

Поэтические образы Данте в музыке эпохи романтизма

Научный руководитель – Шелухина Екатерина Николаевна

Василенко Виолетта Владимировна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра музыкального искусства, Москва, Россия

E-mail: violavas@yandex.ru

Круг композиторов, которые обращались к “Божественной комедии” Данте, широк. Тем не менее, несмотря на популярность сюжета, лишь малая часть произведений была высоко оценена критиками. Одним из популярных сюжетов был эпизод о Паоло и Франческе (“Ад”, песнь V), двух влюбленных. Однако композиторы взяли за основу любовную линию, отказавшись от основной идеи оригинала - рассуждение об истинных и ложных ценностях, становление и возвышение человеческой личности через любовь и красоту. Музыкальные произведения в сравнении с поэмой были более сентиментальными и, по словам Асафьева, даже наивными: “Как только прикасаешься к первоисточнику - к стиху «Божественной Комедии» - блекнет и вянет плющ, возросший и выющийся вокруг могучего ствола”. [n2, Асафьев, 1921]

Первым композитором, который обратился к поэзии Данте, был отец великого астронома Винченцо Галилей (1520-1591): он выбрал стихи о графе Уголино из “Ада” (песнь XXXIII) и наложил их на аккомпанемент виолы. На примере этого произведения Винченцо Галилей “возродил” античные традиции, в которых музыка и трагедия были связаны между собой.

Тем не менее, философское произведение итальянского поэта так и не было оценено в полной мере в музыкальном искусстве до эпохи романтизма. Этим обусловлено неоднозначное отношение к поэме деятелей классицизма. Например, Вольтер, французский мыслитель, считал поэму, “лишенной вкуса” [n1, Алексеев, с. 19], а Северно Беттинелли резко раскритиковал “Божественную комедию” в “Вергилиевых письмах” [n1, Алексеев, с. 19].

Однако в эпоху романтизма “Божественная комедия” обрела вторую жизнь. Поэма Данте соответствовала этико-эстетическим взглядам деятелей искусства XIX века и кругу тем и образов, к которым обращались композиторы эпохи: образ вечного изгнанника, ада и рая, тема трагической или неразделенной любви, тема странствий и скитаний, обреченности. В эпоху романтизма были созданы многочисленные музыкальные произведения на сюжет поэмы. Сам образ Данте, изгнанного из Флоренции, платонически любивший Беатриче, также была близка романтическим идеалам. Важно особенностью является автобиографичность, которой отличается творчество Данте и композиторов эпохи романтизма.

Заново открыл для современников “Божественную комедию” Ференц Лист, который продемонстрировал перспективность поэмы для музыкального воплощения и заложил основы для создания будущих произведений на этот сюжет. Лист написал сонату-фантазию “По прочтении Данте” (1849) и “Данте-симфонию” (1839-1857). За основу сюжета сонаты-фантазии так же взят излюбленный эпизод романтиков и предшественников о Паоло и Франческе. В другом произведении Лист взял за основу не один эпизод, а полное содержание “Божественной комедии”, и сочинил “Данте-симфонию”, состоящую из двух частей:

первая часть - “Ад”, вторая - “Чистилище”, а третью часть - “Рай” — композитор опустил по совету Вагнера и заменил на хоровую коду. Лист - один из первых композиторов, который воплотил идею создания полного сюжета поэмы Данте в музыке. Следующие попытки будут лишь в XX веке.

Еще одним композитором, на которого повлияла поэзия Данте, был Фридерик Шопен, который изучил творчество мыслителя благодаря профессору итальянской литературы Себастьяно Чьямпи, читавшему произведения Данте в салоне Шопенов. Музыка Шопена не программна, но провести аналогии возможно. Например, в шестнадцатой прелюдии из цикла 24 прелюдий ор.28 фон Ленц и фон Муханова, ученики Шопена, оставили указания о том, что музыкальная миниатюра раскрывает образ ада [n4, Шушкова]. Действительно, весь цикл возможно сравнить с поэмой Данте, так как каждая прелюдия раскрывает определенный образ “Божественной комедии”.

Русские композиторы эпохи романтизма также обращались к поэтическим образам Данте. Как и композиторов Западной Европы, их привлек сюжет трагической любви Паоло и Франчески. П. И. Чайковский сочинил оркестровую фантазию “Франческа да Римини” (1876), а Рахманинов - оперу “Франческа да Римини” (1904-1905) . Именно Рахманинову и либреттисту Модесту Чайковскому удалось воплотить идеи оригинала в интерпретации.

Бесспорно, поэма Данте внесла неоценимый вклад в музыкальное искусство эпохи романтизма и оказала огромное влияние на композиторов. “Божественная комедия” стала прообразом для создания большей части произведений Листа, Шопена, Шумана, Берлиоза, Вагнера, Рахманинова, Чайковского и других композиторов. Даже если нет программы или произведение написано на другой сюжет, можно провести аналогии и сравнить произведение с ренессансной поэмой, так как идеи Данте сродни идеям романтизма.

Источники и литература

- 1) От классицизма к романтизму: Из истории международных связей русской литературы / Отв. ред. академик М.П.Алексеев. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1970
- 2) Асафьев Б.В. Поэзия Данте в музыке //Асафьев Б.В. О симфонической и камерной музыке: Пояснения и приложения к программам симфонических и камерных концертов. Л., 1981.
- 3) Бэлза И.Ф. Шопен. М., 1991.
- 4) Шушкова О.М. Данте и музыка композиторов XIX века: некоторые параллели //Вестник КемГУКИ. – 2019. - №46.- С.24 – 32.