

МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ЖИВОПИСНЫЙ ДИСКУРС В ЛИТЕРАТУРЕ

А. Г. Байрамова (Баку)

К проблеме зависимости музыки от слова

Статья обращает внимание читателей на большой объем музыкальных произведений, не звучащих и незаслуженно забытых после распада Советского Союза по причине их текстовой составляющей, отражающей идеалы и установки, утратившие актуальность в настоящее время. Высокохудожественные в музыкальном отношении и потому бывшие популярными в свое время сочинения советских композиторов можно вернуть в исполнительскую практику, если отредактировать их вербальные тексты. Есть немало подобных примеров в истории искусства, когда перетекстовка позволяла возродить к жизни те или иные произведения. Делается вывод о том, что из всех искусств смена идеологии больше всего ударила именно по музыке со словами и также, пожалуй, еще по театральному искусству в силу их специфической «сиюминутности». Автор иллюстрирует свои размышления многочисленными примерами из истории азербайджанской и русской музыки.

Ключевые слова: взаимосвязь слова и музыки, смена идеологии, советское искусство, азербайджанские композиторы, Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана, текст.

Даже обладая художественной и исторической ценностью, многие произведения выдающихся представителей советской композиторской школы не исполняются. Причина забвения кроется в их текстовой составляющей, под которой мы подразумеваем любое словесное наполнение данного произведения от названия до текстов вокальных и либретто музыкально-сценических сочинений. Выйдя из моды, будучи неактуальным, текст превращается в препятствие на пути существования музыкального произведения. Смены режимов, идеологий, правителей влекут за собой смену ориентиров в искусстве. Получается, что выдающиеся деятели

культуры Советского Союза большую часть своего времени и таланта израсходовали впустую, если их произведения не исполняются, не издаются, ставятся или не демонстрируются по той причине, что были выполнением заказа властей, написаны, что называется, на злобу дня.

Проследим, в какой зависимости друг от друга в музыкальном произведении находятся собственно музыка и текстовая составляющая, как они влияют на судьбу друг друга.

— Хорошая, пользующаяся популярностью музыка может сделать литературное произведение, на которое она написана, более знаменитым. Например, «Кармен» Проспера Мериме, «Дама с камелиями» Александра Дюма (сына), всемирно прославившиеся благодаря их оперным воплощениям — операм «Кармен» Бизе и «Травиата» Верди. Больше, чем роман «Евгений Онегин» Пушкина, на Западе известна одноименная опера Чайковского. Также хорошая музыка способна «вытянуть» слабый текст. Так, «Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня» не является высокохудожественной поэзией, тогда как патриотическая тематика любви к родным пенатам «Подмосковных вечеров» и, в первую очередь, задушевная музыка определили популярность и долгую жизнь песни.

— Актуальный текст способен помочь слабой музыке, но ненадолго, до тех пор, пока он востребован как социальный заказ.

— Популярная музыка может способствовать смене текста, который она изначально сопровождала, на другой. Так, мелодии некоторых из песен на стихи Роберта Бёрнса сначала исполнялись на другие стихи, были известны и популярны в народе, но приобрели еще большую известность с новыми, бёрнсовскими, словами. Из них самой популярной во всем англоязычном мире является песня о дружбе и единении людей «Auld Lang Syne», воспринимаемая как национальная музыкальная эмблема Шотландии.

— Написанная к пьесе музыка не звучит, когда спектакль, к оформлению которого она предназначена, снят с постановки, что часто ведет к ее забвению.

— Если текст становится идеологически и тематически устаревшим, чуждым требованиям конкретного времени и конкретной идеологии, музыкальное произведение исключается из практики и со временем забывается, даже если в собственно музыкальном отношении оно было красивым и пользовалось популярностью.

В качестве примеров можно привести музыкальные произведения, которые в свое время были у всех на слуху, такие как «Интернационал», песни гражданской войны — «Варшавянка», «Там вдали, за рекой», «Смело мы в бой пойдём за власть Советов» и т. д. В Азербайджане это написанный Узеиром Гаджибековым гимн (с 1945 г.) Азербайджанской Советской Социалистической Республики, не исполняющийся со времени распада СССР; сочиненный в 1919 г. его же военный марш [Fərəsov, 2010, 15–22], не исполнявшийся в советское время, а с 1991 г. ставший гимном Азербайджанской Республики; песня Ниязи «Джан Сталин» на стихи Расула Рзы и многие другие. Сохранилось большое количество нотных изданий, в которых они опубликованы.

Неактуальную в настоящее время советскую тематику можно дифференцировать следующим образом:

Борьба с царизмом, Октябрьская революция. Например, симфоническая поэма Дж. Гаджиева «Послание в Сибирь» (1937), оратория «Октябрь» для баритона, хора и симфонического оркестра Р. Мустафаева.

Советизация, коммунизм. Например, песни «Мы в коммунизм идем» Ш. Керимова на стихи Т. Муталибова, «Дороги в коммунизм» А. Рзаева на стихи Г. Кязима.

Партия, комсомол, пионерия. Например, песня «Моя партия» М. Ахмедова на стихи Г. Физли, «Комсомольский марш» К. Караева, «Славная пионерия» А. Аливердибекова на слова И. Джошгуна.

Советские вожди (Ленин, Сталин) и герои (Щорс, бакинские комиссары, Орлёнок). Примеры: песни «Ленин» Дж. Джахангирова и С. Алескерова на стихи Г. Физли, «Песня о Сталине» С. Рустамова на стихи С. Рустама.

Тема мира. К примеру, песни «Я голосую за мир» С. Рустамова на стихи Г. Гусейнзаде, «Песня о мире» А. Рзаевой на стихи М. Дильбази.

Тема интернационала, дружбы народов советских республик, социалистических стран. К примеру, вокально-симфоническая поэма «Слава русскому народу» В. Адыгезалова, песни «Брату-индусу» А. Аббасова на стихи А. Джамилы, «Дружба» С. Рустамова на стихи Н. Бабаева.

Советские праздники и годовщины (Первое мая, годовщина Великого октября и т. п.). К примеру, «Октябрьская песня» С. Алескерова на стихи Р. Рзы и проч.

Красная армия и ее герои. К примеру, песни «Сени Гёзляир» У. Гаджибейли, «Наша славная армия» С. Рустамова на стихи З. Джаббарзаде.

Ударный труд и его герои (рабочие и колхозники). «Я — бакинский рабочий» А. Рзаева на стихи Р. Гейдара, «Песня молодых колхозниц» Ф. Амирова на стихи Ахмеда Джамиля.

Любовь к социалистической родине (к СССР и его столице Москве). Примеры: песня «Родина моя» И. Мамедова на стихи И. Сафарли, «Москва» Дж. Джахангирова на стихи З. Халила.

Представителями азербайджанской композиторской школы написаны десятки произведений разных жанров на эти и другие темы, ставшие причиной их неисполнения.

Из искусств перформативные виды, связанные со словом, и сама литература особо детерминированы сменой идеологий. Гораздо в большей степени, чем литературным и, особенно, музыкальным произведениям эпохи социалистического реализма, повезло произведениям изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также архитектурным сооружениям этого направления — соцреализма. Предметы искусства собираются коллекционерами и музеями, проводятся выставки, имеют место форумы, посвященные им, в интернете выпускаются прайс-каталоги, к примеру, по советскому фарфору [См.: Белоглазов], среди наименований которого указаны — с ценами — и бюсты Ленина и Сталина. В декабре 2016 г. в Москве в Центральном Доме художника открылась художественная выставка «Шедевры советского искусства. Наследие великой страны», посвященная 25-летию образования Содружества Независимых Государств. Подготавливается интернет-ресурс *Sovipedia* по изобразительному искусству советской эпохи, интерес к которому переживает свой пик на аукционных торгах Christie's, Sotheby's и MacDougall's. Оно активно поддерживается рядом частных институтов, в Лондоне анонсировано открытие музея соцреализма [См.: Социалистический реализм]. Высокохудожественные работы скульпторов и живописцев, запечатлевшие передовиков производства, героев-тружеников, такие как «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной на ВДНХ в Москве или произведения Таира Салахова, изображающие ремонтников, нефтяников, рыбаков («С вахты», 1957; «Ремонтники», 1960; «Вода пошла», или «Новое море», 1970; и др.) как воспевание социалистического труда, одного

из идеалов соцреализма, до сих пор вызывают неослабевающий интерес. Многие архитектурные памятники, барельефы на зданиях советского времени сохранены, остаются на виду и актуальны и поныне, например, символы провозглашенного большевиками союза рабочего класса и крестьянства — изображения серпа и молота, в частности, на здании Музейного центра в Баку (бывшем Музее Ленина), станциях московского метрополитена. В декоре зданий можно и сейчас увидеть тематику воспевания советской индустриализации и коллективизации, например, в самой верхней части здания гостиницы «Националь» на углу Тверской и Маховой улиц в Москве или на здании Союза композиторов Азербайджана. Созданные в эпоху социалистического реализма произведения патриотического содержания, к примеру, «Родина-мать» Евгения Вучетича в Волгограде, также сохранили свою значимость. Даже литературные произведения, не будучи актуальными (к примеру, многое из советской песенной лирики), остались более доступными, чем музыка на эти тексты. Они доступны и в библиотеках, и в интернете.

Но если о произведениях живописи в интернете встречаются объявления, подобные следующему: «Хотите сделать свой интерьер оригинальным? Попробуйте купить портрет в стиле соцреализма» [Советская живопись], то никому не придет в голову подобная реклама восхваляющей идеалы социализма и коммунизма музыки. Музыка ко многим песням, пьесам, программная музыка на советскую идеологическую тематику почти не звучит. Причина такой «дискриминации» музыки кроется в ее природе, в самой специфике музыкального искусства. Ведь произведения изобразительного искусства и архитектура советской эпохи воспринимаются в настоящее время как старина, реликты прошлого. Несмотря на то, что воспевая советскую идеологическую тематику кинематограф, как и музыка, относится к перформативным видам искусства, он пострадал меньше музыки с текстами на эту же тему. Ведь, просматривая старое кино, мы постоянно осознаем, что это было снято давно, ощущаем отстраненность, временную дистанцированность от увиденного на экране и не склонны имплементировать это в нашу повседневность. Другое дело — музыка: когда она звучит, и, тем более, в живом исполнении, т. е. исполняется *здесь и сейчас*, она захватывает слушателя здесь и сейчас, оказывая на него глубокое эмоциональное воздействие,

усиленное своими текстами. Эта сиюминутность музыки делает ее мощным призывом и пропагандой. Создается ощущение, что то, о чем говорится в словах песен, ораторий, кантат, в либретто опер и балетов, то, что упомянуто в названиях симфонических и камерных произведений, утверждается, прославляется и проповедуется именно в данный момент. Такой же сиюминутностью действия характеризуется театральное искусство, которое также пострадало в понимаемом нами смысле, как и музыка.

Поэтому музыка к песням, пьесам, программная музыка на советскую идеологическую тематику почти не звучит, звукозаписи ее, если и были в свое время сделаны, часто утрачиваются и, во многих случаях, безвозвратно. Если она сохраняется, то подчас только в нотной записи в музеях и архивах. Так, в коллекциях ГММКА в большом количестве хранятся как рукописные ноты, так и изданные произведения азербайджанских композиторов неактуального ныне содержания.

Также имеет место практика купюр музыки исполняемых произведений, когда из нее изымаются фрагменты, считающиеся идеологически устаревшими. Например, последняя, датируемая 2008 г. редакция балета «Семь красавиц» по поэме Низами не содержит сюжетной линии, имевшейся в предыдущих идеологизированных, связанных с тематикой классового противостояния версиях произведения. Такая редакция либретто ближе к литературному первоисточнику, но дальше от композиторского оригинала, так как большая часть авторской музыки вошла в балет под другими названиями, в сокращенном виде и в другие фрагменты спектакля.

Многим советским композиторам пришлось писать произведения на соответствующую их советской эпохе идеологическую тематику, не популярную после распада СССР и отказа от коммунистических идеалов. Часто это произведения, в тексте которых имеются упоминания и восхваления советских правителей, коммунистической партии, комсомола и проч. Однако имеющая художественную и историческую ценность музыка могла бы звучать, если бы не текст. Отредактировав его, можно было бы вернуть в музыкальную практику ряд произведений выдающихся азербайджанских композиторов.

В истории музыки известны примеры замены текста, его части или названия музыкального произведения. В частности, вспомним

классический пример смены в советское время названия оперы «Жизнь за царя» на «Иван Сусанин», а также ее перетекстовки поэтом Сергеем Городецким: когда встал вопрос о новой постановке оперы М. И. Глинки, возникла «потребность, продиктованная жесткими идеологическими требованиями этого времени, <...> сделать <...> сугубо народно-патриотическую [оперу], вместо промонархической, как это у Глинки» [Друскин]. Малоизвестная опера-фарс «Богатыри» А. П. Бородина по либретто В. А. Крылова (1867) была заново поставлена в 1936 г. с полной заменой старого текста на текст Демьяна Бедного [Мартынова, 2002, 4]. Гимн Союза ССР на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана после осуществленной в 2000 г. Михалковым переделки в связи с распадом СССР, но с сохраненной мелодией Александра Александрова, стал Гимном Российской Федерации. И, наконец, пример перетекстовки, вызванный не идеологической, а гендерной причиной: как известно, в гимне Соединенного Королевства в зависимости от пола правящего монарха меняются слова: он поется то со словами «Боже, храни короля», то со словами «Боже, храни королеву».

В Азербайджане предпринимаются попытки реанимации музыкальных произведений азербайджанских композиторов, незаслуженно забытых из-за их привязанности к неактуальному тексту. С частичной заменой текста Мамеда Рагима стала вновь исполняться «Песня счастья» Кара Караева, где строки восхваления коммунистической партии были заменены на воспевание трехцветного государственного флага независимой Азербайджанской Республики. В исполняющейся в настоящее время песне из кинофильма «Бахтияр» (1955) с музыкой Тофика Кулиева слово “Rusiya” (Россия) заменено на слово «Азербайджан». Легче обстоит дело с заменой текстов музыки здравствующих композиторов, которые сами переименовывают свои произведения и обновляют словесную «начинку». Например, написанная Мусой Мирзоевым в 1970-х кантата для хора с симфоническим оркестром «Salam, kommunizm!» («Здравствуй, коммунизм!») на стихи Хикмета Зия, в прижизненной авторской редакции исполняется под названием «Ulu gəhbər» («Великий вождь») на стихи Афсара Джаванширова. Кантата Акшина Ализаде «Двадцать шесть», посвященная памяти бакинских комиссаров, была переименована самим композитором в «Azərilər» («Азербайджанцы»).

Выполняя важнейшую из своих миссий — работу по сохранению наследия, Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана (ГММКА) старается «реанимировать» забытые страницы азербайджанской музыки. Так, стихи Расула Рзы, на которые была написана песня Ниязи «Джан Сталин» («Сталин родной») по нашей просьбе были переделаны его сыном, писателем Анаром. Эта недолго звучащая песня, написанная в конце сталинского правления, в 1950 г., естественно, перестала исполняться после его смерти в 1953 г. Впервые после почти 60-летнего забвения она прозвучала под названием «Yaşa, Azərbaycan!» («Славься, Азербайджан!») в филиале ГММКА — музее Ниязи — в исполнении певца Хасана Энами в фортепианном сопровождении профессора Бакинской музыкальной академии Ульвии Гаджибековой.

Следует признать, что имеющий целью продлить жизнь музыкального произведения подход может показаться в академических и музейных кругах несколько сомнительным как дистанцирующий данное произведение от его исторического контекста, что как в науке, так и в музейной практике не приветствуется. Тем не менее, мы убеждены, что для музыки могут и должны быть сделаны исключения, из двух зол выбирают меньшее. Не вводя слушателей в заблуждение, не стараясь представить музыкальное произведение вне исторического контекста и выдать новую словесную версию за первоначальную, но с соответствующими разъяснениями, музыку нужно сохранить, хоть и с измененной текстовой составляющей, ведь сама ее сущность заключена в ее перформансе: она существует лишь тогда, когда исполняется и услышана. Поэтому, по нашему мнению, лучше пусть ценная в художественном отношении музыка звучит, чем будет навсегда изъята из культурной практики, окажется похоронена и предана забвению. Редакция текста, даже частичная, дает возможность вернуть к жизни некоторые страницы музыки советского периода, не исполнявшейся в силу неактуальности ее вербального содержания.

Подведем итоги наших размышлений:

1. Если музыка связана со словами, она может оказаться их заложницей.
2. На судьбу музыки в большей степени, чем на судьбы других искусств, влияет смена ориентиров, смена отраженных в ее тексте идеологии, власти, моды и т. д.

3. Имеющиеся прецеденты из истории связанной со словом музыки показывают, что в ряде случаев ее можно вернуть к жизни, внося изменения в ее текстовую составляющую.

4. Максимальная креативность должна проявляться в поисках путей для возвращения к жизни забытых музыкальных ценностей, что будет способствовать культурному разнообразию — одному из несомненных приоритетов современной цивилизации.

С обретением независимости в Азербайджане резко повысился рост национального самосознания, заметно обострился интерес к отечественной истории и культуре, в том числе и истории музыкальной. Подобное наблюдается и в других странах, бывших союзных республиках и многих, в прошлом социалистических, государствах, которые также столкнулись со сменой идеологий и, как следствие, неисполнением ряда музыкальных произведений. Приведенные выше примеры свидетельствуют о возрастании и особом преломлении проблемы взаимосвязи Слова и Музыка в конкретном историческом контексте.

Литература

Белоглазов С. Н. Советский фарфор 1930–1980 гг. : прайс-каталог. СПб. : Арт–СПб., 2006. 234 с.

Друскин М. Опера Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») [Электронный ресурс]. URL: <http://www.belcanto.ru/susanin.html> (дата обращения: 1.10.2017).

Мартынова С. С. Опера-фарс «Богатыри» А. П. Бородина в Камерном театре (по неизвестным архивным материалам и документам). М., 2002. 122 с.

Советская живопись [Электронный ресурс]. URL: <http://sovjiv.ru/category/workers/> (дата обращения: 1.10.2017).

Социалистический реализм обзаводится инфраструктурами [Электронный ресурс]. URL: <http://guro.ru/m/4271/> (дата обращения: 1.10.2017).

Fərəcov S. Üzeyir işığında. Bakı: Xatun Plyus, 2010. С. 15–22.