

«Военный реквием» Бенджамина Бриттена как антивоенный культурный проект

Софья Григоренко (Образовательная программа «История искусств»)

«Военный реквием» – известное произведение английского композитора Бенджамина Бриттена. Написанное для церемонии освящения отстрелированного кафедрального собора Святого Михаила в Ковентри, разрушенного в годы Второй Мировой войны, оно сочетает в себе военную тематику и традиционную структуру жанра реквиема. Инструментальный состав произведения весьма разнообразен: он включает два оркестра, два хора, солистов и орган. При этом вокальные партии

соединяют в себе текст заупокойной мессы и стихотворения Уилфреда Оуэна, написанные в ходе Первой Мировой войны.

«Военный Реквием» был написан Бенджамином Бриттеном в 1962 году. Произведение посвящено четырем друзьям Бриттена и его партнера – Питера Пирса: Роджеру Берни, Пирсу Данкерли, Дэвиду Гиллу и Майклу Холлидею, трое из которых погибли в ходе Второй Мировой войны.

Сам Б. Бриттен не принимал участия в боевых действиях. Он родился 22 ноября 1913 года в Лоустофте, графство Саффолк, его раннее детство пришлось на годы Первой Мировой войны, и он был убежденным пацифистом. Благодаря своему таланту и заступничеству английской короны, он смог покинуть страну и уехать в США, подальше от фронта военных действий. Бриттен остро переживал трагедию войны, он неоднократно задумывал выразить

«Военный реквием» Бенджамина Бриттена как антивоенный культурный проект

свои мысли о ней в музыке. В 1946 году бомбардировка Хиросимы сподвигла композитора и его либреттиста Рональда Дункана начать работу над ораторией для солистов, хора и оркестра, под рабочим названием «Mea Culpa».¹ Однако попытка осталась безрезультатной. Поэтому, когда в 1961 году ему было предложено участвовать в фестивале по случаю открытия нового собора в Ковентри, Б. Бриттен с радостью взялся за этот проект.

Город Ковентри сильно пострадал в ходе военных действий, он подвергался регулярным авианалетам со стороны нацистской Германии, погибло более тысячи мирных жителей. 14 ноября 1940 года, в результате бомбардировки была разрушена главная достопримечательность города – кафедральный собор святого Михаила.² Церковь XIV века в готическом стиле была необратимо повреждена. Конкурс на проект реконструкции собора был проведен ещё в 1950 году. Однако реставрация была завершена только в 1962, и в ее ходе было принято решение не реконструировать собор в его прежнем виде, а сохранить уцелевшие элементы и достроить рядом новое здание в модернистском стиле. Восстановление разрушенного собора должно было стать значимым символическим событием, знаменующим возрождение культурного наследия после разрушений военных лет с 1939 по 1945, к торжеству был привлечен композитор Артур Блисс, скульптор Яков Эпштейн, друзья Бриттена – художники Джон Пайпер и Грэм Сазерленд. Еще до начала реставрационных работ, в 1958 году Комитет Фестиваля Искусств в Ковентри, руководивший подготовкой торжества, заказал у Бриттена крупное хоровое произведение. Определяя требования к композитору, они предлагали в качестве примера «Дух Англии» Эдуарда Элгара – ораторию 1917 года на стихотворения Лоуренса Биньона из сборника «Веялка. Стихи о Первой мировой войне».³ Это произведение на схожую тему не получило большого успеха.

Условия, поставленные перед композитором, были не слишком строгими, ему была предоставлена большая свобода действий, которую Б. Бриттен употребил для выражения в музыке свои пацифистских идей. Жанр реквиема был сочтен Б. Бриттеном наиболее подходящим для стоящих перед ним следующих условий и задач: во-первых, произведение предназначено для исполнения в стенах вновь отстроенного кафедрального собора Ковентри; во-вторых, разрушение и реконструкция собора неразрывно связаны с событиями Второй

¹ *Carpenter, H.* Benjamin Britten, a Biography. London, 1992. – P. 405.

² "BBC ON THIS DAY / 15 / 1940: Germans bomb Coventry to destruction". BBC News Online. 15 November 1940. Archived from the original on 18 November 2010. Retrieved 2 May 2010.

³ *Kildea, P.* Britten on Music. Oxford, 2001 – P. 399.

«Военный реквием» Бенджамина Бриттена как антивоенный культурный проект

Мировой войны; в-третьих, предложенное в качестве иллюстрации желания комитета произведение было ораторией на стихотворения представителя «потерянного поколения».⁴ Б. Бриттена так захватила работа над заказом для Фестиваля Ковентри, что он временно отложил сочинение «Реки Керлью» – первого произведения из его сборника «Притчи для исполнения в церкви». Задуманная сначала как традиционная заупокойная месса, оратория для Ковентри вскоре превратилась в произведение, в котором текст реквиема чередовался со стихами Уилфреда Оуэна. Вскоре их роль стала так значительна, что Бриттен назвал свою работу «Месса Оуэна», прежде чем выбрал окончательное название в конце 1961 года.⁵

Инструментальный состав произведения был утвержден Б. Бриттеном в мае 1961 года. В него вошли трое солистов: сопрано, тенор и бас, два оркестра: большой симфонический и камерный струнный, два хора: смешанный и детский хор мальчиков и орган. Тогда же, уже в процессе работы над произведением, он решает использовать утроенное число деревянных духовых, шесть рожков, четыре трубы, три тромбона и тубу.⁶ Такой шаг является исключительным для Б. Бриттена, чей музыкальный язык и опыт можно назвать преимущественно камерным.

Расположение музыкантов на сцене также имеет особенное значение для композитора. Детский хор мальчиков расположен выше прочих исполнителей, что создает сценический эффект «ангельского хора». Двое солистов, баритон и тенор, находятся на краю сцены, ближе всего к зрителям, а солистка-сопрано дальше, между камерным и симфоническим хором.

Партия каждого исполнителя (или группы исполнителей) играет определенную роль во внутренней структуре произведения. Сопрано, хор и симфонический оркестр, представляющие безликую толпу скорбящих, поют традиционный текст латинской мессы и выражают скорбь, горе, утрату – всю палитру чувств, характерных для реквиема как религиозного жанра. Хор мальчиков и орган создают возвышенный образ рая, далекий от мира людей. В то время как камерный оркестр из двенадцати человек (по составу напоминающий камерные оперы Б. Бриттена) аккомпанирует двум солистам-мужчинам, являющимся обобщенными образами ветеранов.⁷

⁴ *Giddings, R.* The War Poets. London: Bloomsbury, 1998.

⁵ *Cooke, M.* Britten, War Requiem. Cambridge Music Handbooks. Cambridge, 1996. – P.24.

⁶ *Reed, P., Cooke, M.* Letters from a Life, the Selected Letters of Benjamin Britten, Volume Five, 1958-1965. Woodbridge, Suffolk, 2010. – P.334.

⁷ *Reed, P., Cooke, M.* Letters from a Life, the Selected Letters of Benjamin Britten, Volume Five, 1958-1965. Woodbridge, Suffolk: 2010. – P. 334.

Противопоставление между «тылом» и «фронтом» выражается также в использовании двух языков: латыни в текстах толпы, изображаемой хором, и английского в строках солдат, представленных солистами. Их наглядный, языковой разрыв свидетельствует о неспособности тех, кто был на войне, донести её ужас до тех, кто на войне не был.

Литургия не только задает четкую и узнаваемую структуру, но и тематически связана со стихотворным текстом У. Оуэна при помощи отголосков, симметрий и противопоставлений. Заупокойная месса представляет собой некое предзнаменование, пророчество по отношению поэзии У. Оуэна, предвосхищая трагические образы его произведений и судьбу самого поэта. Бриттен предполагал, что слушатель должен уловить тонкую игру слов и смыслов, сопоставить литературу с музыкой, поскольку в программе Фестиваля были напечатаны тексты Оуэна и мессы с переводом.⁸

Фигура Уилфреда Оуэна, талантливого молодого поэта, погибшего на фронте незадолго до окончания Первой Мировой войны, имела особенное значение для представителей межвоенного поколения, к которому принадлежал Бриттен. Известно, что Бриттен был обладателем двух томов его поэзии: первого издания 1920, выпущенного Зигфридом Сассуном и издания под редакцией Эдмунда Бландена 1931 года. В 1958, в год, когда поступил заказ «Реквием», Бриттен заканчивает работу над песенным циклом «Ноктюрн», в который под шестым номером вошло стихотворение У. Оуэна «Добрые призраки».

Кроме того, во время написания «Военного реквиема» Бриттен обратился к своему коллеге, поэту и либреттисту Уильяму Пломмеру с просьбой найти для него фотографию Оуэна. В конце концов он получил необходимое ему фото от писателя Кристофера Ишервуда в сентябре 1961.⁹ Эта ситуация свидетельствует о большом увлечении Бриттена поэзией Оуэна и желании ближе познакомиться с закадровым героем «Военного реквиема» в процессе написания работы.

Музыка Б. Бриттена, в особенности его «Военный реквием», сыграли значительную, может быть даже решающую роль в превращении Уилфреда Оуэна в мифологизированную фигуру Первой мировой и формировании собирательного образа поэта-солдата и пацифиста.

Однако важно для Бриттена было не только то, как должно исполняться его произведение, но и кто должен его исполнить. Согласно первоначальному проекту, солисты – сопрано, тенор

⁸ Ibid. P. 315-321.

⁹ Reed, P., Cooke, M. Letters from a Life, the Selected Letters of Benjamin Britten, Volume Five, 1958-1965. Woodbridge, Suffolk, 2010. – P. 349.

«Военный реквием» Бенджамина Бриттена как антивоенный культурный проект и баритон должны были быть представителями трех стран-участниц Второй Мировой. Были приглашены друзья Бриттена: сопрано из России Галина Вишневская, баритон из Германии Дитрих Фишер-Дискау и бессменный исполнитель вокальных произведений Бриттена, тенор, англичанин Питер Пирс.¹⁰ Но в последний момент Галина Вишневская не смогла приехать на премьеру, поскольку советские власти не разрешили ей выступать, и партию сопрано исполнила англичанка Хизер Харпер.¹¹ Несмотря на вмешательство случая, идея Б. Бриттена сделать произведение миротворческим не только по содержанию, но и по исполнению остается ясной. Бриттен тщательно следит за тем, чтобы солисты-мужчины в образах солдат пели равное количество фрагментов с тремя сольными партиями для каждого и тремя дуэтами, чтобы подчеркнуть их равенство и близость: будучи врагами, они разделяют одинаковые мысли.

Таким образом, в «Военном реквиеме» Бенджамин Бриттен выступает в качестве постановщика, режиссера, организуя партии, музыкальные темы, исполнителей, тексты У. Оуэна и литургической мессы в соответствии со своими идеями. Каждый элемент играет свою роль в достижении общего эффекта. И эффект этот был достигнут, «Военный реквием» прославил своего создателя на весь мир и стал одним из самых популярных пацифистских произведений, а пластинка 1963 года, в которой полностью воплотились пожелания композитора касательно состава солистов, разошлась в количестве двухсот тысяч копий в течение года, беспрецедентный успех для записи классической музыки в то время.¹² «Ни одно сочинение, написанное в XX веке, не имело более значительного и быстрого успеха, чем Военный реквием Бриттена; единодушное мнение провозгласило его самым зрелым и красноречивым проявлением таланта этого композитора».¹³

Библиография

Carpenter, Humphrey. Benjamin Britten, a Biography. London: Faber, 1992.

Cooke, Mervyn. Britten, War Requiem. Cambridge Music Handbooks. Cambridge: CUP, 1996.

Couderc G. The War Requiem: Britten's Wilfred Owen opera. / Couderc, Gilles // ARTS OF WAR AND PEACE [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://artswarandpeace.univ-paris->

¹⁰ Cooke, M. Britten, War Requiem. Cambridge Music Handbooks. Cambridge, 1996. – P. 25.

¹¹ Вишневская, Г. Галина. История жизни. Смоленск, 1998 – С. 123.

¹² Carpenter, H. Benjamin Britten: A Biography. London, 1992. – P. 405.

¹³ Rimmer, H. Sequence and Symmetry in twentieth-century Melody. The Music Review Vol. 26, No. 1 (Febr 1965) - P. 45.

«Военный реквием» Бенджамина Бриттена как антивоенный культурный проект

diderot.fr/wp-content/uploads/2018/12/1.1_2_coudercrevised1novbrittenwar.pdf , свободный (дата обращения 28.03.2021)

Frederick Rimmer. Sequence and Symmetry in twentieth-century Melody. *The Music Review* Vol. 26 No. 1 (Febr 1965) p.45.

Giddings, R. *The War Poets*. London: Bloomsbury, 1998.

Kildea, Paul (ed.). *Britten on Music*. Oxford: OUP, 2001.

Reed, Philip and Cooke, Mervyn (eds). *Letters from a Life, the Selected Letters of Benjamin Britten, Volume Five, 1958-1965*. Woodbridge, Suffolk: The Boydell Press/The Britten-Pears Foundation, 2010.

Rimmer, H. Sequence and Symmetry in twentieth-century Melody. *The Music Review* Vol. 26, No. 1 (Febr 1965).

"BBC ON THIS DAY / 15 / 1940: Germans bomb Coventry to destruction". BBC News Online. 15 November 1940. Archived from the original on 18 November 2010. Retrieved 2 May 2010.

Вишневская, Г.П. Галина. *История жизни*. – Смоленск: Русич, 1998.

Сноски

1 Carpenter, H. *Benjamin Britten, a Biography*. London, 1992. – P. 405.

2 "BBC ON THIS DAY / 15 / 1940: Germans bomb Coventry to destruction". BBC News Online. 15 November 1940. Archived from the original on 18 November 2010. Retrieved 2 May 2010.

3 Kildea, P. *Britten on Music*. Oxford, 2001 – P. 399.

4 Giddings, R. *The War Poets*. London: Bloomsbury, 1998.

5 Cooke, M. *Britten, War Requiem*. Cambridge Music Handbooks. Cambridge, 1996. – P.24.

6 Reed, P., Cooke, M. *Letters from a Life, the Selected Letters of Benjamin Britten, Volume Five, 1958-1965*. Woodbridge, Suffolk, 2010. – P.334.

7 Reed, P., Cooke, M. *Letters from a Life, the Selected Letters of Benjamin Britten, Volume Five, 1958-1965*. Woodbridge, Suffolk: 2010. – P. 334.

8 Ibid. P. 315-321.

9 Reed, P., Cooke, M. *Letters from a Life, the Selected Letters of Benjamin Britten, Volume Five, 1958-1965*. Woodbridge, Suffolk, 2010. – P. 349.

10 Cooke, M. *Britten, War Requiem*. Cambridge Music Handbooks. Cambridge, 1996. – P. 25.

11 Вишневская, Г. Галина. *История жизни*. Смоленск, 1998 – С. 123.

12 Carpenter, H. *Benjamin Britten: A Biography*. London, 1992. – P. 405.

13 Rimmer, H. Sequence and Symmetry in twentieth-century Melody. *The Music Review* Vol. 26, No. 1 (Febr 1965) - P. 45.

Приложения:

Приложение 1. Структура произведения с включением тестов У. Оуэна

I. Requiem aeternam

1. Requiem aeternam (хор и детский хор)
2. "What passing bells" (соло тенора) – У. Оуэн «Отпевание обреченной юности»
3. Kyrie eleison (хор)

II. Dies irae

1. Dies irae (хор)
2. "Bugles sang" (соло баритона) – У. Оуэн «But I was Looking at the Permanent Stars»
3. Liber scriptus (сопрано и хор)
4. "Out there, we walked quite friendly up to death" (tenor and baritone soli) – У. Оуэн

«Будущая война»

5. Recordare (женский хор)
6. Confutatis (мужской хор)
7. "Be slowly lifted up" (соло баритона) – У. Оуэн «Наблюдая за нашей батареей,

вступающей в бой»

8. Reprise of Dies irae (хор)
9. Lacrimosa (сопрано и хор) с включениями «Положите его» (соло тенора) – У. Оуэн

«Тщета»

III. Offertorium

1. Domine Jesu Christe (детский хор)
2. Sed signifer sanctus (хор)
3. Quam olim Abrahae (хор)
4. Isaac and Abram (тенор и баритон) – У. Оуэн «Притча о старце и отроке»
5. Hostias et preces tibi (детский хор)
6. Reprise of Quam olim Abrahae (хор)

IV. Sanctus

1. Sanctus and Benedictus (сопрано и хор)
2. "After the blast of lightning" (соло баритона) – У. Оуэн «Конец»

V. Agnus Dei

1. Agnus Dei (хор) с включениями «Его всегда находишь…» (тенор и хор) – У. Оуэн «У распятия близ Анкра»

VI. Libera me

1. Libera me (сопрано и хор)

2. Strange Meeting («Мне снилось: поле боя я покинул») (тенор и баритон) – У. Оуэн «Странная встреча»

3. In paradisum (орган, детский хор, сопрано и хор)

4. Conclusion – Requiem Aeternam and Requiescant in Pace (орган, хор, детский хор)

Приложение 2. Аудио-сопровождение

Название: Бриттен: «Военный Реквием»

Исполнители: Галина Вишневецкая, Питер Пирс, Дитрих Фишер-Дискау, Лондонский Симфонический Оркестр, The Bach Choir, Melos Ensemble

Композитор: Бенджамин Бриттен

Дирижер: Бенджамин Бриттен

Год: 1963

Ссылка: <https://music.yandex.ru/album/9210259> (доступно, 28.03.2021)

Приложение 3. Иллюстрации

Список иллюстраций:

1. Бенджамин Бриттен на репетиции военного реквиема. 1962 год © Erich Auerbach / Getty Images

2. Кафедральный собор Ковентри. 1940 год

3. Уинстон Черчилль посещает руины собора Ковентри. 1941 год

4. Бенджамин Бриттен на репетиции Военного реквиема в соборе в Ковентри. 1962 год © Erich Auerbach / Hulton Archive / Getty Images

5. Интерьер кафедрального собора Ковентри

6. Мстислав Ростропович, Галина Вишневецкая, Бенджамин Бриттен и Питер Пирс. Олдборо, 1961 год © Erich Auerbach / Getty Images

7. Питер Пирс и Бенджамин Бриттен ©George Rodger / Getty Images

8. Питер Пирс на премьере военного реквиема. 1962 год. ©Photo by Erich Auerbach / Getty Images

«Военный реквием» Бенджамина Бриттена как антивоенный культурный проект

9. Дитрих Фишер-Дискау на премьере Военного реквиема. 1962 год. ©Photo by Erich Auerbach / Getty Images

10. Бенджамин Бриттен и Хизер Харпер на премьере военного реквиема. 1962 год. ©Photo by Erich Auerbach / Getty Images

Рис. 1

Рис. 2

Рис.3

Рис. 4

«Военный реквием» Бенджамина Бриттена как антивоенный культурный проект

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10