

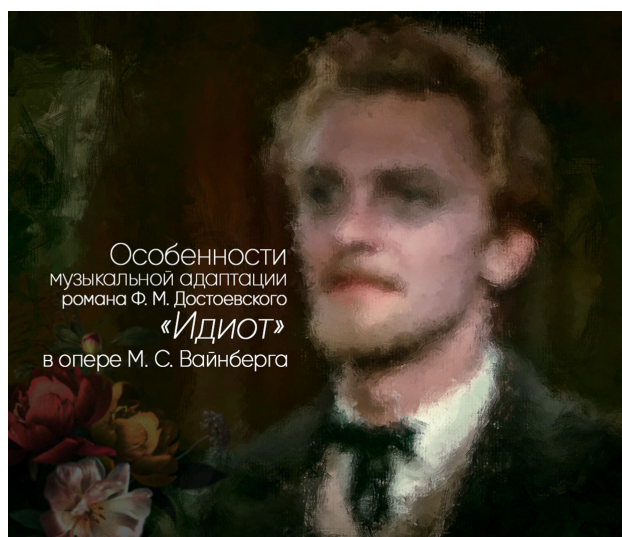
Особенности музыкальной адаптации романа Ф.М. Достоевского «Идиот» в опере М.С. Вайнберга

Юлия Южакова, магистр, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (Москва), juliajuzhakova@yandex.ru

Статья посвящена опере в трех действиях композитора Моисея Самуиловича Вайнберга «Идиот», созданной на основе одноименного романа Федора Михайловича Достоевского. В статье рассматривается история создания романа (в том числе, отдельные фрагменты из биографии Достоевского), а также основные музыкальные темы и приемы, используемые Вайнбергом для передачи глубокой эмоциональности и философского содержания произведения. Автор анализирует музыкальные мотивы, связанные с главными героями оперы – дает оценку их музыкальным портретам, вокальному исполнению, оркестровой звукозаписи. В данной статье будут рассмотрены основные музыкальные приемы, используемые для того, чтобы создать эмоциональность, передать глубину характеров персонажей и философских слоев романа. Также будет дано подробное описание музыкальных особенностей оперы, чтобы дать читателю ясное представление о том, как композитор передал настроение и музыкальную атмосферу романа Достоевского.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, М.С. Вайнберг, А.В. Медведев, роман, опера, театр, музыкальные темы, вокальное исполнение, интерпретация партии, музыкальные особенности

Для цитирования: Южакова Ю.К. Особенности музыкальной адаптации романа Ф.М. Достоевского «Идиот» в опере М.С. Вайнберга // Метаморфозис. 2023. Т. 8. №1. С. 76-85.

Введение

Федор Михайлович Достоевский – один из величайших русских писателей и мыслителей XIX века. Его творчеству присуще глубокое проникновение в человеческую душу, острое чувство социальной несправедливости и многомерность проблем, которые рассматриваются в его произведениях. В современном мире творчество Достоевского по-прежнему является актуальным и занимает важное место в мировой литературе. Произведения Достоевского завораживают читателя своей мудростью и глубиной мыслей, особой уместностью и достоверностью описания действительности. Наряду с Александром Пушкиным, Львом Толстым и Николаем Гоголем он является одним из самых всемирно известных русских писателей. Описывая своих героев – терзающегося студента Раскольникова из «Преступления и наказания» и добродушного и наивного князя Мышкина из «Идиота», – Достоевский до мельчайших подробностей описывает человеческую психику со всеми ее противоречиями. Сам он незадолго до смерти сказал: «Меня называют психологом. Неправильно. Я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой»¹.

История создания романа «Идиот»

Роман «Идиот» Федора Михайловича Достоевского – это одно из наиболее значимых произведений в истории русской литературы. Создание этого романа было для Достоевского сложным и долгим процессом, который занял около 4 лет жизни автора. В 1867 году Достоевский попал в финансовые трудности, связанные с необходимостью выплачивать долги кредиторам и содержать своего пасынка (от первого брака) – Павла Александровича Исаева. Это стало важным импульсом его дальнейшей работы, и он начал создавать новый роман – «Идиот». Согласно записям самого Достоевского, идея романа возникла у него еще в 1866 году, когда он находился за рубежом. Федор Михайлович писал, что вдохновился фигурой святого Франциска, которого считал «идеальным человеком». В Базеле он увидел картину Ганса Гольбейна «Мертвый Христос». Изобразить Христа мертвым вместо страдающего было совершенно невозможно в православной Руси. В этой картине Достоевский признал утрату Церковью (и нравственностью вообще) общественного авторитета – утрату, которая, по его мнению, теперь ощущалась и в России. Название «Идиот» Достоевский получил из «Комментария к Евангелию от Матфея» святителя Иоанна Златоуста². Он противопоставил это князю Мышкину, который был «красив в положительном

¹ Достоевский Ф.М. Классика.ру [Электронный ресурс]. URL: <https://klassika.ru/read.html?proza/dostoevskij/bahtin.txt&page=53> (Дата обращения: 15.03.2023).

² Достоевский Ф.М. Письма, т. I. М.-Л., 1928. С. 14.

смысле» и имел христоподобные черты. Еще одним источником вдохновения для Достоевского был «Дон Кихот»³ Мигеля де Сервантеса: рыцарь печальной фигуры, столь же наивный, сколь и добросердечный, определенно может рассматриваться как образец для подражания для Мышкина.

Возвращаясь в Россию, писатель столкнулся с большим количеством социальных проблем, что, безусловно, повлияло на образы главных героев романа. Во время работы над романом писатель часто консультировался со своим другом, писателем Иваном Тургеневым. Данный период был для Достоевского необычайно тяжелым. Стоит отметить, что у писателя было чрезвычайно плохое здоровье и он много страдал от физической и душевной усталости. На протяжении целого года он работал над первой частью романа, а затем еще два года отделил для работ над окончательным текстом. Когда Достоевский отправил в редакцию «Русского вестника» первые главы, он еще не знал, как будут развиваться роман и его персонажи. Он постоянно переделывал сюжет. В результате создать роман удалось только в 1868 году – и он был сразу же опубликован в журнале «Русский вестник». Несмотря на критику современников, на момент своего создания роман «Идиот» казался довольно необычным произведением для времени⁴. Книга получила огромную популярность, а ее герой, князь Мышкин, стал одним из наиболее ярких и запоминающихся персонажей в истории русской литературы.

Музыкальный портрет романа «Идиот»

Произведения Достоевского вдохновляли многих композиторов на создание музыки. Опера «Идиот» Моисея Вайнберга, основанная на одноименном романе Федора Достоевского, является богатым и многогранным музыкальным произведением. Она была создана в 1985 году и стала одной из его самых значимых работ. Вайнберг написал музыку, основанную на причудливых ритмах и разных стилях, включая камерную музыку и симфонические оркестры. Он использовал сложные вокальные партии и оркестровые сцены для создания богатой звуковой палитры, необходимой для передачи эмоций и настроений персонажей. Либретто для этой оперы было создано Александром Медведевым, российским музыковедом и драматургом. Либретто Александра Медведева для оперы «Идиот» является ярким примером точного и эмоционального переложения литературной работы Федора Достоевского на оперную сцену. Медведев в своем либретто придерживался точной канвы сюжета, но также внес некоторые изменения,

³ Макаричев Ф.В. Стихии «гамлетизма» и «донкихотства» в творчестве Ф. М. Достоевского // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2013. Т. 26. №5. С. 107-110.

⁴ Полка [Электронный ресурс]. URL: <https://polka.academy/articles/652> (Дата обращения: 16.03.2023).

Рис. 1. Сцена из оперы «Идиот». Большой театр

чтобы лучше передать атмосферу драматизма и психологию персонажей. Весь уровень культурной драмы этой оперы состоит не только из глубины сюжета, но и из продуманности деталей, таких как эффектность декораций, язык образов и синтаксис музыки. Визуальные элементы, особенно костюмы, способствуют созданию образа главных героев, их судеб и страданий. Костюмы подчеркивают индивидуальность персонажей и создают атмосферу эпохи, в которой происходят события (рис. 1). Музыкальный спектакль стал сочетанием самобытной чувственности с глубиной образов и тонкостью переживаний героев. Опера увлекает зрителя в мир загадочной духовности, где страсть, любовь и интриги тесно переплетаются с философскими взглядами на свободу и правду. Музыкально-драматическая связь в этом произведении – вот что делает его настоящим творением искусства. Музыка, объединяющая сцены, является одновременно как ритмичным, так и мелодичным компонентом драмы, тем самым открывая на зрителей глубокую психологическую терапию. В опере используются как хоровые сцены, так и вокальные соло. Многочисленные арии, заставляют зрителя сопереживать героям и понимать их эмоциональный настрой. Большой хор создает ощущение общей пульсации интриг, и ясно открывает драматический характер событий. Рассмотрим основные музыкальные партии, которые воплощают жизнь и судьбы персонажей оперы «Идиот».

Князь Лев Николаевич Мышкин (рис. 2) воплощает образ беззащитного и честного человека, который оказывается в центре грандиозной и сложной интриги. [Ария Мышкина](#) в начале оперы является ключевым моментом в выполнении этой партии. Присутствие арфы и флейты в музыкальной композиции помогает создать образ романтика и молодости, который переносит нас в мир его внутреннего покоя. Она призывает к размышлению о жизни и о вечных ценностях, о борьбе за

Рис. 2. Сцена из оперы «Идиот», Большой театр. Ганя Иволгин – Александр Трофимов, Князь Мышкин – Станислав Мостовой

любовь и справедливость. В целом, музыкальный стиль Мышкина в опере является духовным и чистым. Это отчетливо отражается в его вокальной партии. Мелодия всегда является эмоциональной и словно окутывает слушателей теплом. Типичным стилем исполнения Мышкина являются воздушные, глубокие и медленные фразы, которые передают чувство умиротворения и радости. В главной арии Мышкина он поет про «истину» и «доброту». Следует отметить, что музыкальный стиль этой партии является сильным контрастом с другими героями, такими как Рогожин. Противоречивость этого контраста продемонстрирована в арии Мышкина, где его духовность раскрыта с небольшой внутренней борьбой, а чувства и глубокая мысль рождаются в музыкальной полутени и оттенке общей, отзывчивой музыкальной структуры. Главной особенностью партий являются ноты, восходящие вверх, отмечающие его духовность и способность к трансценденции. Мелодия создает прекрасное впечатление о его личности, открытой к интуитивной и пронизательной духовности, которая раскрывается в сценах общения с другими персонажами. Помимо арфы и флейты, некоторые моменты композиции подчеркиваются струнными инструментами и духовыми. В целом, вокальная партия Мышкина в опере «Идиот» – это музыкальный шедевр, который передает глубокий духовный смысл и чистоту героя. Она носит не только спокойный и уравновешенный характер, но и насыщена сильными и яркими мелодиями, в отличие от Рогожина, эти мелодии не возникают для того, чтобы выразить сильные эмоции и страсти. Напротив, главным тоном здесь являются спокойствие и вызов героя, чтобы подключиться к его тонкому, искреннему миру. Она является главным элементом оперы, который не только проникает в сердца слушателей, но также помогает раскрывать глубокие мысли и философии романа Федора Достоевского.

Парфен Рогожин (рис. 3) – это противоречивый персонаж, влюбленный в Настасью Филипповну, но одновременно чувствующий к Льву Николаевичу Мышкину симпатию. В этой партии главным образом присутствуют сильные эмоциональные состояния, которые передаются барабанами, перкуссией и струнными инструментами. К особенностям музыкальных средств относятся жанры пляса, оркестровые приемы, использование

Рис. 3. Сцена из оперы «Идиот», Большой театр. Князь Мышкин – Богдан Волков, Рогожин – Петр Мигунов

характерных инструментов

тов, а также введение в вокальную партию фольклорной цитаты старинной русской песни. Во время прослушивания оперы, мы можем заметить, как музыкальная партия Рогожина описывает его характер, его душевные турбулентности, яркие сцены его жизни, такие как его страсть к Настасье Филипповне. В начале оперы Рогожин представлен как персонаж, который не стесняется своих эмоций и желаний. Свою страсть он открыто выражает музыкой. В пьесе «Идиот» на начальных этапах мы можем услышать темные звуки контрабаса, они отразят мрачную атмосферу его переживания. Наличие скрипок и виолончелей в музыкальной композиции помогает настроить зрителя на эмоции персонажа. Вместе с тем в музыке Рогожина есть и светлые мотивы, отражающие его надежды и светлые стороны его характера, которые ещё не потерялись. Однако более яркие сцены его жизни представлены самыми яркими нотами и ритмическими элементами. В момент их возникновения музыка становится громкой и эмоциональной. Музыкальная партия Рогожина сравнима со взрывом эмоций и игрой ритмов. Как и сам персонаж, музыкальная партия Рогожина носит двойственный характер. В этой музыке присутствует большое количество необычных вариаций и сильных эмоций.

Рис. 4. Сцена из оперы «Идиот»,
Большой театр. Настасья Филипповна
– Екатерина Морозова

Партия Настасьи Филипповны (рис. 4) несет в себе сильные эмоциональные оттенки, отражающие душевные турбулентности этого персонажа. Один из первых элементов музыкальной композиции, который можно заметить, это заводные ритмы, создающие напряжение и вызывающие чувство неопределенности и излишней эмоциональности. Музыкальная партия повествует о сложном характере персонажа, непредсказуемом и опасном. Один из наиболее заметных звуков, которые мы улавливаем в музыке, это звук скрипки, который отражает ее темперамент и эмоциональную запутанность. В моменты ее страстных переживаний, музыка становится громкой и эмоциональной, а темп ускоряется, начиная сзади и нарастая до полного душевного разрыва. В то же время, она имеет и свои светлые моменты. Когда Настасья Филипповна выражает проявления своей любви к князю Мышкину, музыка становится теплой и живой. Звуки, создаваемые высокими смычками, создают впечатление красоты, легкости и восторга. Иногда звуки становятся дробящими и давящими, а иногда проникающе мягкими и красивыми. Как и в ее характере, здесь присутствует двойственность, которая передается гармонически и мелодически. Одна-

ко скрипка не единственный инструмент, используемый в музыкальной партии героини. Кроме нее, чувствительность и эмоциональная интенсивность партии подчеркиваются использованием фортепиано и клавесина. Фортепиано используется для создания мелодических узоров, чьи звуковые ноты достаточно эмоционально организованы, чтобы соответствовать ее сложным эмоциональным состояниям. Клавесин придает музыкальной композиции дополнительное барочное звучание, что отражает аристократические корни персонажа. Звучание клавесина насыщено различными тембрами и тональными переходами, создавая ощущение изысканности и сложности характера. В целом, музыкальные инструменты в партии Настасьи Филипповны выступают важной роли в передаче ее характера и эмоций в опере «Идиот». Они отображают все ее переживания, своими мелодическими линиями и эмоциональными выводами, делая ее одним из наиболее запоминающихся персонажей романа Достоевского.

Музыкальная партия Аглаи (рис. 5) в опере «Идиот» написана на традиционных для оперного жанра арийных формах, но с множеством привнесенных автором инноваций, что позволяет увидеть сочетание традиций и новаторства в музыке. Первая ария Аглаи, которую она исполняет в начале первого акта, написана в размере 3/4 и имеет сверхмощный эмоциональный настрой, отражающий радость и невинность героини, которая вспоминает свое детство. Тем не менее, за этим кажущимся порывом радости скрывается смутное чувство, которое слышно на фоне музыкальной темы виолончели. Во [второй арии](#), в которой Аглая пытается избежать встречи с князем Мышкиным, музыкальная линия становится более диссонансной и напряженной, отражая страх и неуверенность девушки перед незнакомцем. В [заключительной арии](#) музыкальная тема становится более открытой и светлой, отражая наступающий момент победы и освобождения Аглаи от ее внутренних травм. Музыкальная партия также отличается инструментальными аранжировками, особенно в сопровождении виолончели. В некоторых моментах виолончель играет беглые ноты, создавая чувство тоски и отражая интроспекцию Аглаи. В целом, музыкальная партия героини в опере «Идиот» отражает ее сильный эмоциональный настрой и внутренние процессы борьбы с собой и своими эмоциями. Она также является примером творческого эксперимента автора, который сочетает тради-

Рис. 5. Сцена из оперы «Идиот», Большой театр.
Аглая – Виктория Каркачева

Аглаи от ее внутренних травм. Музыкальная партия также отличается инструментальными аранжировками, особенно в сопровождении виолончели. В некоторых моментах виолончель играет беглые ноты, создавая чувство тоски и отражая интроспекцию Аглаи. В целом, музыкальная партия героини в опере «Идиот» отражает ее сильный эмоциональный настрой и внутренние процессы борьбы с собой и своими эмоциями. Она также является примером творческого эксперимента автора, который сочетает тради-

ционные элементы оперного жанра с новаторскими инструментальными и музыкальными аранжировками.

Выводы

Роман «Идиот» Федора Достоевского – это гениальное произведение, которое внесло значительный вклад в мировую литературу, оно остается актуальным по сей день. Достоевский создал ярких и сложных персонажей, а их характеры и действия служат ощутимым отражением русской души и морали. Он раскрыл целый диапазон человеческих эмоций, включая низменные страсти, жажду власти, беспристрастное общение и доброту. Символизм и образы, используемые в «Идиоте», имеют глубокий психологический и философский смысл, их интерпретация проходит на уровне сознания и бессознательного. Достоевский был известен своей способностью раскрыть даже самые сложные и запутанные человеческие чувства и эмоции. Кроме того, Достоевский завершает свое произведение открытым финалом, позволяя читателям самим сделать выводы и размышления. Практическим зеркальным отображением литературного первоисточника стала опера Мечислава Вайнберга «Идиот». Творчество Мечислава Вайнберга – настоящее сокровище, которое находится на перекрестке культур и эпох. Его оперы – это глубокие и многомерные изображения жизни, которые касаются души и многое говорят о человеческой природе и судьбе. Они показывают, что музыка может быть не только развлечением, но и великолепным средством передачи эмоций и идей. Опера «Идиот» – это поразительное сочетание верности сюжетной линии классического произведения с оригинальностью звучания. Музыкальный язык композитора – это интересное сочетание современности и пафоса драмы. Опера объединяет трагизм, романтизм, философию и эмоциональность, с точностью передавая особенности главных героев романа.

Литература

Альми И.Л. О сюжетно-композиционном строе романа «Идиот» // Роман Достоевского «Идиот»: Современное состояние изучения. М., 2001. С. 435-445.

Достоевский Ф.М. Письма, т. I. – М.–Л., 1928. – С. 14.

Достоевский Ф.М. Классика.ру [Электронный ресурс]. URL: <https://klassika.ru/read.html?proza/dostoevskij/bahtin.txt&page=53> (Дата обращения: 15.03.2023).

Макарчев Ф.В. Стихии «гамлетизма» и «донкихотства» в творчестве Ф. М. Достоевского // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2013. Т. 26. №5. С. 107-110.

Опера Вайнберга «Идиот» [Электронный ресурс]. URL: <https://bolshoi.>

ru/performances/opera/idiot (Дата обращения: 20. 03. 2023).

Опера Вайнберга «Идиот» [Электронный ресурс]. URL: http://www.belcanto.ru/opera_idiot.html (Дата обращения: 20. 03. 2023).

Полка [Электронный ресурс]. URL: <https://polka.academy/articles/652> (Дата обращения: 16.03.2023).

References

Almi I.L. O syuzhetno-kompozitsionnom stroe romana “Idiot” [On the plot and compositional structure of the novel The Idiot], in *Roman Dostoevskogo “Idiot”: Sovremennoe sostoyanie izucheniya* [Dostoevsky’s novel The Idiot: Current State of Study]. Moscow, 2001. P. 435-445 (in Russian).

Dostoevskiy F.M. *Pis'ma, t. I* [Letters, vol. 1]. Moscow, Leningrad, 1928. P. 14 (in Russian).

Dostoevskiy F.M. *Klassika.ru* [Electronic resource]. URL: <https://klassika.ru/read.html?proza/dostoevskij/bahtin.txt&page=53> (Date of access: 15.03.2023) (in Russian).

Makarichev F.V. Stikhii “gamletizma” i “donkikhotstva” v tvorchestve F. M. Dostoevskogo [Elements of Hamletism and Quixotism in the works of F. M. Dostoevsky]. *Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*. 2013. Vol. 26. N. 5. P. 107-110 (in Russian).

Opera Vainberga “Idiot” [Weinberg’s opera The Idiot]. *Bolshoi.ru* [Electronic resource]. URL: <https://bolshoi.ru/performances/opera/idiot> (Date of access: 20.03.2023)

Opera Vainberga “Idiot” [Weinberg’s opera The Idiot]. *Belcanto.ru* [Electronic resource] URL: http://www.belcanto.ru/opera_idiot.html (Date of access: 20.03.2023)

Polka.ru [Electronic resource]. URL: <https://polka.academy/articles/652> (Date of access: 16.03.2023)

Источники иллюстраций

Рис.1. Источник: <https://bolshoi.ru/performances/opera/idiot/>

Рис.2. Источник: <https://bolshoi.ru/performances/opera/idiot/>

Рис.3. Источник: <https://bolshoi.ru/performances/opera/idiot/>

Рис.4. Источник: <https://bolshoi.ru/performances/opera/idiot/>

Рис.5. Источник: <https://bolshoi.ru/performances/opera/idiot/>

Peculiarities of Adaptation of the Novel by F.M. Dostoyevsky “The Idiot” in the Opera by M.S. Weinberg

Yulia Juzhakova, master, National Research University “Higher School of Economics” (Moscow), juliajuzhakova@yandex.ru

The article is devoted to the opera in three acts by composer Moses Samuilovich Weinberg «The Idiot», created on the basis of the novel of the same name by Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. The article examines the history of the novel's creation (including individual fragments from Dostoevsky's biography), as well as the main musical themes and techniques used by Weinberg to convey the deep emotionality and philosophical content of the work. The author analyzes the musical motifs associated with the main characters of the opera – gives an assessment of their musical portraits, vocal performance, orchestral sound recording. This article will consider the main musical techniques used to create emotionality, convey the depth of the characters' characters and philosophical layers of the novel. A detailed description of the musical features of the opera will also be given to give the reader a clear idea of how the composer conveyed the mood and musical atmosphere of Dostoevsky's novel.

Keywords: F.M. Dostoevsky, M.S. Weinberg, A.V. Medvedev, novel, opera, theatre, musical themes, vocal performance, interpretation of the part, musical features.

For citation: Juzhakova Yu.K. (2023) Peculiarities of Adaptation of the Novel by F.M. Dostoyevsky “The Idiot” in the Opera by M.S. Weinberg // *Metamorphosis*. Vol. 8. N. 1. P. 76-85.