

Музыка и слово

Научная статья

УДК 784

DOI: <https://doi.org/10.56620/2587-9731-2024-1-072-082>

Лермонтовские тексты в творчестве
П. И. Чайковского

Зивар Махмудовна Гусейнова

Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация,
zivar-g@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0001-8940-6485>

Аннотация. В наследии П. И. Чайковского сохранилось лишь два произведения, связанных с поэзией М. Ю. Лермонтова — романс «Любовь мертвеца» (1878), входящий в состав опуса 38, и хор *a cappella* «Ночевала тучка золотая» (1887). В то же время существуют сведения и о других замыслах композитора, связанных с Лермонтовым, проявившихся, в частности, в намерении написать оперу «Бэла» на либретто А. П. Чехова. В обоих законченных произведениях Чайковский не был самостоятелен в выборе текстов, сочинения создавались на предложенные ему стихотворения. Романс и хор неравнозначны по художественной ценности: если первый, необычный по решению, образно и интонационно связанный с персонажами ряда опер, становится особой кульминацией в опусе 38, то хор, напротив, лишен отличающей сочинения композитора выразительной темы или интересных фактурно-гармонических особенностей, оставаясь лишь небольшим образцом хорового письма композитора.

Ключевые слова: П. И. Чайковский, М. Ю. Лермонтов, музыка и слово, Романсы ор. 38, «Любовь мертвеца», хор *a cappella* «Ночевала тучка золотая»

Для цитирования: Гусейнова З. М. Лермонтовские тексты в творчестве П. И. Чайковского // Современные проблемы музыкознания. 2024. Том 8, № 1. С. 72—82. <https://doi.org/10.56620/2587-9731-2024-1-072-082>

=====
Music and Literary Text
=====

Original article

DOI: <https://doi.org/10.56620/2587-9731-2024-1-072-082>

Lermontov's Texts in Tchaikovsky's Oeuvre

Zivar M. Guseinova

Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, *Saint Petersburg,*
Russian Federation, zivar-g@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0001-8940-6485>

Abstract. Tchaikovsky's musical legacy includes only two works related to Lermontov's poetry. These are the song *The Love of a Dead Man* (1878), which is a part of Opus 38, and the a cappella chorus *A Golden Cloud Spent the Night* (1887). But there is information available about the composer's other plans to compose music associated with Lermontov, manifested, in particular, in his intention to write the opera *Bela* to a libretto by Anton Chekhov. In both completed works, Tchaikovsky was not independent in his choice of texts, but the compositions were set to poems offered to him by other people. The song and the chorus are not equal to each other in their artistic significance: the song, unusual in its artistic solution, figuratively and intonationally connected with the characters of a few separate operas, becomes an special culmination in Opus 38; the chorus, on the contrary, is devoid of any expressive theme or interesting textural and harmonic features that distinguish the composer's works, remaining merely a small example of the composer's choral writing.

Keywords: Pyotr Tchaikovsky, Mikhail Lermontov, music and words, Six Romances, Opus 38, *The Love of a Dead Man*, a cappella chorus *A Golden Cloud Spent the Night*

For citation: Guseinova, Z. M. (2024). Lermontov's Texts in Tchaikovsky's Oeuvre. *Contemporary Musicology*, 8(1), 72–82. (In Russ.). <https://doi.org/10.56620/2587-9731-2024-1-072-082>

Литературные вкусы и пристрастия Петра Ильича Чайковского хорошо известны. В одном из писем к певцу Богомиру Богомировичу Корсову композитор подчеркнул: «В литературе я люблю только писателей, полных правды, — таковы Пушкин, Толстой, Шекспир, Гоголь, Диккенс, Теккереи, и только эти писатели или им подобные для меня ценны»¹. Галина Ионовна Побережная отмечает, что среди «им подобных» находится и Михаил Юрьевич Лермонтов [1, с. 26]. Это подтверждается воспоминаниями Германа Августовича Лароша². Однако Чайковский лишь несколько раз обращался к сочинениям Лермонтова. Объяснение этому он частично дал в письме к Надежде Филаретовне фон Мекк от 12/24 декабря 1878 года, где рассказал и о своем уже созданном романсе на стихи поэта, и о сложностях воплощения лермонтовских текстов вообще:

Пожалуйста, не бойтесь критиковать «Любовь мертвеца», и когда Вы в близком будущем проиграете его, то скажите откровенно Ваше мнение. Неужели я могу иметь претензию писать всегда удачные вещи? Вы совершенно правы, говоря, что текст до того силен, что вряд ли музыка может достигнуть этой высоты, но я все-таки дерзнул. Простите³.

Ранее, в письме от 4 июля 1878 года Чайковский, готовя к печати романсы опуса 38, отметил:

...Сегодня я принялся за переписку нескольких романсов, написанных частью за границей, частью в Каменке в апреле. Один из этих романсов, переписанный сегодня, сочинен на текст Лермонтова: «Любовь мертвеца». Написал я его вследствие того, что в одном из Ваших писем Вы мне привели это стихотворение в подтверждение одного Вашего мнения об отношении стихов к музыке. Это было в феврале во Флоренции⁴.

Помимо упомянутого в письмах романса «Любовь мертвеца», входящего в состав опуса 38⁵ и посвященного брату Анатолию, Чайковским на стихи Лермонтова был также сочинен хор «Ночевала тучка золотая» для смешанного хора без сопровождения *f-moll*. Сохранилась пометка композитора о его соз-

¹ Чайковский П. И. Полное собрание сочинений. М.: Музыка, 1978. Т. XVI-А. Литературные произведения и переписка. С. 270.

² Ларош Г. А. Воспоминания П. И. Чайковском // Ларош Г. А. Собрание музыкально-критических статей. М.: Государственное музыкальное издательство, 1922. Т. 2., ч. 1. С. 7.

³ Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон-Мекк / ред. и прим. В. А. Жданова и Н. Т. Жегина; вступ. статья Б. С. Пшибышевского. М.; Л.: Academia, 1934. С. 542. 15 июля 1878 г. фон Мекк пишет Чайковскому: «Меня очень интересует музыка на слова “Любовь мертвеца”». Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон-Мекк. С. 393.

⁴ Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон-Мекк. С. 384–385.

⁵ Это стихотворение Лермонтова также стало основой для романсов Ц. А. Кюи, Ф. М. Blumenфельда, А. Ф. Казбiryюка и др.

дании: «Соч. 5 июля 1887 в Боржоме»⁶. Задолго до написания собственного хора на текст лермонтовского «Утеса» Чайковский в 1870 году оркестровал фортепианное сопровождение вокального трио Александра Сергеевича Даргомыжского «Ночевала тучка золотая».

Известны также планы Чайковского написать оперу на сюжет «Бэлы» (по первой части романа «Герой нашего времени»), причем либреттистом должен был стать Антон Павлович Чехов. Художников связывали уважительные отношения: на дарственном экземпляре своих «Рассказов» издания 1889 года Чехов 14 октября 1889 года написал: «Петру Ильичу Чайковскому от будущего либреттиста», а в сопроводительном письме отмечал часто цитируемые в литературе о композиторе слова: «Посылаю Вам фотографию, книгу, послал бы и Солнце, если б оно мне принадлежало!»⁷.

Напомним также, что летом 1876 года среди предложенных Модестом Ильичом Чайковским брату сюжетов для симфонических программных произведений была и лермонтовская «Тамара».

Отметим и возникающие в творчестве композитора отзвуки поэзии Лермонтова, например, в опере «Евгений Онегин», либретто которого было подготовлено самим Чайковским: в реплике Ленского прочитываются лермонтовские строки⁸:

Чайковский. «Евгений Онегин»	Лермонтов. «Тамара»
Я узнал здесь, что дева красою Может быть словно ангел мила, И прекрасна, как день, но душою Точно демон коварна и зла...	В той башне высокой и тесной Царица Тамара жила: Прекрасна, как ангел небесный, Как демон коварна и зла.

Имя поэта возникало в творчестве Чайковского и в связи с его «Фатумом». Милий Алексеевич Балакирев в знаменитом критическом письме от 18 марта 1869 года негативно отозвался о многих аспектах этого сочинения, в частности, сетуя на предпосланные опузу стихи Константина Николаевича Батюшкова: «Уж если вы хотели взять эпитафию, выражающую отчаянное разочарование в жизни, то что бы вам обратиться если не к Байрону, то к Лермонтову»⁹.

Лермонтов как представитель романтизма сыграл значительную роль в русском искусстве, продемонстрировав в своих сочинениях новый тип героя

⁶ Чайковский П. И. Тематико-библиографический указатель сочинений П. И. Чайковского / ред.-сост. П. Вайдман, Л. Корабельникова, В. Рубцова. М.: П. Юргенсон, 2006. С. 444. Это стихотворение М. Ю. Лермонтова положили на музыку около 60-ти композиторов, в том числе А. Г. Рубинштейн, А. С. Даргомыжский, Н. А. Римский-Корсаков, М. А. Балакирев, В. И. Ребиков.

⁷ Переписка А. Чехова: в 2 т. / сост. и коммент. М. П. Громова, А. М. Долотовой, В. Б. Катаева. М.: Художественная литература, 1984. Т. 2. С. 8.

⁸ Эту параллель отмечает также Е. Э. Комарова [2, с. 13].

⁹ Письмо М. А. Балакирева П. И. Чайковскому от 18 марта 1869 г. // Переписка М. А. Балакирева с П. И. Чайковским / предисл. и примеч. С. М. Ляпунова. СПб.: Ю. Циммерман, 1912. С. 26.

и бушевавшие его ощущения. Вадим Эразмович Вацуро так характеризует произведения поэта:

Любовное чувство везде доминирует над физической гибелью, оказываясь сильнее. В романтической концепции любви, выраженной и в поэмах Лермонтова, страсть аксиологически выше жизни, поэтому жизнь может быть измерена ценой любви, как смерть — быть платой за любовную измену¹⁰.

В связи с лирикой поэта 1840–1841 годов, которой принадлежит используемый Чайковским текст, Вацуро замечает:

...Мы сможем указать на целый цикл стихотворений с мотивом посмертной любви: «Любовь мертвеца» (мартовское стихотворение 1841 года, <...>), «Сон», перевод из Гейне «Они любили друг друга так долго и нежно», «Нет, не тебя так пылко я люблю», даже «Выхожу один я на дорогу». Понятно, мотив в каждом из них варьирован по-разному, но в том или ином виде он присутствует или намечен, причем все перечисленные стихотворения написаны почти одно за другим — весной и в начале лета 1841 года [3, с. 151].

Еще один исследователь творчества Лермонтова Борис Михайлович Эйхенбаум называет пятистрочное стихотворение «Любовь мертвеца» «философским итогом любовной лирики» [4, с. 338] поэта. Написанное ямбом с перекрестной рифмой, оно наполнено оксюморонными сочетаниями, обозначенными уже в названии стихотворения («Любовь мертвеца»), где героем выступает мятущийся «беспокойный покойник».

Отметим, что образные мотивы лермонтовского текста встречались у Чайковского и ранее, например, в романсе «Отчего» (1869) на стихи Льва Александровича Мея¹¹:

Отчего в небе солнце с утра
Холодно и темно, как зимой?
Отчего и земля вся сера
И угрюмей могилы самой?

Как уже упоминалось, «*Любовь мертвеца*» входит в состав знаменитого опуса 38, соседствуя с такими выдающимися романсами, как «Серенада Дон Жуана», «Средь шумного бала», «То было раннею весной», и резко им контрастируя. Но важно, что хронологически «Любовь мертвеца» создавалась первой (эскиз был выполнен в феврале 1878 года, о чем пишет и Чайковский в цитированном письме). Полностью опус сложился в том же году

¹⁰ Вацуро В. Э. Тамара // Лермонтовская энциклопедия / Ин-т рус. лит. АН СССР (Пушкин. дом). М.: Сов. энциклопедия, 1981. С. 559–560.

¹¹ Стихотворение «Отчего» Л. А. Мея — перевод из Г. Гейне.

немного позднее. Сочинение на основе лермонтовского текста приближается по характеру к жанру романтической баллады со сменой настроений и интонационных решений. В нем присутствуют и выразительные элементы: хроматическая гамма в начале и конце (восходящая в фортепианном вступлении и восходяще-нисходящая в заключении), возникающая фрагментами хоральность фактуры и другие. По словам Побережной, в творчестве Чайковского «наблюдается тенденция сближения ряда романсов с оперной арией: единая мелодическая волна развития в них зачастую прерывается “ситуативными” репликами (речитативными драматическими возгласами, декламацией, психологически выразительными паузами), взрывчатыми драматическими и трагическими кульминациями. В них ощущается “оперность” как повышенная патетичность высказывания» [1, с. 256]. Среди примеров первым исследователем называется «Любовь мертвеца», наряду с «Серенадой Дон Жуана» и некоторыми другими.

В опусе 38, как известно, представлены разные «виды» лирических признаний: активное, динамичное в «Серенаде», элегическое, пейзажное «То было раннею весной...», романтическое «Средь шумного бала...», страстная мольба «О, если б ты могла...», незатейливая *Pimpinella*. В этом ряду «живых признаний» загробный монолог вносит резкий диссонанс. Занимая пятую позицию в опусе, «Любовь мертвеца» становится необычной его кульминацией. Разумеется, мы не рассматриваем опус 38 как цикл, однако организация романсов в нем все же имеет значение; не случайно «Любовь мертвеца», написанная ранее остальных, располагается отнюдь не на первом месте.

Используя текст Лермонтова, Чайковский вносит некоторые изменения — не очень крупные на первый взгляд, но существенно преобразующие общий смысл. Самые значительные из них — отказ от двух последних строк стихотворения («Ты не должна любить другого...» и «Увы, твой страх, твои моления») и повторение в конце романса первой строфы: «Пускай холодною землею / Засыпан я, / О друг! всегда, всегда, везде с тобою / Душа моя. / Душа моя всегда, везде с тобой»¹². Такой прием не раз встречается у Чайковского, мы наблюдаем его, к примеру, в романсах «То было раннею весной...», «О, если б ты могла...». В «Любви мертвеца» возвращение первых строк создает не только музыкальное обрамление, но и меняет смысл: Чайковский отказывается от гневно-повелительного завершения Лермонтова в пользу умиротворенной безысходности.

В Российском национальном музее музыки имени М. И. Глинки хранится автограф опуса 38, предназначенный для публикации (более ранних автографов, согласно Тематико-библиографическому указателю, не выявлено¹³). Как всегда у композитора, автограф содержит ряд исправлений, каса-

¹² Отмеченные курсивом фрагменты текста вставлены П. И. Чайковским.

¹³ [Чайковский П. И.] Тематико-библиографический указатель. С. 614.

Вне какой-либо видимой связи с лермонтовским романсом создавался хор «*Ночевала тучка золотая*» (1887); он, как обозначено в Тематико-библиографическом указателе, «был написан по просьбе некой г-жи Кайтмазовой (по утверждению ее семьи). При жизни композитора хор оставался неизвестным. В 1910 году Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов передал обнаруженную в Грузии рукопись хора Борису Петровичу Юргенсону для подготовки издания»¹⁵.

«Ночевала тучка золотая» странным образом оказывается связанной с «*Любовью мертвеца*»: *F-dur* в романсе и *f-moll* в хоре¹⁶, хоральность завершения романса и в целом хоральная фактура хора, неквадратность мелодических фраз, интонационные связи, проявляющиеся в применении речитации на терцовом тоне тональности (например, «*Любви безумного томленья*» в романсе и «*В путь она пустилась рано*» в хоре) или сходстве интонационных оборотов (например, «*Всегда везде с тобою душа моя*» в романсе и «*И тихонько плачет он*» в хоре), неустойчивости завершения вокальной партии на квинтовом тоне тонического трезвучия в романсе и терцовом — в хоре и другие параллели.

У Чайковского нет указания, почему лермонтовское название «Утес» он подменяет первой строкой стихотворения «Ночевала тучка золотая». Вероятно, ему, по обыкновению, важен был женский образ. К тому же романсы Чайковского часто названы по первым строкам текста («*Среди шумного бала...*», «*Кабы знала я...*», «*Горними тихо летела душа небесами...*» и другие, хотя в приведенных нами примерах все стихи принадлежат Алексею Константиновичу Толстому и не имеют названий). Композитору, вероятно, был близок этот стиль «беззаглавных» стихов, он мог восприниматься им как введение в общую атмосферу: романс начинается еще до того, как зазвучит.

Хор «Ночевала тучка золотая» сравнительно редко привлекает внимание исследователей, и не случайно. На наш взгляд, вопреки, например, мнению известного хормейстера Александра Ивановича Крылова, который отзывается о нем как об «одном из лучших сочинений композитора» [7, с. 120], он далек от художественного совершенства. Отмечаемые Крыловым особенности, интересные с точки зрения хорового письма — например, «регистрация партий, ладогармонические и ритмические детали, динамическое решение партитуры» [там же], не порождают, однако, яркого, «по-чайковски» выразительного сочинения. Тонкий драматург, чувствующий и воссоздающий поэтические образы¹⁷, Чайковский в хоре отказывается от противопоставления и дифференциации женского и мужского начал. Его «Тучка» не имеет

¹⁵ [Чайковский П. И.] Тематико-библиографический указатель. С. 444. Об истории создания см. также [5].

¹⁶ При определении тональности хора обычно указывается на переменность *As-dur* — *f-moll* [5; 6].

¹⁷ О тонкой литературной чувствительности Чайковского, в частности, пишет Ф. Р. Буллок [8, р. 479].

самостоятельного мелодического решения, слово «утес», звучащее дважды, выделено скачком в партии сопрано и динамикой *f*, но это единственная выразительная деталь. Фактура хора абсолютно однородная, яркий тематизм отсутствует, словно растворяясь в общем хоральном звучании.

В результате возникает мысль, что обращение Чайковского к поэзии Лермонтова выглядит во многом случайным: так было с романсом, текст для которого предложила фон Мекк, так было и с хором, написанным по просьбе г-жи Кайтмазовой. Но идущие от лирики Лермонтова сильные романтические чувства, повышенная экспрессия, столкновение реального и ирреального заметны в музыке Чайковского. В этом случае подспудное влияние поэта на творчество композитора оказывается вполне допустимым.

Список литературы

1. *Побережная Г. И.* Петр Ильич Чайковский. Киев: ВИПОЛ, 1994.
2. *Комарова Е. Э.* Поэзия М. Ю. Лермонтова в романсовой лирике его современников // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2019. № 3(37). С. 10–14. <https://doi.org/10.17238/issn1998-5320.2019.37.10>
3. *Вацура В. Э.* Последняя повесть Лермонтова // О Лермонтове: Работы разных лет. М.: Новое издательство, 2008. (Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 4). С. 144–174.
4. *Эйхенбаум Б. М.* Лирика Лермонтова // Статьи о Лермонтове. Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. С. 289–359.
5. *Петухова С. А.* «Ночевала тучка золотая» // Чайковский от А до Я [Энциклопедия «Петр Ильич Чайковский»]. 25.10.2022. URL: <https://tchaikovsky.sias.ru/articles/musical-compositions/choral-compositions/choruses/nochevala-tuchka-zolotaya/> (дата обращения: 20.01.2024).
6. *Быканов С. А.* Интерпретация художественного образа стихотворения М. Ю. Лермонтова «Утес» в хоровых сочинениях Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, В. Я. Шебалина // Дегтярёвские чтения: проблемы хорового воспитания и исполнительства: сб. материалов VII Международной научно-практической конференции. Белгород, 16 декабря 2021 года. Т. 1. Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2022. С. 103–106.
7. *Крылов А. И.* О хорах а капелла Чайковского // Хоровое искусство. Вып. 3 / под ред. О. П. Коловского, П. П. Левандо и др. Л.: Музыка, 1977. С. 114–128.
8. *Bullock Ph. R.* Tchaikovsky's Songs: Music as Poetry // The Edinburgh Companion to Literature and Music. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020. P. 476–482. <https://doi.org/10.1515/9780748693139-051>

References

1. *Poberezhnaya, G. I.* (1994). *Peter Ilyich Tchaikovsky*. VIPOL. (In Russ.).
2. *Komarova, E. E.* (2019). Lermontov's Poetry in Romance Lyrics of His Contemporaries. *Russian Journal of Social Sciences and Humanities*, 37(3), 10–14. (In Russ.). <https://doi.org/10.17238/issn1998-5320.2019.37.10>

3. Vatsuro, V. E. (2008). *Poslednyaya povest' Lermontova* [Lermontov's Last Prose Piece]. In *O Lermontove: Raboty raznyh let* [About Lermontov: Works of Different Years] (pp. 144–174). New Publishing House. (In Russ.).

4. Eikhenbaum, B. M. (1961). *Lirika Lermontova* [Lermontov's Lyric Poetry]. In *Stat'i o Lermontove* [Scientific Articles about Lermontov] (pp. 289–359) Publishing House of the USSR Academy of Sciences. (In Russ.).

5. Petukhova, S. A. (10/25/2022). "Nochevala tuchka zolotaya" [A Golden Cloud Spent the Night]. In *Chajkovskij ot A do Ya* [Tchaikovsky from A to Z] (*Enciklopediya 'Petr Il'ich Chajkovskij'* [Encyclopedia 'Pyotr Il'ich Tchaikovsky']). (In Russ.). Retrieved January 20, 2024 from <https://tchaikovsky.sias.ru/articles/musical-compositions/choral-compositions/choruses/nochevala-tuchka-zolotaya/>

6. Bykanov, S. A. (2022). Interpretaciya hudozhestvennogo obraza stihotvoreniya M. Yu. Lermontova "Utes" v horovyh sochineniyah N. A. Rimskogo-Korsakova, P. I. Chajkovskogo, V. Ya. Shebalina [Interpretation of the Artistic Image of M. Yu. Lermontov's Poem *The Cliff* in the Choral Works of N. A. Rimsky-Korsakov, P. I. Tchaikovsky, V. Ya. Shebalin]. In *Degtyaryovskie chteniya: problemy horovogo vospitaniya i ispolnitel'stva* [Degtyarev Readings: Problems of Choral Education and Performance]: Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference. Belgorod, December 16, 2021 (Vol. 1, pp. 103–106). Belgorod State Institute of Arts and Culture. (In Russ.).

7. Krylov, A. I. (1977). O horah a kapella Chajkovskogo [About Tchaikovsky's a cappella Choirs]. In O. P. Kolovsky, P. P. Levando et al. (Eds.), *Choral art* (Vol. 3, pp. 114–128). Muzyka. (In Russ.).

8. Bullock, Ph. R. (2020). Tchaikovsky's Songs: Music as Poetry. In D. da Sousa Correa (Ed.), *The Edinburgh Companion to Literature and Music* (pp. 476–482). Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.1515/9780748693139-051>

Сведения об авторе:

Гусейнова З. М. — доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой истории русской музыки, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Information about the author:

Zivar M. Guseinova — Dr. Sci. (Art Studies), Full Professor, Head of the Russian Music History Department, Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, Saint Petersburg, Russian Federation

Статья поступила в редакцию 30.11.2023;
одобрена после рецензирования 19.01.2024;
принята к публикации 30.01.2024.

The article was submitted 30.11.2023;
approved after reviewing 19.01.2024;
accepted for publication 30.01.2024.