

Рок-опера Эдуарда Артемьева «Преступление и наказание»

Алина Нуриманова, бакалавр, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (Москва), asnurimanova@edu.hse.ru

Статья посвящена рок-опере «Преступление и наказание», основанной на одноименном романе Федора Михайловича Достоевского, премьера которой состоялась в Московском театре мюзикла. Мы рассматриваем историю создания и постановки данной оперы, способы раскрытия персонажей. Читатель сможет пройти по следам главных героев и увидеть мир Достоевского таким, каким его видит Эдуард Артемьев. Цитаты из источника помогут нам более детально раскрыть замысел автора и окунуться в мир Родиона Раскольникова. Мы попытаемся понять мотивы главного героя, что им двигало, и как он пришел к покаянию. Все это будет сопровождаться ритмичной музыкой, где частушки и скоморошья наигрыши идут рука об руку с выразительными романсами.

Ключевые слова: Артемьев Э.Н., роман «Преступление и наказание», рок-опера, Московский театр мюзикла, Достоевский Ф.М.

Для цитирования: Нуриманова А.С. Рок-опера Эдуарда Артемьева «Преступление и наказание» // Метаморфозис. 2023. Т. 8. №1. С. 97-103.

Московский Театр Мюзикла к 150-летию выхода романа «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского представил зрителям одноименный мюзикл. Идея создания музыкальной версии романа возникла у Андрея Кончаловского. После эмиграции в США в 70-х годах XX века он передал композитору Эдуарду Артемьеву либретто, написанное в соавторстве с Юрием Ряшенцевым.

В 1979 году Эдуард Артемьев начал работу над партитурой. За последующие тридцать лет было создано множество вариантов, каждый из которых не устраивал автора, и работа начиналась заново. Интенсивная деятельность в кинематографе не позволяла полноценно сконцентрироваться на написании оперы. По инициативе Андрея Кончаловского в 1998 году Эдуард Артемьев ушел из других проектов и сосредоточился на написании оперы. В 2000 году опера была дописана и создана демонстрационная запись. Первоначально задумывалось, что произведение под названием «Раскольников» будет оперой в жанре мистерики, но постепенно жанр перерос в зонг-оперу, в результате эволюционировав в рок-оперу. Сейчас обозначение жанра

Рис. 1. Афиша

как «опера» и «рок-опера» в различных публикациях сосуществуют. В 2013 году продюсер «Театра мюзикла» Давид Смелянский предложил авторам вернуться к созданию театральной

постановки. Проект был запущен в новую разработку в 2015 году. Авторы переработали либретто, которое нуждалось в адаптации для современного зрителя¹. Стилистику оперы определили как «соединение симфонической музыки, эстрады, романса, рок-музыки, площадной музыки. Причем, не в виде имитации ее оркестром, а в реальном звучании. Если гармошка, так гармошка. Если голос кричит, так голос кричит»².

Музыкальный язык оперы строится на синтезе различных фольклорных традиций, включает в себя народные плачи, частушки и скоморошья наигрыши, выразительные романсы. В опере соединяется глубинное звучание симфонического оркестра, рок-группы, ансамбля народных инструментов, солистов и хора. Динамичность звучания достигается при помощи новейшей обработки звука и сложных размеров (5/4, 8/8, 11/8).

Открывает оперу баллада Шарманщика ([Приложение 1](#)). Шарманщики – рассказчики событий. В романе бродячие музыканты описаны так: «Не доходя Сенной, на мостовой, перед мелочною лавкой, стоял молодой черноволосый шарманщик и вертел какой-то весьма чувствительный романс»³. Родион Раскольников в оригинальном произведении очень трепетно отзывался об игре на шарманке: «Я люблю, – продолжал Раскольников, но с таким видом, как будто вовсе не об уличном пении говорил, – я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветра, знаете? а сквозь него фонари с газом блистают...»⁴. Шарманщики видятся Артемьеву простым народом, который тесно связан с толпой и массовыми сценами оперы. Один из ярких примеров – сцена «Толпа на Сенной площади», бурлящая энергией ([Приложение 2](#)). Частые метрические сбои, своеобразный рефрен «Вот сошлись мы, люди-лошади» и ударные инструменты создают эффект динамики и вечно движущейся городской толчеи.

¹ Кичин В. «Родион Раскольников – суперзвезда» // «Российская газета». 2007. №4493.

² Фатьянова Е.А. Премьера века: рок-опера «Преступление и наказание» Эдуарда Артемьева в Санкт-Петербурге // Музыка и электроника. № 3. С. 1-5.

³ Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. М.: Издательство АСТ, 2020. С. 189.

⁴ Там же.

С одной стороны – толпа, преисполненная живости, является участником событий, но, с другой стороны – никак не вмешивается.

Это можно проследить и в сцене «Убийство лошади» ([Приложение 3](#)). Во сне маленький Родион с отцом проходит около кабака, которого мальчик побаивался, потому что там: *«всегда была такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло пели и так часто дрались; кругом кабака шлялись всегда такие пьяные и страшные рожки... Встречаясь с ними, он тесно прижимался к отцу и весь дрожал»*⁵. Гомон толпы, ругань пьяных, нестройное звучание скоморошских сопелок создают атмосферу неуправляемого гулянья.

Все пространство перечеркивает выкрик пьяницы, который отводит душу на несчастном животном: *«Садись, все садись! – кричит один, еще молодой, с толстою такою шеей и с мясистым, красным, как морковь, лицом, – всех довезу, садись!»*⁶. Этот выкрик становится рефреном музыкального номера. *«Смех в телеге и в толпе удваивается, но Миколка сердится и в ярости сечет учащенными ударами кобыленку, точно и впрямь полагает, что она вскачь пойдет»*.⁷ Яркость описаний несомненно дает нам понять, как сильно происшествие могло повлиять на маленького Родиона. Ничто не может остановить пьяницу – ни робкие попытки свидетелей, ни испуганный призыв юного Раскольникова. Наоборот, вся толпа взбирается на телегу и начинает подбадривать хозяина лошади в его стремлении добить ее. Это бессердечие толпы и ярость хлыста будут преследовать Раскольникова в ночных кошмарах, породив в измученном и чутком сознании идею о спасении обездоленных⁸.

Та же толпа, жестокость которой потрясла малолетнего Родиона, вынуждает юношу «убить во благо» – избавить бедняков от жадной старухи-процентщицы.

В сцене «Убийство» идеи толпы проявляются в хоровом речитативе «Кабы эту бабу убить». Однако ни один из участников действия не готов взять на себя такой груз: на вопрос «А ты сам бы убил бы?» каждый отвечает отрицательно. Толпа

Рис. 2. Убийство лошади

⁵ Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. М.: Издательство АСТ, 2020. С. 67.

⁶ Там же. С. 69.

⁷ Там же. С. 70.

⁸ См., например, Егорова Т.К. Вселенная Эдуарда Артемьева. М.: Вагриус, 2006.

приближается к Раскольникову, в мелодии появляются дьявольские тритоновые ходы. В сцене «Семой час», написанной в традициях погребального причета, на роковой вопрос «*А ты убил бы?*», Раскольников, выдержав паузу с редкими ударами большого колокола, таинственно отвечает «*Пора узнать*» ([Приложение 4](#)).

Обнаружив среди себя готового действовать, толпа, однако, вовсе не благодарит Родиона. «*Убийца!*» – слышит Раскольников из толпы. Обманутый желаниями и стремлениями толпы, юноша, совершив грех, не находит одобрения. И в этот момент выходит Порфирий Петрович.

Знакомство с Порфирием происходит на студенческой встрече, куда Родиона привел Разумихин. Порфирий Петрович уже некоторое время подозревает Раскольникова в преступлении, и во время встречи его подозрения только усиливаются. Следовательно не высказывает свои подозрения напрямую, не атакует Родиона, лишь намекает и старается подловить его. Показное благодушие, вкрадчивость и умение усыпить бдительность жертвы – вот что характеризует образ Порфирия. В сцене «*Каравай*» Порфирий задает тон хороводной песне и изменяет основную фразу на «*Кого хочешь – убивай*» ([Приложение 5](#)). Окружение подхватывает этот мотив и в беспмятстве начинает водить хоровод вокруг обезумевшего Раскольникова.

Поступок Родиона принимает лишь один человек, господин Свидригайлов, знакомство с которым происходит в квартале девиц. Обеспеченный

Рис. 3. Порфирий Петрович

господин не скрывает своего увлечения красивыми девушками: «*Действительно, я человек развратный и праздный...*»⁹. Об этом можно узнать из его романа «*Увеселительный сад*». Свидригайлов не скрывает своей страсти и, узнав о преступлении Раскольникова, предлагает действовать вместе, каждый

будет претворять в жизнь то, к чему имеет тягу: «*Я – губить молодых, Вы – старух убивать*». Однако осуществиться этому плану не суждено: из комментариев шарманщиков становится известно о самоубийстве «важного господина» ([Приложение 6](#)).

Только один персонаж, кроме самого Раскольникова, свободен от желаний и вожелдений толпы. Родион встречает Соню Мармеладову в оче-

⁹ Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. М.: Издательство АСТ, 2020. С. 352.

реди к старухе-процентщице. Вокальная партия Сони «Веточка вербная», исполняемая «а сарелла», особенно пронзительна. Сцена дает понять, что Соня – доверчивая и искренняя девушка, почти ребенок. Следующая встреча двух героев происходит в квартале девиц. Даже продавая свое тело, Соне все же удается сохранить целомудрие своей души.

Рис. 4. Свидригайлов

В арии «Кто он мне?» девушка задумывается о пробуждающемся чувстве сострадания к Раскольникову, которого она считает заблудшей душой ([Приложение 7](#)). В ариозо «Как жить с таким грехом...» Соня призывает Родиона покаяться, и сила ее убеждений оказывается столь велика, что Раскольников совершает первый шаг к признанию роковой ошибки – задумывается о явке с повинной.

Однако Родиону предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет разрешить внутренний конфликт. Юноша не сомневается в верности своей теории, хотя и не может ответить на вопрос, какое же место в системе мира занимает он сам. После совершения убийства героя терзают сомнения: в монологе «Да я ль один убийец» Родион стремится оправдать себя в глазах толпы. Объятый муками совести, Раскольников раскрывается в арии «Что со мной?» ([Приложение 8](#)). Единственным лучом света для юноши становится «девочка с Сенной».

В сцене «Притча о Лазаре» Соня читает отрывок из Евангелия. Наполненная невинной чистотой, любовь девушки открывает Родиону путь к спасению. Единение душ отмечают и шарманщики: *«...Гляди, Творец, в миру твоём, чему пришлось случиться! Куда они идут вдвоем: Убийца и блудница...»*.

Рис. 5. Раскольников и Соня

Лирической кульминацией оперы становится дуэт Сони и Раскольникова, где в полной мере раскрывается тема любви ([Приложение 9](#)). Диалог героев подводит к молитвенному песнопению, где герои клянутся быть вместе *«В горе и радости»*, вторя словам

свадебного обета. Однако, отвернувшись от девушки в последний момент, Родион ожесточенно выкрикивает «Привыкну!» в сопровождении резких аккордов. Только раскаяние позволит Раскольникову в полной мере открыть сердце для любви.

В эпилоге в тишине Родион Раскольников на коленях просит у людей и Бога прощения за содеянное ([Приложение 10](#)). Возвышенная и очищенная от мирских страстей любовь Сони – то единственное, что придает силы юноше в этой напряженной сцене. Переплетение хоровых голосов указывает путь грешной душе, потерявшейся в корысти и гордыне. Женский голос, наполненный ангельской чистотой, концентрирует в себе музыкальное откровение композитора.

В заключение нужно отметить, что рок-опера Эдуарда Артемьева, основанная на шедевре классической литературы Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», вдохнула в это произведение новую жизнь, дав волю не только визуальному восприятию, но и аудиальному. Творение Артемьева уникально: жанр «рок-оперы», тщательный подбор инструментов и аранжировок, переложение этого стиля на 90-е. Рок-опере «Преступление и наказание» понадобилось много времени, чтобы дойти до зрителя. Тем не менее, ожидание того стоило.

Литература

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. М.: Издательство АСТ, 2020.

Егорова Т.К. Вселенная Эдуарда Артемьева. М.: Вагриус, 2006. 255 с.

Кичин В.С. «Родион Раскольников – суперзвезда» // «Российская газета». 2007. №4493.

Фатьянова Е.А. Премьера века: рок-опера «Преступление и наказание» Эдуарда Артемьева в Санкт-Петербурге // Музыка и электроника. № 3. С. 1–5.

References

Dostoevsky F.M. *Prestuplenie i nakazanie* [Crime and Punishment]. Moscow: Izdatel'stvo AST Publ., 2020 (in Russian).

Egorova T.K. *Vselennaya Eduarda Artemieva* [Eduard Artemyev Universe]. Moscow: Vargius Publ., 2006 (in Russian).

Kichin V.S. "Rodion Raskol'nikov – suozvezda" ["Rodion Raskolnikov is a superstar"]. "Rossiiskaya gazeta". 2007. N. 4493 (in Russian).

Fatianova E.A. Premiera veka: rok-opera "Prestuplenie i nakazanie" Eduarda Artemieva v Sankt-Peterburge [Premiere of the century: rock opera «Crime and Punishment» by Eduard Artemyev in St. Petersburg]. *Muzika i elektronika*. N. 3. P. 1–5 (in Russian).

Источники иллюстраций

Рис.1. Источник: <https://stylishbag.ru/11-foto/proekt-rok-opera-prestuplenie-i-nakazanie-96-foto.html>

Рис.2. Источник: <https://utro.ru/release/2017/11/02/1344082.shtml>

Рис.3. Источник: <https://www.kino-teatr.ru/teatr/news/y2017/11-7/13439/foto/127542/>

Рис.4. Источник: https://advour.ru/puzzles/zagadki-pro-sonu.html?__cf_chl_rt_tk=BL54DanShniLHqUwvfIe4iWzOsMxS_2aicoKgh9DDcQ-1696942233-o-gaNycGzNDRA

Рис.5. Источник: <https://dzen.ru/a/Yr8f6QklyTI1Ts18>

Rock opera “Crime and Punishment” by Edward Artemyev

Alina Nurimanova, bachelor, National Research University “Higher School of Economics” (Moscow), asnurimanova@edu.hse.ru

The article is devoted to the staging of the rock opera «Crime and Punishment», based on the eponymous novel by Fyodor Dostoevsky, at the Moscow Musical Theater. The article discusses the history of the creation and production of the opera, stresses the main characters and their disclosure in the opera. The article examines the history of the creation and production of this opera, understands the main acting characters and their disclosure in the musical. In the course of the article, the reader will be able to follow the footsteps of the main characters and see Dostoevsky's world as Eduard Artemyev sees it. We will be able to understand what motives Raskolnikov had, what moved him and how he eventually came to repentance. All this will be accompanied by rhythmic music, where ditties and buffoon tunes will go hand in hand with expressive romances.

Keywords: Eduard Artemyev, “Crime and Punishment” novel, rock opera, Moscow Musical Theater, Fyodor Dostoevsky

For citation: Nurimanova A.S. (2023) Rock opera “Crime and Punishment” by Edward Artemyev // *Metamorphosis*. Vol. 8. N. 1. P. 97-103.