

Европейская духовная музыка в творчестве Ц. А. Кюи

Научный руководитель – Купец Любовь Абрамовна

Калимова Мария Владимировна

Аспирант

Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени А.К. Глазунова,
Теоретико-дирижерский факультет, Петрозаводск, Россия
E-mail: manechka-mrm@yandex.ru

Цезарь Антонович Кюи (1835 - 1918) - неоднозначная фигура в истории русской музыки. В отношении него в отечественном музыкознании существует ряд негативных стереотипов, которые, на наш взгляд, приводят к недооценке его многогранной деятельности. Как композитор Кюи подвергается не вполне корректному сравнению с его товарищами по Новой русской школе, известной как «Могучая кучка». Ему также безосновательно приписываются зависть и неприязнь к более успешным композиторам-современникам.

Как известно, композиторскую карьеру Кюи совмещал с военной службой, которую окончил в чине инженер-генерала, преподаванием в нескольких военных академиях и училищах, созданием научных трудов по фортификации и активной критико-публицистической деятельностью.

Сын француза и литовки, Кюи провел детство в Вильне, а его близкое знакомство с русской музыкой и ее представителями состоялось в Петербурге, куда он приехал в возрасте 15 лет для поступления в Главное инженерное училище.

В становлении композиторского облика Кюи основополагающую роль сыграли М. Балакирев, А. Даргомыжский, В. Стасов, отчасти А. Серов. После формирования Новой русской школы Кюи взял на себя роль ее публичного голоса. Он горячо отстаивал в печати творческие принципы и цели школы, в том числе, создание национального оперного репертуара и повсеместную пропаганду русского музыкального искусства. Изданные, статьи Кюи, наряду с его обширным эпистолярным наследием, позволяют составить исторически корректную картину его творческого мировоззрения.

Сам он ясно ощущал себя русским композитором. В вопросе национальной принадлежности музыки Кюи полагал определяющей музыкально-технологическую сторону, манеру композиторского письма, стиль [2, с. 421]. Что же касается специфического национального колорита, то для творчества Кюи он не характерен (особенно в сравнении с коллегами по Новой русской школе) [5]. Композитор сознательно избегал типичных русских сюжетов (за исключением последней его крупной оперы «Капитанская дочка»), поскольку не чувствовал в себе склонности к изображению историко-бытовых сцен, неизбежно требующих определенной доли стилизации под народную музыку [1, с. 235, 296, 327, 328]. Его стихия - эмоционально-чувственная сфера, тема личных, любовных переживаний. Не случайно ярче всего ему удалось раскрыться в области романсной лирики.

Духовных сочинений в наследии Ц. Кюи не так много. Будучи католиком по вероисповеданию [1, с. 175, 400], он не отличался особенной религиозностью и к духовной музыке проявлял скорее просто интерес, чем склонность. Им были созданы три псалма ор. 80 и «Песнь Пресвятой Богородицы» ор. 23, относящиеся к православной богослужебной

традиции. Также его перу принадлежат «Мистический хор» ор. 6 на текст «Чистилища» А. Данте в обработке В. Стасова и ряд песен, романсов и хоров духовной тематики («Молебен», «Христос воскрес», «Молитва бедуина» и др.)

В центре данного исследования - образцы европейской духовной музыки в творчестве Кюи. В первую очередь, к ним относится «Ave Maria» ор. 34 для одного или двух голосов с женским хором в сопровождении фисгармонии или фортепиано. Это сочинение, датированное 1886 годом, написано на текст католической молитвы [6] и посвящено графине Луизе де Мерси-Аржанто. Будучи преданной поклонницей русской музыки (в особенности, произведений Кюи и А. Бородина), Мерси-Аржанто многое сделала для ее пропаганды в Европе. С Кюи на протяжении долгих лет их связывало тесное общение, их переписка насчитывала более 3000 писем. В основе «Ave Maria» лежит респонсорный принцип построения, чередование фраз солистки с краткими хоровыми ответами. Мелодическая линия образована одной темой, возвышенно-спокойной, небольшого диапазона. В сопровождении преобладает аккордовый склад; задержания, альтерации, плагальные кадансы вызывают отсылки к творчеству европейских романтиков (в первую очередь, Р. Шумана и Ф. Шопена). Многие из вокальных фраз разомкнуты либо оканчиваются не на главной ступени тоники, что подчеркивает тонкий, деликатный характер музыки.

Любопытно, что у Кюи есть еще одно сочинение с таким же названием, это первая из 2-х песен для мужского хора a cappella ор. 58 (1901). В основу хора положено стихотворение А. Мута в русском переводе И. Тюменева, автора переводов многих зарубежных опер и романсов. Стихотворный текст, хотя и содержит молитвенное обращение, все же значительно отличается от канонического, метафоричен и изысканно-красочен.

К духовной музыке западного образца Кюи прибегал и в своем оперном творчестве. В 4-м действии оперы «Сарацин» (либретто композитора по драме А. Дюма-отца, 1896 - 1898) мы находим небольшой хор «Gloria», а в драматической сцене «Матео Фальконе» (либретто композитора по новелле П. Мериме в варианте В. Жуковского, 1906 - 1907) в качестве предсмертной молитвы Фортунато использована литания [6]. Хор из «Сарацина» не отличается особым своеобразием и выполняет, в основном, сценическую задачу. «Литания» - напротив, весьма интересный развернутый номер, драматическая кульминация оперы. Она содержит элемент стилизации и мелодически построена преимущественно на псалмодии, что прекрасно вписывается в излюбленный декламационный стиль композитора. Развитие происходит благодаря эффектному терцовому сопоставлению тональностей: первая строфа - As-Ces-D-fis-Ges, вторая строфа - B-Des-E-gis-As, окончание - c-moll. В сочетании с гармоническим и фактурным нарастанием оркестрового сопровождения усиливается и эмоциональная напряженность, хотя даже в трагизме Кюи не доходит до аффектации, сохраняя свойственную ему аристократичность.

Примечательно, что в определенный период жизни Кюи вынашивал замысел Реквиема, о чем известно из его писем [1, с. 234, 296]. Но, к большому сожалению, создание этого произведения так и не состоялось.

Источники и литература

- 1) 1. Кюи Ц.А. Избранные письма / Сост. И. Л. Гусин. Л.: Музгиз. 1955.
- 2) 2. Кюи Ц.А. Избранные статьи / Сост. И. Л. Гусин. Л.: Музгиз. 1952.
- 3) 3. Назаров А.Ф. Цезарь Антонович Кюи. М.: Музыка. 1989.
- 4) 4. Стасов. В.В. Цезарь Антонович Кюи. Биографический очерк. М.: Музгиз. 1954.
- 5) 5. Leoussi, A.S., Grosby, S.E. Nationalism and Ethnosymbolism: History, Culture and Ethnicity in the Formation of Nations. Edin.: Edinburgh University Press. 2007.
- 6) 6. <http://ruscath.ru/> (Католичество – тематический портал)