

М.Г. Тюрина

ЛИРИКО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ СИМФОНИЗМ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ КАК МЕТОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛИРИЧЕСКИХ ИДЕЙ

В традиционном музыковедении Чайковский считается создателем лирико-психологического типа симфонизма XIX века. Однако, мы согласны с некоторыми авторами в том, что лирико-психологический тип симфонизма Чайковского есть результат развития симфонизма Бетховена и западно-европейских романтиков. Кроме того, мы показываем, что данный тип симфонизма необходимо определить как лирико-драматический; а также, что лирико-драматический тип симфонизма есть результат развития не только симфонизма Бетховена и западно-европейских романтиков, но и ранних русских классиков.

Как справедливо указывал А. Кандинский, "состояние различных видов симфонической и театральной музыки имеет первостепенное значение для характеристики музыкального искусства того или иного исторического периода" [1]. Главенствующее положение в иерархии жанров в послебаховское время занимают симфония и опера и "в первую очередь характеризуют уровень развития какой-либо национальной композиторской школы, определяют ее место в музыкальной культуре эпохи" [2]. Так и в России, начиная с 60-70-х годов, в опере и циклической симфонии сосредоточились самые ценные и характерные достижения русской композиторской школы.

Целью данной работы является изучение генезиса лирико-драматического симфонизма, вершиной которого является творчество Чайковского.

Мы поставили следующие задачи:

- определить тип симфонизма Чайковского;
- найти и исследовать предпосылки зарождения и развития лирико-драматического симфонизма в первой половине 19 века.

- показать, что создание симфонии-драмы Чайковским в конце 70-х годов 19 века обусловлено многими существенными сторонами русской действительности того периода независимо от гения Чайковского.

Со времён Аристотеля существует классическое разделение поэзии на роды и виды: эпос, лирика и драма. М. Г. Арановский, возвращаясь к вопросу о соотношении между музыкальным жанром и классическим разделением поэзии на виды и роды, указывает на то, что «одно и то же явление (событие) может быть изображено тремя различными способами: (1) рассказом о нем, (2) путем его представления в лицах, то есть через имитацию действия и, наконец, (3) лишь выражая к нему свое отношение. В первом случае мы получаем эпос и практически все нарративные жанры: роман, повесть, рассказ, новеллу и др. Второй способ дает театр во всех его разновидностях. Наконец, третий – то, что именуется лирикой» [3].

Симфонизм в самом широком смысле – «это художественный принцип философски-обобщенного диалектического отражения жизни в музыкальном искусстве» (Музыкальная энциклопедия). Т. Ю. Чернова указывает на то, что «симфонизм как метод всегда подразумевает такие категории, как контраст, конфликт, развитие, качественное изменение, единство» [4]. Категорией музыкальной драматургии (особым способом построения музыкального произведения) обладают только произведения в драматическом роде. Различия методов симфонического развития ярко проявляются при сравнении конфликтно-драматического и лирико-психологического типов симфонической драматургии, как считает Чернова. «Сюжет в драме, наделенный способностью развертывания «независимо» от воли автора, черпает энергию к своему становлению изнутри – во взаимоотношениях персонажей, логике событий» [5]. Лирическое произведение полностью подчинено субъективной воле автора; представляет собой единство и протяженность эмоционального развития.

Следует заметить, что художественное мышление Чайковского отличают основные качества: лирика как форма постижения мира и драматическое восприятие мира.

Б. В. Асафьев определил, что «самое сильное, самое жизненное и правдивое искусство Чайковского начинается там, где он целиком отдается воплощению борьбы и контрастов чувствований, драматически противопоставляя любовь и смерть как две крайние точки жизнеощущения и высшие моменты эмоционального напряжения» [6]. В отношении симфонической музыки Чайковского разделение, предложенное Черновой, оказывается неверным. Важно отметить одно точное замечание Арановского, поощряющее наше предположение о том, что тип симфонизма Чайковского лирико-драматический: «из всех трех родов музыке конститутивно присущ только один – лирика. Музыка – это всегда лирика, ибо всегда – отношение. Она остается лирикой даже тогда, когда стремится стать драмой или эпосом. И драма и эпос возникают в музыке как бы поверх ее исконной лирической природы, не уничтожая ее, а лишь преобразуя в своих целях» [7].

Определив тип симфонизма Чайковского в его последних трёх симфониях и некоторых программных симфонических произведениях как лирико-драматический –

субъективное высказывание художника, «выражение к тому, что есть или могло бы быть», конфликтность психологических процессов, — покажем, что качественное преобразование лирических тем в процессе драматического развития — одна из важнейших особенностей этого типа симфонизма;

Сравнение бетховенского симфонизма с методами Чайковского известно и справедливо. «Драматические симфонии Чайковского обладают остротой конфликтов, напряженностью развития, роднящими их с бетховенскими «симфониями борьбы». Но у Чайковского действенность симфонической драматургии служит выражению лирической концепции (психологическая драма личности). Интенсивность конфликтно-драматического развития с его столкновениями, борьбой противоположных сил, непрерывностью, рельефностью качественных изменений образов сочетается у Чайковского с принципами лирической драматургии — принципом «длящейся эмоции», протяженностью замкнутых контрастных фаз развития» [9].

Объяснение природы конфликта (последних симфоний Чайковского) даёт возможность понять, как принципы конфликтной драматургии преобразуют лирические темы. Проследим за отношениями между противопоставляемыми темами 1 части Четвёртой симфонии.

Тема вступления, тема «рока», опирается на жестко звучащие фанфарно-маршевые интонации. Помимо открытого противодействия лирической теме главной партии (между вступлением и началом экспозиции, в разработке) есть и последовательное «давление» на неё (во всех разделах сонатной формы). Во втором предложении темы остиная ритмическая фигура указывает на ритм вступительной фанфары (пример 1а);

