

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЖАНРЕ ОПЕРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ

*Жарская Ольга Владимировна,
студентка 3 курса направления подготовки «Вокальное искусство»
Чувашского государственного института культуры и искусств*

*Научный руководитель – Агакова Алиса Леонидовна,
доцент кафедры теории, истории искусств,
музыкального образования и исполнительства
Чувашского государственного института культуры и искусств*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается тема патриотического воспитания молодого поколения, раскрывается история возникновения и развития опер, написанных на тему Великой Отечественной войны, показана основная задача творчества композиторов в военное время - оперным искусством воспеть любовь к Родине, поднимать боевой дух солдат. Обозначены периоды сочинений опер на военную тему композиторами, выявлены их особенности.

Ключевые слова: жанр оперы, композитор, Великая Отечественная война, патриотизм, духовно-нравственное воспитание.

*«Жизнь моя песней звучала в народе,
смерть моя песней борьбы прозвучит».
Муса Джалиль*

С началом Великой Отечественной войны на долю каждого русского человека, каждой семьи выпали суровые испытания, тяготы и лишения. В самой кровопролитной войне в истории человечества произошло сплочение и возрождение духовно-нравственных качеств народа, которые помогли выстоять и победить. Свою почетную миссию в борьбе за свободу Отчизны среди прочих выполняли и работники культуры и искусства. «Актеры своим живым словом, композиторы своими песнями и маршами, художники – картинами и яркими плакатами вдохновляют бойцов и командиров Красной Армии на беспримерные подвиги, воодушевляют работников тыла на героический труд, доставляют советскому человеку необходимый отдых в немногие часы между боями на фронтах» отмечалось в документах тех лет [1, с. 111].

Во время войны в рядах Советской Армии на фронтах, в осажденных городах, в блокадном Ленинграде (Д. Шостакович), служило немало композиторов. Многие из них прошли всю войну, имели воинские звания, боевые награды. Например, из Союза композиторов Чувашии ушли воевать Т. Фандеев, Г. Хирбю, В. Кривоносов (погиб смертью храбрых), музыковед Ю. Илюхин, Ф. Лукин и А. Орлов-Шузьм выезжали с ансамблем песни и пляски на фронт, О. Агакова ушла на фронт добровольцем.

Общественное движение «Бессмертный полк», в котором с каждым годом увеличивается количество участников, затронуло людей не только в России, но и на других континентах. Это является доказательством того, что память героев, которые воевали за

свободу и независимость России с фашистской Германией, не забудется никогда. Из поколения в поколение передается связующая нить патриотизма, гордости за державу, которая выстояла и победила. В. В. Путин в своих выступлениях неоднократно утверждал: «У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма, никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо – это и есть национальная идея» [6].

В современное время в политической жизни разных стран происходят перевороты в общественном сознании, есть попытки переписать историю, а бывших нацистов возводят в ранг героев, ставят им памятники. На первый план выходят вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и первоначальной задачей в их образовании является заложение понятий любви к Отчизне, к своей малой Родине, интерес к культуре своего народа, истории, уважение своих предков. В этом состоит актуальность нашей работы.

«В период Великой Отечественной войны 1941-45 особенно усилилось значение патриотической темы. Воплотить героический подвиг народа в борьбе с фашизмом было главной задачей всех видов искусства» [2, с. 40]. Изучение опер, написанных на тему Великой Отечественной войны, с точки зрения истории сохранения и развития этого жанра в нашей стране, вызывает научно-исследовательский интерес у оперных певцов, дирижеров, теоретиков, музыковедов, студентов высших и средних учреждений.

Цель нашей работы можно сформулировать следующим образом – ознакомиться с историей возникновения и развития опер, написанных на тему Великой Отечественной войны. Задачи, которые мы ставили перед собой, состоят в следующем:

- обозначить периоды развития сочинений опер, написанных на тему Великой Отечественной войны;
- ознакомиться с постановками опер во время войны и в послевоенное время;
- раскрыть особенности каждого периода.

История русской музыкальной культуры полна примеров того, как композиторы разных поколений в своих произведениях раскрывали и воспевали любовь к Родине, нравственную стойкость, непоколебимый дух народа, без которого была бы невозможна победа над врагом (кантата «Александр Невский» и опера «Война и мир» С. Прокофьева, опера «Иван Сусанин» М. Глинки, Седьмая «Ленинградская» симфония Д. Шостаковича и др).

Газета «Правда» писала в 1942 году: «Теперь, в дни Великой Отечественной освободительной войны советского народа, искусство нашло свое прекрасное применение. Пусть враг в своем диком зверином неистовстве топчет нотные тетради великого русского композитора Чайковского. Не заглушить ему музыки Чайковского, как не заглушить ему новые музыкальные симфонии, песни, поэмы, рождающиеся в дни войны» [5, с. 23]. То же самое можно сказать и про жанр оперы.

Композиторы, писавшие в этом жанре, продолжали творческий поиск сюжетов, музыкальных решений, оригинальных находок, не укладывающихся в привычные рамки. Их первоначальная задача была в том, чтобы оперным искусством воспеть героизм и любовь к Родине, поднимать боевой дух солдат. Яркий пример таких опер – «Повесть о настоящем человеке» С. Прокофьева, посвященная подвигу летчика А. Маресьева, «Чапаев» Б. Мокроусова и др. Опера воспринималась как отголосок мирных дней. Таким образом, можно прийти к выводу, что благодаря существованию такого жанра, как опера, люди еще больше воодушевлялись верой в победу.

Опера является самым трудоемким жанром и требует много времени для ее воплощения. Для постановки оперы необходимы профессиональные коллективы: оркестр, вокалисты, хор, декорации, дирижер, режиссер, так же не обойтись без специально оборудованных помещений.

дованного здания – театра. Несмотря на трудности, советское правительство заботилось о сохранении и развитии искусства, в том числе и оперного в годы войны. Композиторское творчество поощрялось, что зафиксировано в архивных документах того времени.

По исследованиям музыковеда и музыкального критика И. Е. Попова: «Большой театр СССР был переведен в Куйбышев (во фронтовой Москве продолжал работать филиал ГАБТа), Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова – в Пермь, Ленинградский Малый оперный театр – в Оренбург, Киевский театр имени Шевченко – в Иркутск, Белорусский Большой оперный театр – в Горький» [5, с. 39]. В них были созданы все условия для полноценного функционирования театра: в репертуаре были премьеры опер и оперетт, а также классические оперы русских и зарубежных композиторов.

В истории советской музыки исследование опер, написанных во время войны, показывает, что многие из них не имеют высокой художественной значимости. Характеристики героев недостаточно раскрыты, более удачны хоровые эпизоды. В первых операх, написанных во время войны, преобладали такие эмоции, как безысходная скорбь и жертвенность, им не доставало мужественности и оптимизма. Подобного рода эмоции отрицательно принимались зрителями. Композиторы и либреттисты с трудом осваивали новую тематику, ведь необходимо было искать новые формы. Решить такие творческие задачи в кратчайшие сроки было сложно. О постановки этих опер известно, что они крайне мало были задействованы в репертуаре театров.

Условно можно обозначить группу опер, написанных непосредственно во время Великой Отечественной войны – они немногочисленны, что объяснимо трудностью решения творческих задач в военных условиях: «В огне» Д. Кабалевского, «Сильнее смерти» В. Волошинова, «Кровь народа» и «Надежда Светлова», И. Дзержинского, «Таня» В. Дехтерева, «Калинка» С. Аксюка и М. Черемухина, «Гвардия, алга!» («Гвардия, вперед!») Е. Брусиловского, «Ильдар» Н. Жиганова, «Вэтэн» («Родина») К. Караева и др.

В 1942г. в г. Свердловске состоялась премьера оперы С. Василенко «Суворов». Образ великого русского полководца звучал актуально, с особой выразительностью. Лейтмотивы героев отличаются национальной окрашенностью. В опере можно отметить хоровые сцены, рисующие русских солдат, эпизоды, связанные с народным бытом. Также интересны в художественном отношении хоровые сцены в опере М. Коваля «Емельян Пугачев». Основной смысл оперы – борьба за свободу и любовь к Отечеству. Еще одна известная опера М. Коваля «Севастопольцы», (о героической обороне легендарной крепости Черноморья), где композитор также применяет интонации народных хоров, революционных и героических массовых песен.

В послевоенные годы тема патриотизма и подвига осмыслялась и вдохновляла на сочинение новых опер композиторов разных национальностей. Среди новых сочинений можно отметить такие, как «Молодая гвардия» Ю. Мейтус 1947 г., «Семья Тараса» Д. Кабалевский 1951 г. С. Прокофьев «Повесть о настоящем человеке» 1947 по август 1948 г., «Судьба человека» И. Дзержинского 1959 г. «Зори здесь тихие» К. Молчанов 1973 г., «Джалиль» Н. Жиганов 1957 г. «Певец свободы» Э. Капп, «Заблудившиеся птицы» В. Лаурушас и др.

Опера «Семья Тараса» Д. Кабалевского – одно из самых выразительных произведений, написанных в годы войны. Ее признают, как одну из лучших опер о событиях на войне. Преимущество этого произведения заключается в простодушии, искренности и глубокой драматургии музыки. Опера ставится во второй редакции, законченной композитором в 1950 году. Опера написана по повести Б. Горбатого «Непокоренные». Д. Кабалевский на примере рядовой рабочей обычной семьи показывает черты, ставшие характерными для всего русского народа в военное время: мужество, сила духа, беззаветную преданность, патриотизм. Либретто оперы написано С. Цениным. Действие происходит

на оккупированной фашистами Украине.

Опера представлена в классических традициях. Большое место в произведении занимает речитатив, композитор его использует для соединения песенных номеров, а также в самостоятельных сценах. Музыка оперы наполнена и современными песенными интонациями – русскими народными и комсомольскими песнями, что является ее бесспорным достоинством. Композитору удалось создать яркие вокальные характеристики, насыщенные кантиленой, где раскрываются настроения, чувства и переживания героев. Лейтмотивы имеют как положительные, так и отрицательные герои. Кабалевский по-своему трактует музыкальные образы врагов. Через всю оперу проходят тревожные интонации. Благодаря этому мы можем прочувствовать дыхание войны, страх и ужас людей того времени.

Большую и ответственную роль в опере занимает оркестр, партии оркестра очень развиты, самостоятельны, оркестровые эпизоды выделяют и подчеркивают кульминационные моменты оперы.

Опера «Джалиль» Назиб Жиганов.

Подвиг татарского поэта Мусы Джалиля бессмертен и прославил его далеко за пределами Родины. Во время войны он воевал на фронте, был взят в плен и казнен захватчиками в фашистской тюрьме Моабит. Даже находясь в плену, до последнего дня жизни продолжал творить. Благодаря товарищам, удалось сохранить «Моабитскую тетрадь» с его последними стихами, подтверждающий его нравственную стойкость и силу духа, его исповедь, осознание своей жизни, своего долга. Н. Жиганов мечтал воссоздать в своей опере образ своего друга, выдающегося поэта, который навсегда останется народным героем.

Композитор в своем сочинении сделал поэта центральным героем. Его образу, по замыслу композитора, подчинено художественное развитие: уход на фронт, прощание с семьей, плен, жестокая битва и мучения человека, который должен играть предателя Родины. Имя героя – поэт оклеветано трусом. Смерть.

«Джалиль по праву можно считать монооперой. Композитор избегает кульминаций, деликатно расцвечивает татарский мелос, в постановке главенствует поэзия. «Материал оперы, ее звуковой поток рожден во имя Джалиль» по праву можно воплощения на сцене живого человека со всей многогранностью его душевного мира! Джалиль Н. Жиганова – трогательный и поэтический образ» [4, с. 124]. Партия героя многопланова, требует полноты использования средств голоса, хорошей вокальной техники. Опера с успехом была поставлена в Большом театре, в Праге и в др. Она является выдающимся произведением в творчестве Н. Жиганова и в музыкальной культуре России.

«Молодая гвардия» Юлий Сергеевич Мейтус 1947

Опера в 4 д., либретто А. Малышко по мотивам одноименного романа А. Фадеева. Премьера: Киев, 7 ноября 1947 г. В тот же день состоялась премьера в Харькове.

Основной персонаж оперы – единый коллектив молодых людей, которые стали героями комсомольско-молодежного подполья в Краснодоне. Композитор красной нитью проводит патриотическую идею. Воплотить такой сюжет оперным искусством было не легкой задачей, тем более аналогичного сюжета не существовало. Однако Ю. Мейтус подчеркивает их яркую индивидуальность, сочиняя «жизненно – правдивые музыкально-образные характеристики героев» [5, с. 43]. Олег Кошевой, Ульяна Громова, Люба Шевцова, Сергей Тюленев – эти имена символизировали бессмертный подвиг молодых людей. Композитор смог раскрыть их непоколебимое мужество, преданность Отечеству. Ю. Мейтус использовал многообразные песенные формы, разные типы ансамблей, из которых особо нужно выделить ансамблевую сцену клятвы. Опера пользовалась большой популярностью, не сходила с афиш театров страны даже дольше, чем одноименный

знаменитый фильм С. Герасимова.

С. Прокофьев «Повесть о настоящем человеке».

К сочинению оперы С. Прокофьев приступил в октябре 1947 г. и закончил в августе 1948 г. По мнению Д. Кабалевского, С Прокофьев был одним из самых ярких, талантливых и самобытных представителей нашего музыкального искусства [7, с. 202]. «Я придерживаюсь того убеждения, – писал Прокофьев в зрелые годы, – что композитор, как и поэт, ваятель, живописец, призван служить человеку и народу. Он должен украшать человеческую жизнь и защищать ее. Он прежде всего обязан быть гражданином в своем искусстве, воспевать человеческую жизнь и вести человека к светлому будущему. Таков, с моей точки зрения, незыблемый кодекс искусства» [7, с. 192].

Повесть Б. Полевого (1946) «Повесть о настоящем человеке», основанная на подлинных фактах героической биографии летчика Алексея Маресьева, вдохновила Прокофьева на сочинение одноименной оперы, принципиально новаторское по форме и содержанию. В ней ярко проявилась творческая смелость и самобытность композитора, которая ломала представления об оперной условности. Для декораций использована натуральная обстановка, воздушные бои, палата госпиталя, аэродром. В музыке оперы характерны яркие жанровые, звукоизобразительные (канонада) эпизоды, сцены, рисующие «мертвое поле», распевные песенные хоры, танцевальные сцены и т. д.

В основной части оперы сбитый летчик А. Маресьев показан тяжелораненым человеком, выписаны его моральные и физические страдания. Композитор делает акцент на внутреннем духовном мире русского человека, показывает, как рождается такие нравственные качества, как мужество и героизм, без которых победа невозможна. В драматургии оперы центральное место занимают партии Алексея Маресьева и комиссара Воробьева.

У композитора К. Молчанова на тему войны написаны оперы «Неизвестный солдат» и «Зори здесь тихие». В опере «Неизвестный солдат» все действие происходит в гарнизоне Брестской крепости. Драматургия оперы, ее основа – раскрыть и понять душевную стойкость людей, сумевших выстоять ценой собственной жизни, драматизм ситуации, мужество. Музыка оперы выразительна, она увековечивает память о героях Брестской крепости, по-прежнему волнует и заставляет гордиться подвигом русского солдата. Оперу «Неизвестный солдат» по жанру можно отнести к траурной оратории или к реквиему, интересны принципы их применения в оперном жанре.

«Зори здесь тихие» Кирилл Молчанов.

Опера «Зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева была написана в 1973 г., а за год до этого (в 1972) году был снят художественный фильм режиссера Станислава Ростоцкого с музыкой Кирилла Молчанова. Фильм признан выдающимся, он получил много престижных наград во всем мире. Музыка оперы с фильмом не связана, но некоторые мелодические отголоски фильма в партитуре присутствуют.

Сюжет оперы волнующий и полный драматизма, основан на реальном эпизоде, когда семеро солдат, служившие на одной из узловых станций Киевской железной дороги, не дали немецкой диверсионной группе взорвать железную дорогу на этом участке. В живых остался только сержант, а в подчинении молоденькие девушки, у которых жизнь только начиналась.

Композитор обостренно чувствовал эпоху. В опере «Зори здесь тихие...» поднимаются многие вопросы и, главный, который заставляет задуматься: «Что принесла победа?», сколько молодых девушек заплатили своей кровью за будущую жизнь Отечества? Женщинам ведь труднее всего на войне. В опере «Зори здесь тихие» есть немало композиторских находок, интересных режиссерских идей и замыслов» [3].

К. Молчанов в своей опере ищет новые приемы, способы выразительности музыки

(так в опере заводится песня Исаака Дунаевского «Как много девушек хороших», с авторской пометкой «на записи должен быть шум, подражающий звучанию пластинки»). «Композитор использует в «Воспоминании Сони», в тот момент, когда та начинает читать стихи Блока – хор поет мелодию Генделя «Dignare»), арии заменены на монологи и вставные сольные номера (воспоминания, романс)» [3].

Оркестр в опере имеет важные функции: создает атмосферу, подчеркивает и характеризует сцены боя, по драматургии оперы исполняет вальс, марш, романс. Молчанов использует приемы звукоизобразительности – барабанная дробь как стрельба из автомата; фанфары медных духовых.

Композитор индивидуально рисует музыкальный «портрет» героинь оперы, подчеркивает черты характера их личности:

Лиза Бричкина, крестьянская девушка, обрисована протяжной песней и частушкой, а Соня Гурвич, влюбленная в поэзию Блока, интонациями русского романса и мелодией Генделя.

Женя Комелькова предстает поначалу в нехитром вальсе, словно перенесенном с городской танцплощадки; она же с гитарой в руках на глазах зрителей «слагает» простую куплетную песню на ставшие легендарными стихи Константина Симонова «Жди меня» – обобщенный образ женской верности, оберегающей солдата.

Рита Осянина, вспоминая с болью оставленного дома маленького сына, поет трогательную «Колыбельную» Дунаевского [3].

В опере звучит искренняя, глубокая по смыслу песня Женьки на сл. К. Симонова «Жди меня», которая вошла в репертуар многих певцов (Т. Синявская, Д. Хворостовский и др.) и украсила вокальную романсовую лирику. Таким образом, опера «Зори здесь тихие» К. Молчанова внесла значительный вклад в развитие русского оперного искусства.

Существовавший в годы Великой Отечественной войны союз деятелей искусства с защитниками Отечества оставил творческое наследие, обогатившее культуру многонациональных народов России: создано много произведений разного жанра, в том числе и оперы на тему бессмертного подвига русского народа. Интерес к военно-патриотической тематике по-прежнему остается актуальным и открытым.

Литература

1. Алжейкина Г. В. Работа учреждений искусств Чувашской АССР во время Великой Отечественной войны // Вестник Чувашского государственного института культуры и искусств. – 2010. – № 4. – С. 111–116.
2. Келдыш Ю. В. Опера // Музыкальная энциклопедия. Т. 6. – Москва : Советская энциклопедия, 1978. – С. 20–45.
3. Кирилл Молчанов. Опера «А зори здесь тихие» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.liveinternet.ru/community/4989775/post361577465/> (дата обращения: 30.03.2019).
4. Назиб Жиганов: Статьи. Воспоминания. Документы. Т. 1 / сост. Н. И. Жиганов, З. Я. Салехова. – Казань, 2004. – 299 с.
5. Попов И. Е. Великая Отечественная война в советской музыке. – Москва : Знание, 1970. – 48 с.
6. Сабитова А., Анисимова Н. У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма // Коммерсантъ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2907316> (дата обращения: 30.03.2019).
7. Советская музыкальная литература. Вып. 1: учебник. – 5-е изд. – Москва : Музыка, 1981. – 559 с.