

МРНТИ 18.41.09

*Алила Тилеген¹**¹Казахская национальная консерватория имени Курмангазы
Алматы, Казахстан***ОБРАЗ МАРИИ СТЮАРТ В ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ:
К ИСТОРИИ ВОПРОСА***Аннотация*

Статья посвящена изучению истории обращений композиторов к образу Марии Стюарт. На основе изучения литературы по истории Франции, Шотландии, отдельных статей, посвящённых творчеству композиторов, составлена панорама начального периода в истории претворения данной темы в вокальной музыке. Интерес прослеживается у таких композиторов как Р. Шуман, Г. Доницетти, Л. Даллапиккола, Т. Масгрейв, С. Слонимский, И. Рафф и другие.

Особое внимание уделяется произведениям эпохи Романтизма: опере Г. Доницетти и вокальным циклам И. Раффа и Р. Шумана. Образ Марии Стюарт, история её жизни оказались созвучны эстетическим установкам эпохи и вызвали интерес ярких композиторов-романтиков. Прослеживается история создания и основные особенности их произведений. Изучение вопроса позволило глубже понять место произведений о Марии Стюарт в репертуаре драматического сопрано и меццо-сопрано.

Ключевые слова: Мария Стюарт в музыке, романтическая опера, вокальный цикл, «Мария Стюарт» Гаэтано Доницетти, «Мария Стюарт» Иоахима Раффа, «Мария Стюарт» Роберта Шумана.

*Әлила Тілеген¹**¹Қурманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерватория
Алматы, Қазақстан***ВОКАЛДЫҚ МУЗЫКАДАҒЫ МАРИЯ СТЮАРТТЫҢ БЕЙНЕСІ: ТАРИХҚА ШОЛУ***Аннотация*

Мақала композиторлардың Мария Стюарттың бейнесіне жүгіну тарихын зерттеуге арналған. Франция, Шотландия тарихы бойынша әдебиеттерді, композиторлардың шығармашылығына арналған жеке мақалаларды зерттеу негізінде осы қызығушылықтың даму тарихындағы алғашқы кезеңнің көрінісі жасалды. Р.Шуман, Г. Доницетти, Л. Даллапиккола, Т. Масгрейв, С. Слонимский, И. Рафф және т. б. композиторлардың қызығушылығы байқалады.

Мақалада романтизм дәуірінің шығармаларына ерекше көңіл бөлінеді, әсіресе Г. Доницетти операсы және И. Рафф пен Р. Шуманның вокалдық циклдары. Мария Стюарттың бейнесі, оның өмір тарихы, дәуірдің эстетикалық көзқарастарымен үндес болып, жарқын романтик-композиторлардың қызығушылығын тудырды. Бұл жұмыстардың құрылу тарихы және олардың негізгі ерекшеліктері байқалады. Мәселені зерттеу Мария Стюарт туралы шығармалардың драмалық сопрано мен меццо-сопраноның репертуарындағы орнын тереңірек түсінуге мүмкіндік берді.

Тірек сөздер: Мария Стюарт музыкада, романтикалық опера, вокалдық цикл, Гаэтано Доницеттидің "Мария Стюарт", Иоахим Раффының "Мария Стюарт", Роберт Шуманның "Мария Стюарт".

*Alila Tilegen¹**¹Kurmangazy Kazakh National Conservatory
Almaty, Kazakhstan***THE IMAGE OF MARY STUART IN VOCAL MUSIC:
TO THE HISTORY OF THE QUESTION***Abstract*

The article is devoted to studying the composers' appeals to the image of Mary Stuart. The study shows the origins of the widespread interest of composers in the image of the queen. Based on the studies on the history of France and Scotland and individual articles devoted to composers' works, a historical

panorama of this interest is compiled. The claim can be traced to such composers as R. Schumann, G. Donizetti, L. Dallapiccola, T. Musgrave, S. Slonimsky, I. Raff and others.

Special attention is paid to the works of the Romantic era: the opera of G. Donizetti and the vocal cycles of I. Raff and R. Schumann. The image of Mary Stuart and the story of her life was in tune with the aesthetic attitudes of the era and aroused the interest of bright romantic composers. The author traces the history of the creation of these works and their main features. The study of the question allowed us to understand the plac better.

Keywords: Mary Stuart in music, romantic opera, vocal cycle, "Mary Stuart" by Gaetano Donizetti, "Mary Stuart" by Joachim Raff, "Mary Stuart" by Robert Schumann.

Введение

Трудно найти такой жанр искусства, который бы не воспевал легендарную королеву Шотландии Марию Стюарт, не оплакивал, не романтизировал её образ. Огромное количество исторических исследований и монографий посвящено её жизни и смерти, образ королевы вдохновляет художников, поэтов и музыкантов. В чём причина привлекательности личности королевы Марии Стюарт? Это связано не только с её ролью в шотландской и английской истории, но и с трагической судьбой, исполненной драматизма, страданий и страстей. Романтический образ Марии Стюарт воодушевлял таких писателей, как Йост ван ден Вондел, Лопе де Вега, Томазо Кампанела, Альфред Тенисон, Фридрих Шиллер, Юлиуш Словацкий и Стефан Цвейг. Удивительная и одновременно трагическая жизнь королевы, которая была наполнена триумфами и падениями, любовью и изменами, победами и поражениями, безудержной страстью и холодным расчётом, на протяжении столетий интересовала не только историков, но и деятелей литературы, культуры и искусства. Образ королевы Марии стал привлекательным для авторов трагедий, опер, «женских» романов – тех произведений, где человеческая страсть, эмоции и драматизм играют определяющую роль. Неослабевающий интерес к истории жизни и смерти шотландской королевы отчетливо проявился также в собирательской деятельности знатоков и любителей исторических документов.

В разные годы к образу Марии Стюарт обращались такие композиторы как Г. Доницетти, Р. Шуман, Л. Даллапиккола, И. Рафф, С. Слонимский, Т. Масгрейв. Образ Марии Стюарт имеет большое значение для истории вокальной музыки: он неоднократно вдохновлял композиторов. Для них история шотландской королевы — одна из бесчисленных вариаций на тему, связанную со страданиями и гибелью незаурядной личности в столкновении с враждебной силой роковых обстоятельств. Как известно шотландская королева была не только признанной красавицей XVI века. Одни историки считают её интриганкой, заслуженно закончившей жизнь на эшафоте, другие придерживаются версии Шиллера или Цвейга, сочувствовавших её судьбе, но никто не отрицает её незаурядности и талантов [1, 2].

Методы

Чтобы определить причины привлекательности фигуры Марии Стюарт для композиторов разных эпох, обратимся к анализу исторической и музыкально-исторической литературы. Обобщив факты из трудов о самой королеве и о творчестве композиторов, которые обращались к её образу в вокальных произведениях, определим место образа королевы Шотландии в современном вокальном репертуаре.

Результаты

Кем же она все таки была? Пешкой в руках политических держав того времени или очаровательной королевой, которая использовала свою превлекательность для достижения своих целей. По прошествии нескольких веков её образ продолжает вызывать пылкие споры. Драматическая судьба королевы по накалу страстей и эмоциональности оказалась прекрасной темой для драматических постановок, опер и камерных вокальных

произведений [2, 436]. Партии Марии Стюарт чаще всего исполняют сопрано и меццо-сопрано. Историческая достоверность образа, с одной стороны, его многоплановость и противоречивость – с другой, создают широкое поле для драматической реализации, актёрского самовыражения певиц.

В разные времена представители разных национальных культур по-разному трактуют драматическую судьбу королевы. Ранее история обращений композиторов к образу Марии Стюарт целостно не изучалась. Собрав характеристики произведений по этой тематике, мы обобщим все возможные драматические трактовки королевы как персонажа сценических произведений, определим образную палитру в вокальном репертуаре.

Г. Доницетти. Опера «Мария Стюарт»

Илл.1 Портрет
Г. Доницетти

Илл. 2 Джон Маккерди
Дункан. «Королева Мария
Шотландская в замке
Фотерингей», 1929

Итальянский композитор Гаэтано Доницетти (1797-1848) даёт опере «Мария Стюарт» жанровую характеристику «лирическая трагедия в трех актах». Итальянское либретто было написано Джузеппе Бардари по мотивам драмы немецкого писателя Фридриха Шиллера «Мария Стюарт» (1800). Премьера состоялась 30 декабря 1835 года в Милане в театре Ла Скала. Опера попала под запрет цензуры в 1836 году и практически не исполнялась до середины XX века, когда возобновился интерес к постановкам опер стиля *bel canto*. «Мария Стюарт», наряду с операми «Замок Кенилворт» (1829), «Анна Болейн» (1835) и «Роберто Деверё» (1837), относится к циклу опер Доницетти на сюжеты из истории Англии XVI века.

История Тюдоров, и особенно Мария Стюарт, была популярным источником вдохновения для писателей и композиторов того времени. О её жизни написано более 20 000 книг. Отправной точкой для оперы является пьеса Фридриха Шиллера «Мария Стюарт». Доницетти увидел итальянский перевод пьесы в Милане вскоре после её премьеры в Веймаре. Композитор испытывал тягу к страстным и сильным героям, в отличие от любовных и мифологических сюжетов, которые предпочитали в эпоху барокко и классицизма. Он хотел, чтобы его оперы тронули публику. Как и многие другие художники его эпохи, Доницетти, казалось, особенно интересовался историей Тюдоров: ведущие дамы его опер – это Анна Болейн и Мария Стюарт. Начиная работать над оперой «Мария Стюарт», композитор не мог и представить, что её постигнет поистине драматичная судьба.

В июле 1834 года было завершено либретто [3, 101]. Бардари не только сделал текст более подходящим для музыкального окружения, но и упростил сюжет пьесы Шиллера, убрав некоторых персонажей и сократив длинные сцены. До сентября завершилась проверка цензуры. Цензоры приказали Бардари внести существенные изменения в свой текст. Несмотря на сглаживание «острых» сюжетных моментов, в итоге Король Неаполя, где планировалась премьера, запретил ставить оперу в первоначальном виде. Первая постановка оперы прошла в Милане в Ла Скала в 1835 году, после чего на целых сто лет об

опере практически забыли. Лишь в конце XX века во время роста интереса к наследию Доницетти произведение было открыто заново.

Премьера была запланирована на 28 декабря, а главную партию должна была исполнять знаменитая певица Мария Малибран. Доницетти подправил партитуру специально под нее, написал новую увертюру. Но из-за болезни Малибран премьеру пришлось перенести на 30 декабря. Доницетти назвал тот вечер своей болью – от начала и до конца [3, 100]. Обе солистки были в расстроенных голосах. Мария не вняла к правкам цензуры, требовавшей смягчить некоторые острые выражения, и спела текст в его первоначальном значении. Публика была недовольна, как и цензоры. Они закрыли оперу после следующих пяти более удачных показов. Мария Малибран должна была исполнять эту оперу в Лондоне, но внезапно упала с лошади и скончалась от полученных травм. В течение последующих тридцати лет были непродолжительные постановки оперы в театрах Италии, Испании и Португалии, все – в произвольно урезанных версиях.

Илл.3. Постановка оперы «Мария Стюарт» Г. Доницетти в Метрополитен-опера, 2012

Изначально партия Марии Стюарт была написана для сопрано (этим голосом пела Джузеппина Ренци, под которую Доницетти её создавал). Но, начиная с Марии Малибран, партию стали петь меццо-сопрано. Единственная дошедшая до наших дней рукопись оперы была найдена в Стокгольме в 1980-х [4].

Из известных певиц партию Марии Стюарт исполняли Кармела Римиджио, Мариелла Дэвия. Джойс ди Донато, одна из лучших исполнительниц партии Марии Стюарт нашего времени, призналась, что Мария Стюарт – самая сложная роль в её репертуаре, в которой трудная вокальная партия сочетается с высоким градусом эмоций.

Многочисленные переработки либретто и музыки, как и длительное отсутствие оперы на сцене, объясняют достаточно редкие обращения современных оперных театров к произведению Г. Доницетти. Промежуточное положение партии главной героини между сопрано и меццо-сопрано, а также вариативность её вокальной партии (в зависимости от редакции), наряду с техническими трудностями, одновременно и привлекают, и отталкивают ведущих солистов. Однако, отмечаемые исследователями драматические достоинства «Марии Стюарт» Г. Доницетти (противопоставление двух «равновеликих» образов королей Марии и Елизаветы, размытие грани между антагонистами и протагонистами [3, 103]) становятся крепкой основой в создании ярких сценических версий и своего рода вызовом профессионализму лучших вокалисток мира.

Таблица 1. Дискография исполнительниц партии Марии Стюарт.

Исполнительница	Диск	Год
<u>Ш. Верретт</u>	Флорентийский музыкальный май 2.5	1967
<u>М. Кабалье</u>	Радио Франс 26.3.	1972
<u>Дж. Сазерленд</u>	DECCA	1976
<u>Дж. Бейкер</u>	CHANDOS	1982
<u>Э. Груберова</u>	Мюнхен	1989

Таблица 2. Видеография оперы Г. Доницетти «Мария Стюарт».

Театр	Режиссёр	В главных ролях	Год
Театр Доницетти в Бергамо	Т. Манчини	К. Ремиджио (Мария), С. Ганасси (Елизавета), Ж. Каллейя (Лестер)	2001
Постановка театра «Ла Скала»	режиссер П.Л. Пицци,	в главных партиях – М. Дэвиа, А. К. Антоначчи, Ф. Мели	2008
Постановка Метрополитан-опера	режиссер Д.Мак Викар	в гласных партиях – Д. ди Донато, Э. ван дер Хивер, М. Поленцани	2013.
Барселона Liceu	Дирижёр А. Гатто	М. Кабалье, Б. Берини, Э. Химненс, Э. Серра	31.12.1978 (TV)

Какова была оригинальная партитура «Марии Стюарт», мы не знаем – театры чаще всего используют её критическую редакцию, опубликованную издательским домом Рикорди [4]. Однако ценен сам факт того, что мы имеем возможность наслаждаться мелодизмом шедевра бельканто и невероятной по накалу эмоций сценой встречи двух королев, даже после векового забвения оперы.

«Мария Стюарт», Opus 172: Цикл песен Иосифа Иоахима Раффа по поэзии Марии Королевы Шотландии

Йозеф Иоахим Рафф (1822-1882) был выдающимся немецким композитором который быстро (и незаслуженно) канул в неизвестность после смерти. Однако из этого не следует, что его музыке нет места в современном репертуаре. Одно из его вокальных произведений, цикл «Мария Стюарт» ор. 172, содержит двенадцать романсов на стихи, приписываемые самой Марии Стюарт Королеве Шотландии и троим её современникам, переведенные на немецкий язык Гисбертом Фрейхером фонВинке. Выразительные, разнообразные и доступные для исполнения композиции написаны композитором который, наряду с Брамсом и Вагнером, когда-то считался одним из лучших в Германии. В песнях рассказывается о знаменательных моментах и событиях в жизни Марии, начиная со смерти первого мужа и заканчивая молитвой перед казнью. Новаторство цикла заключается в том, что он основан на исторических фигурах. История вокальной музыки содержит совсем немного примеров произведений исторической тематики на поэзию монарха. Цикл обладает рядом отличительных исполнительских возможностей, которые понравятся исполнителю. Биографическое, историческое, литературное и музыкальное описание этого произведения призвано привлечь внимание солистов к этому вокальному циклу [4, 10].

Имя Иоахима Раффа может быть незнакомым большинству, но Мария Стюарт – её жизнь увлекает историков и ремесленников уже более 400 лет. *María Stuart opus 172*, был написан в Висбадене в 1872 году и опубликован в двух томах (часть I и часть II) в феврале 1873 года. По словам Элен Рафф, это было во время художественного пика в жизни Раффа. Премьера цикла песен состоялась в феврале 1872 [5, 264].

Есть что-то действительно трогательное в разделах, озаглавленных «Плач Марии Стюарт, королевы Франции, после смерти её мужа», «Прощание с Францией после рождения сына» и «Прощание с миром перед эшафотом».

Неизвестно, почему Рафф выбрал именно стихи в переводе Гисберта Фрайхера фон Винке для песенного цикла. Роберт Шуман ранее претворил пять стихотворений которые, возможно, послужили вдохновением (хотя эти два цикла совершенно разные в музыкальном отношении).

Особенность цикла «Мария Стюарт» заключается в том, что для его исполнение необходимо участие трёх солистов. На титульном листе издания 1991 года редактором указаны три типа голоса (меццо-сопрано, тенор и баритон) и вокальный диапазон для каждого.

Цикл «Мария Стюарт» И.Раффа интересен как редкий пример соединения вокального цикла и драмы. Это своего рода небольшая камерная кантата, располагающая к драматической интерпретации с элементами театрализации исполнительского процесса. При исполнении целиком с участием разных солистов возможно даже использование сценических декораций. Такое произведение привлекательно сразу с нескольких сторон: оно вносит жанровое разнообразие в камерный вокальный репертуар, может быть использовано в педагогическом процессе как на уроках вокального мастерства, так и в оперном классе, и безусловно, оно будет зрелищно и интересно для широкого круга слушателей.

Р. Шуман. Стихотворения королевы Марии Стюарт, вокальный цикл

Согласно Н. Говорухиной, вокальный цикл «Стихотворения королевы Марии Стюарт» написан Р. Шуманом в 1852 году и относится к позднему периоду его творчества (ор. 135), к образцам шумановской вокально-циклической формы [6, 53]. В цикле представлена жизненная и душевная драма Марии Стюарт во всей полноте, в образно-интонационной выпуклости и драматургической выверенности. Французский оригинал стихов Марии Стюарт значительно изменился в немецком переводе Г. Финке, а подзаголовок цикла прямо не указывает на авторство, а лишь содержит ремарку «Из сборника старой английской поэзии». Образ героини цикла – не исторический, и даже не психологический (психологизм создан уже Р. Шуманом), а поэтический, идущий от барочной немецкой традиции *musika poetica* (в первую очередь, от И. С. Баха). Через «вслушивание» в глубины истории и психологической драмы личности, интонационно осмысливая близкий ему по интонации немецкий перевод французских стихов Марии Стюарт, автор создает здесь неповторимый и уникальный по своей глубине, лаконизму и удивительной цельности, непрерывно развивающийся по оперно-симфоническим законам образ «драматической статики», где действие осуществляется не внешними, а внутренними средствами. Именно это качество музыкально-поэтического высказывания Р. Шумана и побуждает видеть в этом цикле черты монодрамы и поэтому исполнителям интересен этот цикл. Этот цикл состоит из пяти стихотворений:

Цикл «*Gedichte der Königin Marie Stuart*», 1852 состоит из пяти стихотворений:

1. *Abschied von Frankreich* / Прощание с Францией

2. Nach der Geburt ihres Sohnes / После рождения сына
3. An die Koenigin Elisabeth / К королеве Елизавете
4. Abschied von der Welt / Прощание с миром
5. Gebet / Молитва

Из всех рассматриваемых произведений вокальный цикл Р. Шумана наиболее часто звучит со сцены. Он прочно закрепился в «стандартном» репертуаре меццо-сопрано. Среди исполнительниц можно выделить ряд ярких имён: И. Зефрид, Р. Морлок Л. Войнаровская, Н. Петрожицкая, С. Сумачева, Н. Бильдий, С. Белозор и другие.

Композитор осуществил этот замысел в жанре, промежуточном между вокальным циклом и монооперой. Литературной основой послужил ряд стихотворений, взятых из сборника староанглийской поэзии в немецких переводах Г.Ф.Финке. Шуман расположил эти стихотворения в той последовательности, которая соответствовала биографической канве жизни Марии Стюарт: «Abschied von Frankreich» («Прощание с Францией»), «Nach der Geburt ihres Sohnes» («После рождения сына»), «An die Königin Elisabeth» («К королеве Елизавете»), «Abschied von der Welt» («Прощание с миром»), «Gebet» («Молитва»). В этом музыкальном цикле автор не применял словесные предисловия, призванные выполнять роль сюжетных «связок» между композициями. Личность королевы Шотландской была очень известна. Шуман добивался того эффекта, при котором развитие сюжета протекало в воображении слушателя, заведомо знакомого с биографией королевы Шотландской. Можно сказать, что между номерами этого вокального цикла проходят годы, и публика следит за изменением внутреннего мира героини – не только королевы, но и поэтессы, творческой личности. [6, с. 56]

Вывод

Биография королевы Марии Стюарт известна всякому образованному слушателю. Среди композиторов Л. Даллапиккола, И. Рафф, Р. Шуман были не первыми и не единственными, кто обратился к образу Марии Стюарт. Образ королевы неоднократно вдохновлял композиторов: для них история шотландской королевы — одна из бесчисленных вариаций на тему, связанную со страданиями и гибелью незаурядной личности в столкновении с враждебной силой роковых обстоятельств. Драматизм сюжетов биографии шотландской королевы представляет особый интерес с точки зрения сценического воплощения и вокальной интерпретации.

Список литературы

1. **Мельков, А. С.; Никольский, Е. В.** Грешница или святая: образ королевы Марии Стюарт в произведениях Фридриха Шиллера, Юлиуша Словацкого и Стефана Цвейга // *Studia Humanitatis*. 2017. №1. [эл. ресурс] URL.: <https://st-hum.ru/content/melkov-nikolskiy-ev-greshnica-ili-svyataya-obraz-korolevy-marii-styuart-v-proizvedeniyah>.
2. **Guy J.** “My Heart is my Own”: The Life of Mary Queen of Scots. London: Fourth Estate, 2004. 574 p.
3. **Павликов, Д. В.; Казанцева, Т. Г.** Особенности музыкальной драматургии оперы Гаэтано Доницетти "Мария Стюарт" // *Искусство глазами молодых*. – 2016. – С. 100-103.
4. Г. Доницетти опера «Мария Стюарт» // soundtimes.ru [эл. ресурс]. URL: <https://soundtimes.ru/opera/spektakli/mariya-styuart>.
5. **Raff H.** Joachim Raff: Portrait of a Life. – Lulu.com, January 16, 2012. - 302 p. - ISBN: 978-1471060250.
6. **Говорухина Н.О.** Р. Шуман Стихотворения королевы Марии Стюарт: опыт жанрового анализа // *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти*. – 2011. – №. 33. – С. 52-66.

References (transliterated)

1. **Mel'kov, A. S.; Nikol'skiy, E. V.** Grešnica ili svâtaâ: obraz korolevy Marii Stûart v proizvedeniâh Fridriha Šillera, Ūliuša Slovackogo i Stefana Cvejga // *Studia Humanitatis*.

2017. №1. [èl. resurs] URL.: <https://st-hum.ru/content/melkov-nikolskiy-ev-greshnica-ili-svyataya-obraz-korolevy-marii-styuart-v-proizvedeniyah>.
2. **Guy J.** "My Heart is my Own": The Life of Mary Queen of Scots. London: Fourth Estate, 2004. 574 p.
 3. Pavlikov, D. V.; Kazanceva, T. G. Osobennosti muzykal'noj dramaturgii opery Gaetano Donicetti "Mariâ Stûart" // *Iskusstvo glazami molodyh*. – 2016. – S. 100-103.
 4. G. Donicetti opera «Mariâ Stûart» // soundtimes.ru [èl. resurs]. URL: <https://soundtimes.ru/opera/spektakli/mariya-styuart>.
 5. **Raff H.** Joachim Raff: Portrait of a Life. – Lulu.com, January 16, 2012. - 302 p. - ISBN: 978-1471060250.
 6. **Govoruhina N.O.** R. Šuman Stihotvoreniâ korolevy Marii Stûart: opyt žanrovogo analiza // *Problemi vzaêmmodii mistectva, pedagogiki ta teorii i praktiki osviti*. – 2011. – №. 33. – pp. 52-66.

Сведения об авторе:

Тілеген Аліла Алтайевна – магистрант 2 курса специальности «Вокальное искусство» Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, научный руководитель – Недлина Валерия Ефимовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыковедения и композиции.

Автор туралы мәлімет:

Тілеген Әліла Алтайқызы – Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының «Вокал өнері» мамандығының 2 курс магистранты, ғылыми жетекшісі – Недлина Валерия Ефимовна, өнертану кандидаты, музыкатану және композиция кафедрасының доценті.

Information about the author:

Alila Tilegen – the 2nd year master's student of the speciality "Vocal Art" at the Kurmangazy Kazakh National Conservatory, supervisor – Valeriya Nedlina, Candidate of Art History, Associate Professor of the Department of Musicology and Composition.