

Сюита “Метель” Георгия Свиридова, как музыкальная иллюстрация к роману Пушкина “Евгений Онегин”.

Сергей Шавырин¹

¹Email: serge.shavirin@phystech.edu

АННОТАЦИЯ Показано, что сюита Георгия Свиридова “Метель”, имевшая первоначальное название “Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина “Метель”, в действительности является точной музыкальной иллюстрацией к роману А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. Глава из книги “По ту сторону Пушкина”

Гармонии стиха божественные тайны
Не думай разгадать по книгам мудрецов:
У берега сонных вод, один бродя, случайно,
Прислушайся душой к шептанью тростников...

А.Н Майков. “Октава”

СОДЕРЖАНИЕ

История создания сюиты “Метель”	1
Несоответствие между сюитой “Метель” и одноимённой повестью Пушкина.	1
Сюита “Метель” и роман “Евгений Онегин”.	2
Тройка	2
Вальс	3
Весна и осень	3
Романс	3
Пастораль	3
Военный марш	3
Венчание	4
Отзвуки вальса	4
Зимняя дорога	4
Закольцованность сюиты	5
Кто же реальный автор сюиты “Метель”?	5

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СЮИТЫ “МЕТЕЛЬ”

Первоначальный набросок мелодий, вошедших в сюиту “Метель” был написан Свиридовым в виде музыкальных иллюстраций к фильму “Метель”, снятому в 1964 году кинорежиссёром Владимиром Басовым по мотивам одноимённой повести Пушкина. В окончательном виде сюита была создана через десять лет после выхода фильма. Рассказывают, что идею переработать партитуру музыки для фильма в отдельное самостоятельное произведение подсказала композитору его супруга. После того, как сюиту исполнил симфонический оркестр Федосеева, композитор стал всемирно известен. Ни до ни после этого, Свиридов не создавал произведений такого высокого класса. Во время создания сюиты Свиридов был секретарём Союза Композиторов СССР. Будучи убеждённым коммунистом, Свиридов несколько раз избирался депутатом Верховного

Совета РСФСР. Композитор похоронен на Новодевичьем кладбище.

НЕСООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СЮИТОЙ “МЕТЕЛЬ” И ОДНОИМЁННОЙ ПОВЕСТЬЮ ПУШКИНА.

Среди музыкантов по сей день ведутся споры по поводу разделения сюиты на части и собственно их содержания. Принято считать, что последовательность номеров не следует точно за сюжетом повести. Рассматриваются другие варианты. Циклопедия приводит разработку музыкальных педагогов Дубовой Елены Николаевны и Олексенко Татьяны Николаевны, расположивших части по-другому¹. На уроках в 6-м классе проводятся занятия по теме “Выразительные возможности симфонической музыки в раскрытии образов литературного сочинения на примере музыкальных иллюстраций “Метель” Георгия Свиридова”. Сюита используется для музыкального оформления выставки “Рюриковичи” из серии “Россия – моя история”. Интересно, что для самой древней истории Руси была выбрана именно эта музыка, хотя не вполне понятно какое отношение может иметь тема пушкинской повести “Метель” к русской истории.

Фильм “Метель” не повторяет в точности повесть Пушкина. Вначале показана русская тройка быстро скачущая по полю. Вид тройки сменяют картины русской природы и русских церквей. Фильм снимался в окрестностях Суздали. На мгновение возникает силуэт известной “церкви Покрова на Нерли”. Повесть Пушкина “Метель” предваряется эпиграфом из баллады Василия Жуковского “Светлана”:

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокий...
Вот, в сторонке божий храм
Виден одинокий.
...

¹ “Открытый урок. Первое Сентября”.

Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...

Молодая девушка видит сон, в котором она, повторяя балладу Бургера “Ленора”, скачет на коне с мёртвым женом. Когда Светлана осознаёт, что её милый друг мертвец, девушка пробуждается. В фильме “Метель” тройка не имеет ничего от мистического сна Светланы, но скорее отсылает к заключительным строкам гоголевских “Мёртвых душ”, где тройка ассоциируется с Русью:

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах?

За первой частью сюиты “Тройка” следует “Вальс”. События фильма “Метель” начинаются со встречи главной героини Марьи Гавриловны и полковника Бурмина. У Пушкина эта встреча происходит уже близко к концу повести. “Вальс” Свиридова иллюстрирует бал в фильме “Метель”, отсутствующий у Пушкина. Третья часть сюиты “Весна и осень” возникает в фильме, когда зритель переносится в начало повести Пушкина и Марья Гавриловна гуляет по лесам с Владимиром. Вначале она гуляет весной, а потом осенью. В повести Пушкина тема природы, как таковой, отсутствует.

Несоответствие между сюитой и повестью Пушкина возникает и в четвёртой части “Романс”. Многие отмечают, что в этом “Романсе” от накала эмоций и страстей мурашки идут по спине. Первые музыкальные фразы “Романса” Свиридова – это прямая цитата из романса: “Не уходи, побудь со мною”, созданного Николаем Зубовым в 1899 году. Поэт посвятил этот романс своей музе, певице Анастасии Вяльцевой, в которую был безответно влюблён. Но, в повести “Метель” нет ни одной безответной любви. Марии Гавриловне отвечали взаимностью и Владимир, и полковник Бурмин, и нет никаких причин для надрывов, которыми сопровождается “Романс” Свиридова. В фильме звучит только набросок этого “Романса”. После отъезда Владимира, Марья Гавриловна наигрывает мелодию на пианино, а потом музыка “Романса” сопровождает её прогулки с полковником Бурминым.

Пятая часть “Пастораль” возникает в фильме, когда Марья Гавриловна идёт по полю, и позже стоит у могилы своего отца. Эта же мелодия звучит, когда Владимир садится в телегу и скачет в Шадрино. “Пастораль” неплохо вписывается в действие фильма, но у Пушкина девушка

не гуляет по полям. Шестая часть “Марш” звучит, когда в фильме войска, возвращаются домой, а женщины бросают в воздух чепчики. Музыковеды отмечают некоторые пародийные мотивы в этом марше: это скорее не марш, а стилизованная под марш музыка кабаре. Примерно под такую музыку на Первомайский праздник в Санкт-Петербурге по Невскому проспекту могут маршировать одетые в короткие юбки девушки-барабанщицы. Традиционный военный марш – это “Прощание славянки” или “Песнь о вещем Олеге”. В повести Пушкина навстречу возвращавшемуся войску звучала музыка *Vive Henri-Quatre*,² тирольские вальсы и арии из *Жоконда*³. Эта музыка не похожа на военные марши.

Седьмая часть “Венчание” звучит в фильме, когда Марья Гавриловна сидит в маленькой деревенской церкви и ждёт приезда Владимира. У Пушкина детали “Венчания” опущены. Девушка в церкви мельком возникает только в кратком рассказе Бурмина. Всё, что показано в фильме – продукт творчества режиссёра. Восьмая часть “Отзвуки вальса” в фильме не возникает. О каких “отзвуках” или “воспоминаниях” может идти речь в “Метели” у Пушкина, если в повести не было никаких “балов”? Последняя девятая часть – это фактически продолжение первой части. Сюита закольцована на себя, но окончание повести Пушкина простой хэппи энд. В фильме тройка скачет дальше, а голос за каждым сообщает: “Каких только историй не услышишь в дороге?”.

СЮИТА “МЕТЕЛЬ” И РОМАН “ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”.

Поскольку музыка не соответствует тому, что предположительно она должна иллюстрировать, однозначного анализа какие музыкальные мотивы сюиты стоят за тем или иным сюжетом повести Пушкина “Метель” найти нельзя. Всё резко меняется и встаёт на свои места, если адресовать сюиту “Метель” к роману Пушкина “Евгений Онегин”. Попробуем отобразить произведение Свиридова на роман.

Тройка

После главного эпиграфа и посвящения, роман “Евгений Онегин” начинается с того, как молодой повеса из Петербурга “летел в пыли на почтовых” в деревню, для получения наследства богатого умирающего дяди. Он летит “в пыли”, а значит это явно не зима и он не Дед Мороз. Вслушиваясь в первую часть “Тройка” можно услышать отголоски композиции “Время вперёд”: работу какого-то станка или движение паровоза. Туф-туф... туф-туф... Евгений врывается в роман Пушкина на своей почтовой тройке и это вполне соответствует первой части сюиты “Метель”, хотя можно предположить, что, объединённая с последней, эта часть имеет более глубокий смысл.

² куплеты из комедии французского драматурга Шарля Колле «Выезд на охоту Генриха IV» (1764).

³ комической оперы Николо Изуара “Жоконда, или Искатель приключений”, с успехом шедшей в Париже в 1814 г., когда там были русские войска.

Вальс

Вторая часть сюиты “Вальс” прекрасно иллюстрирует Петербургскую жизнь Онегина: вечный праздник на балах и пирах. Он “жить торопится и чувствовать спешит”. Это не “Вальс” буквальный, это *Вальс Жизни*, который крутит Онегина в Петербурге. Можно увидеть строки Пушкина:

Что? Приглашенья? В самом деле,
Три дома на вечер зовут:
Там будет бал, там детский праздник.
Куда ж поскачет мой проказник?
С кого начнет он? Всё равно:
Везде поспеть немудрено.
Покамест в утреннем уборе,
Надев широкий болivar,
Онегин едет на бульвар
И там гуляет на просторе,

Весна и осень

Вторая глава “Евгения Онегина” построена на противопоставлениях начиная с эпиграфа: мёртвое и пустое латинское слово “Rus”, встретившееся в “Сатирах” Горация, противопоставляется живому, реальному и неисчерпаемому слову “Русь”. “Весенний” восторг Ленского противопоставляется “Осенней” скуке Онегина:

Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.

Во второй главе впервые появляются Ольга с Татьяной, где они тоже противопоставлены друг другу. Нарисованный Пушкиным портрет Ольги, выглядит “повесеннему”:

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила,
Глаза как небо голубые;
Улыбка, локоны льняные,

Татьяна имеет совсем другой характер:

Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.

Третья часть сюиты “Метель” называется “Весна и осень”. Она разделена на две части с общей мелодией, но совершенно разным настроением. Первая часть вполне подходит для настроения Ольги и Владимира Ленского, а также для их отношений. Вторая часть может быть самой лучшей музыкальной характеристикой для Татьяны. Если музыка отражает одиночество и грусть — это

можно интерпретировать, как “осень”, но совсем не обязательно музыка рисует именно осень... это может быть и характер девушки. Она грустна, одинока, сидит у окна, читает в холодные зимние вечера страшные сказки.

Романс

В третьей главе “Евгения Онегина” Пушкин рассказывает, как у Татьяны возникает любовь и как девушка решается написать своё письмо. Следующая часть сюиты “Метель” — это “Романс”, очень точно передающий чувства Татьяны. В центре сюиты соло на трубе. Если пропорционально отразить это соло на третью главу “Евгения Онегина”, то Татьяна начинает писать своё письмо сразу после окончания соло. При этом музыка у Свиридова немного стихает. Любовь Татьяны безответна, как и у автора романса “Не уходи, побудь со мною”. На тот же мотив можно пропеть и “Я вам пишу, чего же боле?”. Желание Татьяны самой, первой обратиться к мужчине с признанием в любви, вполне отражает смелость и твёрдость “соло на трубе”.

Пастораль

Четвёртая глава “Евгения Онегина” посвящена описанию жизни Онегина в деревне и его объяснению с Татьяной. Жизнь Онегина вполне можно трактовать, как “Пастораль” и иллюстрировать её следующей частью сюиты “Метель”:

Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался...

Прогулки, чтение, сон глубокий,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая;

Единственный всплеск инструментов в этой части можно отнести за счёт объяснения Онегина с Татьяной:

Мне ваша искренность мила;
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства;

Военный марш

Следующая часть сюиты “Марш” резко выделяется на фоне других частей. Но и пятая глава “Евгения Онегина” тоже выделяется в романе. Вначале Татьяна видит сон с чудовищами:

Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусяной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет

И крыльями трещит и машет;
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская моль и конский топ!

Эти чудища отражаются на не менее безобразных чудищ, но в человеческом облики заявившихся на именины Татьяны в реальной жизни:

Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов;
Уездный франтик Петушков,
Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком
(Как вам, конечно, он знаком),
И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут,
Обжора, взяточник и шут.

И под торжество чудищ во сне и чудищ наяву вполне можно включить пародийный военный “Марш” в контраст и грусти Татьяны и её смелому объяснению в любви и пасторальной жизни Онегина. Под ритм “Марша”, Владимир Ленский вызывает Онегина на дуэль и “требует коня”... карету мне карету... полцарства за коня... “Марш” исполняется tutti, как некая противоположность соло. Если остальные части сюиты “Метель” имеют отношение к конкретным людям: Онегину или Татьяне, то пятая глава скорее описывает общество, окружающее главных героев: по отношению к героям романа – это tutti.

Венчание

Седьмая часть сюиты “Метель”, “Венчание”, самая печальная и таинственная, в ней чувствуется что-то зловещее. Согласно учителям музыки, шестиклассники отмечают здесь непонятную тоску и тревогу, предчувствие беды, чего-то неотвратимого. В шестой главе “Евгения Онегина” происходит дуэль и гибнет Ленский. Тревожный всплеск в части спроецированный на шестую главу попадает на саму дуэль и смерть поэта, музыковеды сравнивают эти всплески с “ударами судьбы”. Интонация и некоторые музыкальные мотивы напоминают здесь известную хоральную прелюдию Фа-Минор Баха “Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ”⁴, BWV 639, использованную Тарковским в фильме “Солярис”. Прелюдия Баха Фа-Минор написана в среднетоновом строе, где встречается “волчья” или фальшивая квинта. Это прелюдия для двух рук и педали. Педаль называется tutti, а две руки – это участники дуэли. Интонации здесь не столько православного хора, сколько католического органа. Считается, что темой прелюдии Фа-Минор является *мольба во время отчаяния*, что вполне созвучно строкам шестой главы “Евгения Онегина”:

Скажите: вашуею душой
Какое чувство овладеет,
Когда недвижим, на земле

Пред вами с смертью на челе,
Он постепенно костенеет,
Когда он глух и молчалив
На ваш отчаянный призыв?

Отзвуки вальса

В седьмой главе “Евгения Онегина” Татьяна приходит в дом Онегина и, получив разрешение от ключницы, изучает его жизнь. В черновиках к этой главе Пушкин хотел включить набросок дневников Онегина, созданных во время его жизни в Петербурге, но читать чужие дневники нехорошо. Совсем другое дело изучать пометки на полях книг:

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.

Татьяна знакомится с отголоском того времени, к которому относится часть сюиты “Вальс”. Приглушённый тон музыки “Отзвуков вальса”, отражает обстановку “онегинской кельи”:

И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет

Зимняя дорога

Начитавшись Онегинской премудрости, Татьяна направляется в Москву на ярмарку невест: выходить замуж ей за кого-нибудь нужно. Татьяна садится в сани и едет *зимой на тройке*. Последняя часть сюиты “Метель” называется “Зимняя дорога”:

Нейдет она зиму встречать,
Морозной пылью подышать
И первым снегом с кровли бани
Умыть лицо, плеча и грудь:
Татьяне страшен зимний путь.

Онегин в самом начале романа едет “на почтовых” то есть быстро и с ветерком. Первая часть “Тройка” начинается громко и резко. Татьяна тащится “не на почтовых, на своих”.

⁴я зываю к тебе Иисус Христос

Закольцованность сюиты

Девятая часть “Зимняя дорога” начинается очень тихо, потом музыка усиливается и, на этой части вся сюита заканчивается. Если же пустить запись всего альбома в кольцо, то сразу за окончанием девятой части “Зимняя дорога” следует без перерыва первая часть сюиты “Тройка” с её мажорным началом, составляя с “Зимней дорогой” единое целое. В конце седьмой главы, Татьяна выходит замуж. Замужество – это как бы переход девушки в иное состояние. В русских сказаниях замужество ассоциировалось с переходом через мост, через который переводит девушку её жених. Аналогичная символика присутствует на границе мира живых и мёртвых, которые соединяет “Калинов мост” перекинутый через реку Смородину. Татьяну во сне через мост переводит медведь, значит он должен стать её мужем. Девушка выходит замуж за генерала и становится генеральшей: “величавой и небрежной законодательницей зал”.

В восьмой главе “Евгения Онегина” Татьяна появляется среди петербургского света, там где начались пиры Евгения. Это соответствует второй части сюиты. Теперь “Вальс” крутит троих: Онегина, Татьяну и её мужа. Любви все возрасты покорны, но любовь “Весенняя” и любовь “Осенняя” отличаются, как и две половины третьей части “Метели” – “Весна и осень”:

Любви все возрасты покорны;
 Но юным, девственным сердцам
 Ее порывы благотворны,
 Как бури вешние полям:
 В дожде страстей они свежеют,
 И обновляются, и зреют –
 И жизнь могущая дает
 И пышный цвет и сладкий плод.
 Но в возраст поздний и бесплодный,
 На повороте наших лет,
 Печален страсти мертвой след:
 Так бури осени холодной
 В болото обращают луг
 И обнажают лес вокруг.

Возникшая любовь Онегина к Татьяне попадает на четвёртую часть сюиты “Романс”, а их последнее объяснение на “Пастораль”.

КТО ЖЕ РЕАЛЬНЫЙ АВТОР СЮИТЫ “МЕТЕЛЬ”?

Свиридов писал иллюстрацию к повести “Метель”, а получилась иллюстрация к “Евгению Онегину”: чем не реальная “метельная история”? В самом конце фильма “Метель”, голос за кадром говорит: “Каких только историй на услышишь во время езды”. У Александра Галича есть песня, которая называется “Жуткая история, подслушанная в придорожном шалмане”. Во время отпуска, один ответственный сотрудник, русский, член КПСС, майор, потерял паспорт и ради смеха в пятую графу, где в советское время указывалась национальность, написал “еврей”. Из-за этой шуточной записи в официальном документе, отношение к нему со стороны общества так сильно измени-

лось, что вместе с паспортом, он потерял всю свою жизнь. Песня заканчивается так:

И пошло тут, братцы-друзи,
 Хоть ложись хоть в голос вой!..
 Я теперь живу в Калуге,
 Беспартийный, рядовой!

Мне теперь одна дорога,
 Мне другого нет пути: –
 Где тут, братцы, синагога?!
 Подскажите, как пройти!

В одном из первых залов выставки “Рюриковичи” из цикла “Россия – моя история”, под музыку сюиты Свиридова “Метель” рассказывается, как князь Владимир выбирал для Руси веру. Куда бы занесла Россию метель, если бы князь Владимир выбрал что-нибудь другое? Но, самое интересное: кто же в действительности создал сюиту “Метель”, если композитор Георгий Свиридов никогда не рассматривал её в контексте романа Пушкина “Евгений Онегин”?