

**«Шотландская фантазия» М. Бруха как пример музыкальной интерпретации
поэмы В. Скотта «Дева озера»**

Научный руководитель – Дронов Алексей Владимирович

Жукова Любовь Алексеевна

Студент (магистр)

Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В.Собинова, Саратов,
Россия

E-mail: zhuckova.lyubov2012@yandex.ru

Макс Брух - немецкий композитор, творивший во второй половине XIX-начале XX века. Он придерживался ценностей традиционной и народной музыки, разделял взгляды музыкантов консервативного направления и выступал против принципов композиции «Новой немецкой школы». Его сочинения отличаются ясностью музыкальной формы, красотой мелодий и великолепием звучания. Мы обратимся к «Шотландской фантазии» ор. 46 (1880) для скрипки с оркестром и арфой, являющейся самым известным и исполняемым сочинением Бруха на шотландские темы [3]. Это масштабное произведение, основу которого создают мелодии нескольких песен. Кроме того, нам известно, что композитор упоминал о присутствии образного ряда поэмы В. Скотта «Дева озера» в этом произведении [1, 4, 5]. Король Шотландии Джеймс V годы назад изгнал род Дугласов, в том числе своего наставника Джеймса Дугласа. Джеймс Дуглас, его дочь Элен и бард-арфист рода Дугласов Аллен-Бейн находят убежище на острове посреди озера Лох-Катрин. Там они живут у главы горного клана Эллайн Родрика Ду. Поэма начинается с того, что рыцарь, называющий себя Джеймсом Фиц-Джеймсом, потерявшись на королевской охоте, ненадолго попадает на этот остров. Странник очарован Элен, но он смущен таинственностью места и его терзают тяжелые предчувствия. Они его не обманывают - вскоре клан Эллайн начинает сбор на войну с королем Джеймсом V. Судьба Элен тоже оказывается в опасности - ее руки желают добиться не только Фиц-Джеймс, который на самом деле и является королем Джеймсом V, но и Родрик Ду. Сама же девушка влюблена в молодого рыцаря Малькольма Грэма. Дальнейшее развитие поэмы показывает, как мудрость, сила и благородство короля разрешают все сложности: Джеймс V побеждает Родрика в поединке, что помогает завершить войну; восстанавливает в правах несправедливо обвиненного Дугласа; отказывается от притязаний на руку его дочери Элен и разрешает ей выйти замуж за Малькольма.

Содержание «Фантазии» во многом определяется авторской программой и самой структурой сочинения: развитием и взаимодействием тем и лейтмотивов, музыкальной формой. Рассмотрим, как в этом произведении отражается содержание поэмы В. Скотта «Дева озера».

Первая и третья части «Фантазии» строятся на песнях с похожим содержанием - о девушке, которая ждет любимого. В поэме Скотта главная героиня Элен Дуглас ждет жениха Малькольма и отца на протяжении большей части повествования. В целом, первая песня и, соответственно, первая часть «Фантазии» показывают именно образ Элен. Названием «Through the Wood, Laddie» («Через лес парень [идет]») песня отсылает к началу поэмы, когда Фиц-Джеймс идет по лесу и впервые встречает Элен. Тема этой песни - единственная тема «Фантазии», которая появляется в нескольких частях. То есть, образ Элен в «Фантазии» является сквозным.

У нас есть основания полагать, что и третья часть произведения Бруха посвящена Элен. Песня «I'm A' Down for Lack O' Johnnie», основа третьей части «Фантазии», загадочна и богата метафорами; это роднит ее с балладой Аллена из четвертой песни поэмы

Скотта, и, особенно, историей безумной Бланш, которую Фиц-Джеймс встречает по дороге в Стирлинг. Если понимать балладу Аллена и историю Бланш как своеобразные пророчества о судьбе Элен, то получается, что и эта часть «Фантазии» отсылает к ней.

В поэме Скотта много сцен, в которых присутствует персонаж, неузнанный другими героями или читателем. Музыкальный материал Бруха тоже иногда строится на таком непонимании, о ком именно идет речь. Например, вторая часть «Фантазии» основана на шуточной песне «The Dusty Miller». Однако нам известно, что под эту мелодию исполнялся традиционный мужской сольный танец горцев «Хайленд». Стало быть, имеется в виду не комичный образ жадного мельника, а изображение воинственного горца, вероятно, Родрика Ду.

И, наконец, рассмотрим четвертую часть «Фантазии», опирающуюся на мелодию, звучавшую во время битвы при Бэннокберне под предводительством Роберта Брюса, короля Шотландии. При соотнесении с поэмой Скотта становится понятно, что это образ Джеймса V, шотландского монарха, и королевской власти вообще.

В «Фантазии» Бруха просматриваются две сюжетные линии из трех, присутствующих в поэме Скотта. Первая - это судьба Элен Дуглас в песнях первой и третьей частей. Вторая - война между горными кланами и шотландской короной, контраст культур Хайленда и Лоуленда. Ей посвящены вторая и четвертая части данного музыкального произведения. Вражда и примирение короля Джеймса V и графа Джеймса Дугласа в поэме показана очень призрачно, а в «Фантазии» и вовсе отсутствует. «Фантазия», как и поэма, завершается надеждой на возрождение общества - королевским торжеством в финальном праздничном звучании гимна шотландцев и картиной народного праздника.

«Дева озера» Скотта - это печаль по ушедшему. И в музыке Бруха она тоже передана очень ясно. Швейцарский исследователь и дирижер Леон Ботштейн пишет, что в оратории «Одиссей» Брух создает музыкальными средствами ситуацию, в которой у исполнителей и зрителей складывается чувство единого культурного наследия за счет воспоминаний о музыкальном прошлом [2]. Можно сказать, что то же чувство истории проявляется и в «Фантазии».

Брух создал один из самых ярких и красочных портретов Шотландии, собрав в виртуозной «Фантазии» и песенное народное творчество этой страны и сказочные образы поэмы «Дева озера».

Источники и литература

- 1) Скотт, В. Дева озера // Вальтер Скотт. Собрание сочинений в двадцати томах. Т. 20. – М.-Л.: «Художественная литература», 1965.
- 2) Botstein, L. Memory and Nostalgia as Music-Historical Categories // The Musical Quarterly. – 2000. – Vol. 84, No. 4 (Winter). P. 531-536.
- 3) Bruch, M. Fantasie für die Violine mit Orchester und Harfe unter freier Benutzung schottischer Volksmelodien, Op.46. Violine und Klavier. – Berlin: N. Simrock, 1880.
- 4) Scott, W. The Lady of the Lake: A Poem. – John Ballantyne and Company, 1810.
- 5) Steinberg, Michael. The Concerto: A Listener's Guide. – New York: Oxford University Press, 2000. P. 149-153.