

УДК 782.9:792.73 Козлова А. В замке Радзивиллов

Т. С. Гажевская-Пешиак

Мюзикл А. Козловой «В замке Радзивиллов, или История вечной любви» на сцене современного театра Беларуси: художественно-эстетический аспект

Статья посвящена творчеству талантливого белорусского композитора А. М. Козловой, в частности мюзиклу «В замке Радзивиллов, или История вечной любви». Сюжетность спектакля основана на глубоком прочтении классики и ее подчеркнутом осовременивании. Мюзикл представляет собой музыкально-сценическое произведение, сочетающее элементы эстрады, джаза, оперетты и хореографии. Для него характерны острая драматическая коллизия, большая динамичность в развитии действия, разнообразие музыкально-песенных форм. Музыкальная ткань постановки погружает то в исторические события XVI в., при помощи старинных танцев (полонез, мазурка, сарабанда), то возвращает в современность эстрадно-джазовыми гармониями и ритмами.

Анна Маратовна Козлова – известный белорусский композитор, педагог, пианистка. Закончила Белорусскую государственную консерваторию по классу фортепиано, занималась у высокоодаренного пианиста-педагога Игоря Петровича Поливоды. Прошла годовую стажировку на кафедре композиции Белорусской государственной консерватории им. А. В. Луначарского под руководством доцента Петра Петровича Альхимовича. Работала в Государственном театре музыкальной комедии Беларуси, Белгосфилармонии; с 1984 г. по 1999 г. являлась старшим преподавателем кафедры эстрадного искусства Белорусского университета культуры, вела спецкурс джазовой импровизации в Белорусской государственной академии музыки. В 2005 г. А. М. Козлова завоевала первую премию на мировом телевизионном шоу-конкурсе композиторов «Золотой цехин» (г. Болонья, Италия). Впервые в истории фестиваля победила песня из Беларуси.

Композитор создала ряд произведений в хоровом, камерно-инструментальном и эстрадном жанрах. А. М. Козлова – автор более 150 эстрадных песен, а также хоровых композиций, которые входят в репертуар Государственной академической хоровой капеллы Республики Беларусь имени Г. Ширмы, Государственного камерного хора Республики Беларусь, Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь под управлением М. Финберга и других известных коллективов, а также ведущих солистов Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, знаменитых эстрадных исполнителей.

Диапазон творчества А. М. Козловой раскрывает палитра ее произведений: Первый концерт для фортепиано с оркестром «Рождение христианства», «Джазовая сюита», «Марш-регтайм Ригас АКК», кантата «Русь Православная», «Болгарская рапсодия», «Арагонская хота», баллада «Тревога о мире», мюзиклы «В замке Радзивиллов, или История вечной любви», «Двенадцать месяцев», «Морозко», «Тайны грибного леса», «Калядная казка», «Отряд бесстрашных», многочисленные эстрадные песни.

Сочинения А. М. Козловой обращают на себя внимание не только точным мастерством и тщательной отделкой. Ее музыка всегда своеобразна, замыслы неожиданны и смелы. Произведения рассказывают о чем-то важном, они волнуют, убеждают. Некоторые из них созданы как отклик на события, волновавшие композитора, в других современность преломилась сквозь призму литературных сюжетов. Но каковы бы ни были замыслы автора, в них всегда раскрывается художник, захваченный многообразием окружающей жизни, стремящийся передать его в музыке.

Идейность, оригинальный стиль, интересное развитие музыкального материала композиций Анны Козловой позволяют глубоко чувствовать силу эстетического воздействия музыки. Яркая, характерная пианистическая манера передает радость творчества и заряд жизненной энергии слушателям и исполнителям ее музыки. Ее поэзия приносит душевное спокойствие и радостное восприятие жизни.

Мюзикл Анны Козловой «В замке Радзивиллов, или История вечной любви» представляет музыкально-сценическое произведение, сочетающее элементы эстрады, джаза, оперетты и хореографии. Для него характерны острая драматическая коллизия, большая динамичность в развитии действия, разнообразие музыкально-песенных форм. Постановочной эстетике мюзикла свойственны размах, богатство атрибутики и сценографии, а развитая музыкальная драматургия сочетается с не менее развитой пластикой. Режиссер мюзикла Игорь Петров тонко подошел к постановочному процессу данного спектакля, ввел зрелищные эффекты.

Сюжетность спектакля основана на глубоком прочтении классики и ее подчеркнутым осовременивании. Музыкальная ткань постановки погружает нас то в исторические события XVI в., при помощи введения в произведение старинных танцев – полонеза, мазурки, сарабанды, то возвращает в современность эстрадно-джазовыми гармониями и ритмами.

В основе музыкальной пьесы – трагическая любовь польского короля Жигимонта II Августа и красавицы дворянки, молодой вдовы Барбары Радзивилл. В мюзикле раскрыты всевозможные грани романтических чувств между мужчиной и женщиной. Вечная Любовь – об этом

поют его герои – Ромео и Джульетта, Дон Кихот и Дульсинея, Орфей и Эвридика. Как бы давно не происходили реальные события, связанные с этими личностями, они оставили след в сердцах людей, заставляя восхищаться силой любви, несмотря на сложные обстоятельства жизни в разные эпохи. В мюзикле переплелись истории, подтверждающие жизненно важные идеалы для подражания. Все любящие сердца откликаются на зов вечной любви.

Спектакль начинается с увертюры к первому действию – «Прибытие королевского двора». История разворачивается в родовом замке Радзивиллов, где празднуются коронация, а также венчание Барбары Радзивилл с королем польским и великим князем литовским Жигимонтом II Августом. Приглашенная знать в ожидании короля и королевы расположилась по обе стороны сцены. Под звуки фанфар в сопровождении свиты появляются Жигимонт и Барбара. Звуки труб вещают о начале праздника. Вступление характеризуется торжественностью, помпезностью. Плотная аккордовая фактура, маркированный штрих, гибкая динамика от *sub.p* до *fff*, обилие задержанных нот, пунктирного ритма и триолей соответствуют содержанию первого номера.

Первая сцена открывается полонезом, который погружает нас в период Великого Княжества Литовского XVI в. Танец характеризует атмосферу бала, где разворачиваются трогательные и трагические события. Трехдольный танец польского происхождения соответствует духу той эпохи, представляет собой торжественное церемониальное шествие. Для музыки полонеза характерна особая ритмическая фигура: восьмая и две шестнадцатые на первой доле такта; часто эта фигура появляется в мелодии и почти всегда составляет фактурную формулу аккомпанемента. Основываясь на традициях прошлого, композитор вплетает в произведение характерные для современной музыки неклассические модуляции, альтерации, неаккордовые звуки.

В центре драмы – столкновение могучей, романтической, облагораживающей любви с фанатизмом государства и двором королевы Боны Сфорца, матери Жигимонта. Конфликт заключается в борьбе героев за принципы гуманизма, права личности, любовь и полноту жизни.

Сюжет послужил основой нескольких прозаических, стихотворных и драматических произведений на польском и литовском языках. Барбара умерла, как полагают исследователи, будучи отравленной королевой. В мюзикле А. М. Козловой королева-мать Бона Сфорца хотела, чтобы Жигимонт женился на ее родственнице – герцогине Анне Австрийской, мотивируя решение тем, что Барбара не королевской крови.

Заговор Боны Сфорца и Анны Австрийской был приведен в исполнение на балу по случаю свадьбы Жигимонта и Барбары в родовом замке последней в Несвиже... На сцену выходят главные герои – влюбленные Барбара и Жигимонт – они исполняют балладу о короле и колду-

нье. Король не сводит глаз с молодой супруги, он очарован. Это видят все. Дуэт написан в куплетной форме. В аккомпанементе композитор использует звукоизобразительные моменты (кварто-квинтовые интонации, нонаккорды, глиссандо, разливающуюся пассажность звуков мелодии), которые рисуют и раскрывают своеобразную мистерию лунного света.

Во второй сцене мюзикла исполняется танец белорусской шляхты. В художественной форме этого танца проявились эмоциональность, темперамент и характер белорусского народа. Музыкальную структуру отличает двудольность, квадратность построения мелодии, точно установленный ритмический рисунок. Для белорусского танца характерны притопы, «веревочки», переступания и другие хореографические элементы.

Белорусский танец сменяется мазуркой. Звуки мазурки создают особую праздничную атмосферу на балу. Музыка польского танца энергична, подвижна, для нее характерен острый, причудливый ритмический рисунок, трехдольность, неожиданные акценты и синкопы, смещающиеся на вторую долю такта, «раздробленность» первой четверти – то пунктирным ритмом, то восьмыми, а иногда и триолью. В аккомпанементе композитор использует формулу вальса – бас и два аккорда; для мелодического рисунка характерны скачки на неустойчивые ступени, гармония острая, «пряная», с многочисленными отклонениями от основного лада.

Во время исполнения танца чтец повествует о состоявшейся, вопреки воле королевы-матери, свадьбе. В это время выходит Анна Австрийская, которая выносит влюбленным вино. В один из бокалов она подсыпает яд. Звучит романс Анны «Перед грозой пахнут розы» на слова Татьяны Докучаевой. Романс написан для меццо-сопрано в куплетной форме, для каждого куплета характерен повтор двух последних строчек.

Перед грозой пахнут розы...

Перед грозой гаснут свечи...

И изменить еще не поздно

Все, что нам обещает вечер.

И изменить еще не поздно

Все, что нам обещает вечер.

Исполнение романса наполнено чувством мести, героиня предвкушает последствия своего поступка. Интересно, что во вступлении номера музыкальный аккомпанемент воспроизводит удары старинных часов, которые отсчитывают последние счастливые минуты влюбленных.

На балу Барбаре становится плохо. К ней подбегают братья – Николай Черный и Николай Руды Радзивиллы. Звучит печальная мелодия песни, которую исполняют встревоженные братья вместе с Жигимонтом, предчувствуя развязку драмы. Их песня начинается с двухтактового вступления

ния, изображающего звучание колокола – предвестника неизбежной смерти главной героини. Скупой и однообразный аккомпанемент подчеркивает трагичность номера. Припев песни исполняет Жигимонт – теноровое звучание наполнено любовью и болью утраты своей единственной. Второй куплет, исполняющийся братьями Радзивилл, наполнен особой трагичностью:

...И черной тенью девушка с тех пор
Проходит в тишине, потупив взор...
Любимому по-прежнему верна...
Над вечною любовью не властны времена...

Удар грома прерывает песню, доносится шум грозы, сцену озаряют отблески молний. Барбара, пошатнувшись, падает на руки Жигимонта. Объятиями и поцелуями король пытается вернуть любимую к жизни. Но поздно. Яд подействовал. Убитый горем, он берет на руки бездыханное тело возлюбленной и уносит со сцены.

Первое действие мюзикла завершается сарабандой. Для танца характерен медленный темп, обилие украшений, выразительность интонаций, трехдольный метр и акцент на второй доле такта. Под печальную мелодию сарабанды на сцену выходит черная тень Барбары. Гости танцуют. Тень Барбары медленно блуждает между ними в поисках любимого. Король устремляется ей навстречу, но его удерживают братья со словами: «Не прикасайтесь к ней! Вы погубите ее душу!».

Второе действие мюзикла переносит зрителя в современность. Молодые артисты музыкального театра приехали в замок Радзивиллов, чтобы сыграть спектакль о любви Барбары и Жигимонта. Открывает действие песня «Попробуй стать звездой» (сл. Т. Докучаевой), для которой характерны джазовые аккорды, параллельные кварто-квинтовые созвучия, ломкие, синкопированные ритмы, полиритмия, острая пульсация и стремительный темп. Композитор использует также аккордовую прогрессию – последовательность аккордов, сыгранных друг за другом с определенной продолжительностью. Песня отражает молодость героев, их юные порывы и желание добиться успеха на сцене.

Композитор раскрывает образы артистов, их взаимоотношения, например, песня «Стрекоза» показывает влюбленность Ивана в Наташу, партнершу по сцене. Она написана для тенора в куплетной форме. В припеве артисты подпевают и вторят главному герою, помогая расположить к нему надменную Наташу. Музыка наполнена джазовыми аккордами и ломкими ритмами, композитор использует две модуляции: первоначальная тональность e-moll переходит в fis-moll, а затем в cis-moll. Наташа подходит к Ивану и задает ему вопрос: «Я, по-твоему, беззаботная стрекоза? А, может быть, ты знаешь: кто мой скромный, таинственный поклонник, который звонит и молчит, а потом я нахожу цве-

ты, такие как эти?..». Девушка исполняет песню «Анонимный звонок». Несмотря на минорную тональность, песня звучит легко и непринужденно, дополняя образ беззаботной стрекозы.

На сцене появляется художник-реставратор и сравнивает молодых артистов с известными образами Барбары и Жигимонта, Ромео и Джульетты, Орфея и Эвридики, Дульсинеи и Дон Кихота. Постепенно опускается ночь, все засыпают, а артисты превращаются в персонажей бессмертных историй о трагической любви. Актеры, облаченные в исторические костюмы, парами выходят на сцену, называя друг друга именами знаменитых влюбленных. Начинается сцена «Ожившие портреты», которую открывает дуэт Барбары и Жигимонта «Наша юность в замке Радзивиллов» на слова Василя Витько. Акомпанемент прозрачен и прост, двудольность и разреженная светлая фактура отражают полетность чувств влюбленных. Написанный в минорной тональности номер наполнен любовью и нежностью.

Калейдоскоп влюбленных сменяют древнегреческие образы Орфея и Эвридики. Звучит песня Орфея «О, моя лира». В ней влюбленный сравнивает звучание лиры с голосом своей возлюбленной Эвридики. Номер написан для драматического тенора, хотя в классической музыкальной практике партию Орфея исполняет лирический тенор. Фактура акомпанемента напоминает переливы древнего инструмента – лиры. Тональность *c-moll* не ощущается минорной, она воспринимается легко и непринужденно. Песня написана в куплетной форме, в припеве звучит несколько раз повторяющийся мелодичный напев – искреннее признание Орфея в любви к своей Эвридике:

... О, Эвридика дорогая, тебе я песню посвящаю,
Тебе пою и говорю: «Боготворю, боготворю!».

В ответ на признание Эвридика отвечает нежной и печальной песней «Светлой ночью звездной», в последнем куплете призывая не воскрешать уснувшую любовь, ведь «чему быть, того не миновать!». Роковая ошибка Орфея делает невозможным воссоединение влюбленных.

После сцены печальной трагической любви древнегреческих героев появляются шекспировские персонажи – наивный, романтичный Ромео и прекрасная Джульетта. Влюбленные исполняют серенаду, размышляя о судьбе, что выпала на их долю. Минорная тональность, двудольный размер, звукоизобразительные элементы в акомпанементе, имитирующие игру гитары, синкопы и триоли на разных долях такта тонко отображают музыкально-поэтический жанр этого номера. Песня Джульетты «Я так тебя люблю» является полной противоположностью серенады. Она легкая и подвижная, наполнена радостью и жаждой жизни. Неоднократное повторение последней строки песни убеждает зрителей в искренности девичьих чувств.

Неожиданно на сцене появляется балагур и ловелас Дон Жуан, которого не пригласили на бал Любви. А между тем он считает себя знатоком в любовных делах, ненасытным обольстителем женщин, одержимым тягой к чувственным наслаждениям и порокам. Этот персонаж резко выделяется из общего плана музыкальных номеров. Куплеты «Красотки, милашки», написанные в тональности F-dur в ритме хабанеры, звучат как насмешка над всеми присутствующими. Музыку гармонично дополняет литературный текст, показывая ветреный и непостоянный характер героя – неутомимого искателя любовных приключений, распутника-любовника, не имеющего себе равных виртуоза искусства любви.

Присутствующие герои негативно относятся к появлению незваного гостя. Среди них Дон Кихот Ламанчский – герой романа Мигеля де Сервантеса Сааведры «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»; он же – Рыцарь Печального Образа, Рыцарь Львов. Бедный ламанчский идальго Алонсо Кихано по прозвищу Добрый, страстный поклонник рыцарских романов, уверенный в том, что все описанное в них правда, решает сделаться странствующим рыцарем, чтобы искоренить зло и неправду, защищать слабых и обездоленных. Возмущенный Дон Кихот прогоняет Дон Жуана и обращается к своей возлюбленной Дульсине. Наполненная горячим испанским темпераментом зрителям представлена песня Дон Кихота «Арагонская хота» на слова В. Витько. Это стилизация сцены на манер традиционного народного испанского танца, необычайно страстного, выразительного, эмоционального, горячего и темпераментного, передающего любовь героя Сервантеса к своей даме сердца – прекрасной Дульсине.

Все герои танцуют. Во время танца Дон Жуан пытается увлечь за собой Дульсинею. Это замечает гордый идальго и с копьем бросается на соперника. Дульсинея, прикрывшись веером, что-то шепчет Дон Жуану, его ухаживания ей явно льстят. Она начинает свою песню, пытаясь успокоить ревнивца Дон Кихота. В песне «Гордое сердце испанки» Дульсинея раскрывает свои чувства Дон Кихоту, но при этом гордость не позволяет ей дать прямой ответ, признаться в любви. Чудные ритмы фламенко и звуки кастаньет отражают пылкую натуру героини. В припеве проскальзывают черты вальса, таким образом композитор показывает нам Дульсинею с другой стороны: нежной и чувственной.

Заканчивается музыкальный номер исполнением испанского танца «Коррида» – яркого и чувственного, не оставляющего равнодушными всех гостей мюзикла. В центре внимания – Дон Кихот и Дульсинея, их пламенная и всепоглощающая любовь. В танце все герои покидают сцену.

Третье действие переносит нас в утро современности. Молодые артисты музыкального театра видели один и тот же чудесный сон, в котором они были участниками бала Любви. Молодые люди вспоминают слова художника о вечной любви и ее покровительнице – богине Луны Селене. Наталья и Иван исполняют песню «Селена» на слова Татьяны

Шпартовой. В основе композиции – эстрадные ритмы, затейливые ритмические рисунки, непринужденная, легкая и запоминающаяся мелодия. Музыкальный номер дуэта наполнен неподдельной экспрессией и чувственностью.

Завершается мюзикл финальной песней всех персонажей «Первая любовь» на слова Виктора Гина, которая представляет собой эстрадно-джазовую композицию, написанную в тональности с-moll с модуляцией в тональность C-dur в коде. Несмотря на минорное звучание, финал наполнен светлыми чувствами, надеждой и верой в вечную любовь. Яркая, темпераментная музыка изобилует характерными для джаза синкопами и акцентами, сложным, ломким ритмом, полиритмией, острой пульсацией. В эпилоге раскрывается основная мысль произведения, которую чтец произносит с особой выразительностью – это своеобразное философское осмысление происходящего: «Друзья! Верьте в высокие чувства! Чаще поднимайте глаза к звездам и улыбайтесь! Любите и будьте любимы».

В музыке Анны Козловой сочетаются элементы джаза, проявляющиеся в усложнении музыкального языка, всей системы музыкально-выразительных средств, взаимодействии традиционных и новаторских устремлений, синтезе различных музыкальных культур: европейской, восточной и американской. Вместе с тем композитор использует классические гармонии, простые вокальные формы (жанр романса, песни), обогащает классическую мажоро-минорную систему с помощью ладовой диатоники и пентатоники, обращается к архаике ладовых форм фольклора, усиливает колористические функции гармонии. Композитор использует напряженно-диссонантные созвучия, остроакцентные ритмы, синкопы, остинато, смешанные и переменные размеры – все это передает особое эмоциональное ощущение музыки, создавая различные ассоциации.

T. Gazhevskaya-Peshak

Musical "In the Castle of the Radziwills, or The Story of the Everlasting Love" by A. Kozlova on the stage of modern theatre in Belarus: artistic and aesthetic aspect

The article is dedicated to the creative work of the talented Belarusian composer A. Kozlova, her musical "In the Castle of the Radziwills, or The Story of the Everlasting Love". The plot of the play is based on a deep reading of the classics and its underlined modernization. The musical is a theatrical work, combining the elements of pop, jazz, operetta and choreography. It is characterized by a sharp dramatic collision, great dynamism in the development of action, a variety of musical and song forms. The musical fabrics of the production firstly immerses into the historical events of the XVIth century, using the ancient dances (polonaise, mazurka, saraband), and then returns to modern times via pop and jazz harmonies and rhythms.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 23.03.2017.