

Откуда и куда? Мировая премьера «Призраков» С. Монюшко

«Призраки» («Widma») Станислава Монюшко — ещё одна премьера XIX «Международной недели консерваторий». В год 200-летия композитора кантата была исполнена на сцене Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге.

Однажды ночью Старец (Чеслав Галка) и Кудесник (Збигнев Дембко) сталкиваются с потусторонним миром — они встречают призраков, которые вынуждены скитаться по земле: невинные младенцы, жестокий Помещик, заклеванный птицами (Роберт Дымовски), Пастушка (Богуслава Джель-Вавровска) и таинственно молчащие духи... С каждым разом, с каждым новым призраком все сложнее становится их изгнать.

Кантата «Призраки», над которой Монюшко работал в 1850-х годах¹, написана на сюжет и тексты второй части поэмы А. Мицкевича «Дзяды». Название литературного первоисточника отсылает нас к древнему поминальному обряду, когда, согласно народным поверьям, души умерших родственников возвращаются в дома на специально приготовленный для них ужин. Подобные традиции существуют во многих славянских странах. Адам Мицкевич сознательно романтизирует народный обряд: в его поэме все призраки, приходящие в ночь поминовения усопших, не связаны с живыми кровными узами и имеют непростую историю, события которой не позволяют им покинуть землю и попасть в рай или ад.

Язык произведения — польский. С одной стороны, это, как и следовало ожидать, стало препятствием в понимании «Призраков» слушателями. С другой — позволило оценить мастерство Монюшко, который, работая с языком, по большей части состоящим из согласных, создает естественные и непринужденные вокальные партии.

В «Призраках» 28 номеров. Помимо оркестрового вступления, сольных арий и речитативов, ансамблевых и хоровых номеров, здесь находят место разговорные вставки персонажей. Благодаря основной линии (Кудесника) и разнохарактерным эпизодам с призраками драматургия кантаты имеет вид масштабного рондо —

¹ Точная дата создания не известна, упоминания кантаты появляются в эпистолярном наследии композитора уже в 1853–1856 гг.

сходство подчеркивается и повторяющимся музыкальным материалом (тема изгнания духов). Работая в жанре кантаты², Монюшко огромную роль отводит хору, который может быть назван главным действующим «лицом» всего произведения.

На протяжении всего произведения композитор выдерживает мрачную и загадочную атмосферу, главным источником которой является все же поэма Мицкевича. Литературный источник, созданный в 1823 году в соответствии с принципами романтизма своего времени, а также избранная форма произведения, делают «Призраков» нехарактерными для второй половины XIX века, когда они были написаны. Кантата или, как называют ее некоторые исследователи, лирические сцены для голосов соло, смешанного хора и оркестра, представляет собой интересный опыт композиторской работы с музыкально-сценическими жанрами, когда необходимые для обновления принципы были найдены в формах предшествовавших веков — XVII и XVIII, поэтому исполнение в интерьерах XVIII века выглядело поразительно естественным.

В постановку кантаты были вложены силы многих людей и организаций. Здесь и Санкт-Петербургская консерватория с хором и оркестром (под руководством ректора А. Васильева), и поддержка Генерального консульства Республики Польша в СПб, и Польский институт, и потрясающие певцы-солисты из Варшавской национальной оперы (Польша). Польскую линию на фестивале начал ещё научно-практический раздел: за два дня до премьеры «Призраков» в Консерватории прошла конференция «Творчество Станислава Монюшко в польской и русской культуре», на которой особенности кантаты также обсуждались. С уверенностью можно сказать, что музыковедение ещё долго не утратит интереса к этому произведению.

На конференции в докладе Марчина Гмыса был озвучен интересный факт: Станислав Монюшко еще в XIX веке хотел, чтобы его «Призраки» прозвучали в Санкт-Петербурге. В 2019 году это всё же свершилось!

Зинаида Слободзян

² Принятое жанровое обозначение произведения.