

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ОРФЕЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

THE TRANSFORMATION OF ORPHEUS IN MUSIC

Н. В. Гайбурова

N. V. Gaiburova

Чувашский государственный институт культуры и искусств, г. Чебоксары

Аннотация. Статья посвящена одному из бессмертных произведений Древней Греции. В статье рассмотрены изменения, происходившие с мифологическим сюжетом «Орфей и Эвридика» в музыкальном искусстве через призму веков: от Возрождения до наших дней.

Ключевые слова: миф, опера, музыкальное искусство, «драма на музыку», оперетта, композитор, кантата, ода, симфоническая поэма.

Abstract. The article describes the changes that occurred with the mythological plot “Orpheus and Eurydice” in musical art through the prism of centuries: from the Renaissance to the present day.

Keywords: миф, опера, музыкальное искусство, «драма на музыку», оперетта, композитор, кантата, ода, симфоническая поэма.

Мифологическое сказание об Орфее популярно в искусстве, послужило сюжетной основой многих музыкальных произведений. Впервые интерес к сюжету и образам мифа возник в эпоху Возрождения, не угас и в наше время. Орфей, в древнегреческой мифологии, герой и путешественник. Он сын фракийского речного бога Эагры и музы Каллиопы (музы эпической поэзии, философии и науки в древнегреческой мифологии). Был известен как талантливый певец и музыкант. Орфей принимал участие в походе аргонавтов, своей игрой на феминге и молитвами он успокоил волны и помог гребцам корабля «Арго» [3, с. 25]. По мифологическому сказанию Орфей потерял жену Эвридику (она погибла от укуса змеи). Орфей проник в подземное царство мертвых, чтобы вернуть любимую. Своим пением Орфей очаровал Аида, получил позволение увести Эвридику с собой, но с условием не глядеть на неё, пока они оба не выйдут из подземного царства. Орфей ослушался, навсегда лишился Эвридики, он гибнет от рук вакханок. Композиторы разных эпох изменяли мифологический сюжет в соответствии с жанровыми особенностями своих творений. Самые первые оперы Джулио Каччини и Якопо Пери посвящены Эвридике (1600 год), имели подтекст «драма на музыку», хотя трагический финал был изменен либреттистами на счастливый: Орфей и Эвридика рука об руку вышли из подземного царства.

«Орфей» Клаудио Монтеверди (1607 год) – пятая опера в мире. Главная особенность данного музыкального произведения в том, что впервые певцы исполняли свои партии, уделяя внимание и характерам персонажей. Имеется некое расхождение в изданных клавирах: по одному либретто Орфей растерзан вакханками, по другому – Аполлон забирает сына на небеса, где тот нашел среди звезд образ Эвридики, и хор пастухов славит преображение Орфея.

В 1616 году мифологический сюжет был затронут композитором Доменико Белли.

В его опере «Страдающий Орфей» отсутствует образ Эвридики, а Орфей на протяжении всего произведения предан своему горю. Партия Орфея сложна, не каждый певец брался за ее исполнение в связи с неудобными для голоса хроматизмами и неожиданными каденциями.

Новое прочтение мифа – опера «Смерть Орфея» Стевано Ланди (1619 год). Действие в опере начинается с того, как много лет спустя после потери Эвридики, Орфей отмечает день рождения. Он приглашает всех богов, кроме Диониса. Этот поступок приводит Орфея к смерти: его растерзали присланные богом вакханки. Орфей вновь попадает к Харону и встречается в аду Эвридику, но она не помнит его, после того, как испила воды из реки времени, Леты. Харон предлагает Орфею тоже испить воды из Леты и забыть свои горести. Опера «Орфей» (1674) Луиджи Росси отличается от своих предшественников, имеет политический подтекст. Орфей несет с собой лиру, которая символизирует лилию Франции, лучи которой проникают во все страны мира. Около 1683 года Марк-Антуан Шарпантье пишет маленькую камерную кантату «Орфей спускается в ад» для трёх мужских голосов и небольшого инструментального ансамбля. В сюжет добавлены образы теней, которые помогают Орфею в царстве мертвых.

Главная особенность следующей оперы, на известный мифологический сюжет, Георга Филиппа Телемана «Орфей, или Удивительное постоянство любви» (1726) в использовании в текстах либретто итальянских, французских, немецких стихов. Смещение стилей и смешение языков – неожиданный эксперимент для данной эпохи.

Единственная оперная версия данного сюжета, которую можно услышать в наши дни – это «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка. В последнем действии оперы бог любви Амур воскрешает Эвридику [1, с. 22]. В заключительной сцене звучат хоры во славу любви главных героев [1, с. 43].

Представляет собой интерес и опера Йозефа Гайдна «Душа философа, или Орфей и Эвридика». В финале Орфей выпивает яд. Опера не окончена. Существовало предположение в связи с названием произведения, что Орфей – это философ, а Эвридика – его душа [1, с. 72].

В эпоху романтизма стал меняться не только сюжет, но и жанр музыкального произведения, написанного на данный мифологический сюжет. Тому пример симфоническая поэма «Орфей» Ференца Листа и оперетта-буфф «Орфей в аду» Жака Оффенбаха. Сюжет оперетты – пародия на античный миф об Орфее и его жене Эвридике. Супруги вовсе не любят друг друга. Орфей заглядывает на пастушку Хлою, а Эвридика – на пастуха Ариста, который на самом деле – бог подземного царства Плутон. Кроме богов есть Общественное мнение, которого все боятся. В связи с подстроеным Орфеем несчастным случаем, Эвридика погибает. По настоянию Общественного мнения Орфей спускается в ад. Перед героем предстает сцена безудержного веселия. Орфей забирает Эвридику, но, как и в основном мифологическом сюжете, оборачивается, главная героиня счастлива этому, остается в аду.

Представляет собой интерес и опера Джан Франческо Малипьеро «Орфеида» (1922). Опера состоит из трех частей – *La morte delle maschere* (смерть масок), *Sette canzoni* (Семь песен), и *Orfeo, ovvero L'ottava* (Орфей, или восьмая песня). Появляется незнакомец в маске, который запирает в буфете артистов. Это и есть Орфей. Во второй части звучат семь песен, которые представляют собой семь миниопер без единого сюжета.

1. *Il vagabondo* (Бродяга) – рассказчик убеждает молодую девушку оставить своего слепого спутника, которая в итоге убегает с хромым скрипачом.

2. *Vespro* (Вечерня) – действие происходит в церкви, где монах пугает ключами молящуюся женщину.

3. *Il ritorno* (Возвращение) – рассказ о старухе, ждущей сына с войны, по возвращении

которого, она его не узнает.

4. L'ubbriaco (Пьяница) – мужчина бежит за любовником жены, по дороге, обознавшись, бьет палкой попавшегося под руку пьяницу.

5. La (Серенада) – возлюбленный девушки поет ей серенаду под окном, не зная, что она в этот момент оплакивает своего умершего родственника.

6. Il campanaro (Звонарь) – звонарь предупреждает граждан о пожаре, напевая грубую песню.

7. L'alba delle ceneri (Рассвет дня покаяния) – сочетание похорон и карнавала.

В третьей части оперы Орфей переодет в клоуна. Своим пением он усыпляет всех, кроме королевы, которая впоследствии уходит вместе с ним.

Опера Дариюса Мийо «Несчастья Орфея» (1924) переносит нас в современную провансальскую деревню. Орфей – деревенский ветеринар, Эвридика – цыганка из бродячего табора. Как и в древнегреческом мифе в опере трагичен финал: Орфея разрывают звери.

В 1959 году на экран выходит фильм Марселя Камю «Черный Орфей». Композитор – Луис Бонфа. Орфей – кондуктор трамвая, встречает свою Эвридику, которая приехала в Рио навестить свою кузину во время карнавала [3, с. 32].

Из последующих музыкальных произведений, написанных на мифологический сюжет об Орфее и Эвридике, стоит отметить рок-оперу «Орфей и Эвридика» Александра Журбина. В 2003 году опера вошла в книгу рекордов Гиннеса как мюзикл, максимальное количество раз сыгранный одним коллективом (на момент регистрации рекорда спектакль исполнялся 2350-й раз).

Миф об Орфее популярен и по сей день. Тому подтверждение многочисленные современные музыкальные сочинения, в основе которых лежит данный сюжет:

- Михаэль Денхофф: O Orpheus singt, пять лирических сочинений для октета (1977);
- Ханс Вернер Хенце: Орфей, опера, либретто Эдварда Бонда (1978); Orpheus behind the wire, для смешанного хора (1981—1983);
- Герд Домхардт: Orpheus-Fragmente (1984—1985);
- Филип Гласс: Орфей, камерная опера по фильму Жана Кокто (1993);
- Клаус Милинг: Орфей, французская кантата для баритона, альтблокфлейты и клавесина (1988);
- Вальтер Хюс: Орфей, опера (1993);
- Жан-Люк Дарбелле: Сад для Орфея (1996);
- Рольф Рим: Restoring the Death of Orpheus для аккордеона и большого оркестра (2000);
- Ash: Orpheus (2004);
- Ник Кейв: The Lyre of Orpheus (2005) (песня);
- Отто Дикс: Орфей, песня;
- Arcade Fire: It's Never Over (Oh Orpheus) (2013) [2].

Литература

1. Левик Б. В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. II. – М. : Музыка, 1975. – 304 с.
2. Образ Орфея в искусстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://wiki-org.ru/wiki/> (дата обращения: 20.05.2018).
3. Смирнов Б. А. Орфеи не возвращаются из Ада // Вопросы зарубежной литературы и искусства. – Свердловск, 1974. – 24–35 с.