



*Гарбуз Інна*

## **СТИЛЕВАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЖАНРОВОЙ ФОРМЫ ОПЕРЫ В «САВИТРИ» ГУСТАВА ХОЛСТА**

*Данная статья освещает восточную тематику в творчестве одного из представителей «Нового Возрождения» английской музыки – Густава Холста, а именно, интерес к индийской философии и, как следствие, её воплощение в оперном творчестве композитора.*

*Ключевые слова: Англия, «Новое музыкальное Возрождение», Густав Холст, индийская тематика, опера.*

Конец XIX – начало XX века в истории английской музыки обозначились как этап «Нового музыкального Возрождения». К школе «Нового Возрождения» примкнули Эдвард Элгар, Ральф Воан -Уильямс, Майкл Типпет, Сиррил Скотт, Густав Холст, Бенджамин Бриттен и др. [6].

Густав Холст стал одним из тех, кто сумел осуществить задачи нового возрождения музыкальной культуры страны. Он чутко реагировал на веяния времени и не только осознавал задачи, стоящие перед национальной музыкой, но также давал им небывало полное и порой совершенное творческое воплощение. Холст утверждал английскую музыку на европейской арене и за ее пределами.

Среди современников-соотечественников Холст выделялся глубокой тягой к Востоку, к восточной культуре, восточной мысли. Внешним толчком послужило знакомство с книгой Роберта Уотсона Фрэзера «Молчащие боги и солнцем пропитанные земли». Р. У. Фрэзер был знатоком жизни и культуры Индии, свидетельством чему служат его труды, отразившие важную сторону политической и экономической жизни Великобритании, с середины XVIII в. Холст никогда не бывал в Индии, не изучал индийской музыки – его интересы не были этнографическими. Индия для него, как Грузия для Балакирева или Испания для Дебюсси – обобщенный и идеальный образ Востока, воображаемый иной, незападный



мир, и он стремился в музыке найти его выражение в особых, непривычных ритмоинтонациях и колорите [5].

В 1899 г. Холст начал работу над либретто оперы в трех актах «Сита» (законченная в 1906 г., она не была поставлена). Попутно он пишет симфоническую поэму «Индра» (1903). Позже обращается к Риг Веде – священной книге древних индусов. Перевод его не устраивает, и он идет в Британский музей за подлинником. С этого момента Холст решает изучить санскрит, чтобы в подлиннике читать индийские священные книги и эпос. С этой целью он поступает в Университетский колледж [5].

Если для «Ситы» Холст использовал эпизод из эпоса «Рамаяна», то «Махабхарата» вызвала к жизни оперу «Савитри». Работу над ней Холст начал в 1908 г., это опера на его собственное либретто, которую критика единодушно признала шедевром. Опера считалась революционной, поскольку это первая английская камерная опера после пёрселловской «Дидоны» (здесь всего 3 солиста – Савитри, Смерть, Сатьяван, хор за сценой и оркестр из 12 исполнителей) [5].

История Савитри начинается тогда, когда Смерть посещает ее, чтобы забрать мужа, Сатьявана. Савитри уважает силу Смерти и относиться к ней как к божественной фигуре. Удивленная таким почтением Смерть позволяет Савитри просить любой подарок, кроме спасения мужа. Она просит о жизни, и в конце концов Савитри обманывает Смерть, потому что она не может иметь жизни без мужа. Опера заканчивается победой Савитри над Смертью и пробуждением Сатьявана в объятиях жены [1].

Впервые опера опубликована в 1924. Исправленный вариант издан в 1973, в соавторстве с дочерью композитора – Имоджен Холст. Эта опера предназначена для исполнения на открытом пространстве или в камерном помещении. Оркестр обязательно должен состоять из двух струнных квартетов, контрабаса, двух флейт и английского рожка. Есть также спрятанный женский хор, который поет без слов. Дирижер, хор и оркестр



должны быть невидимы для аудитории. В качестве прелюдии к опере композитор предлагает «Гимн путешественников» из «Хоральных гимнов Риг Веды» для женского хора и арфы [1].

Собственные письменные указания Холста на первой странице партитуры, обнаруживают, что у него были четкие представления о постановке оперы. Он хотел, чтобы это произведение было настолько простым, насколько можно, без сложных декораций, всего лишь с несколькими тщательно контролируемые жестами. Холст не оставил никаких предложений по поводу дизайна костюмов, но он постоянно настаивал на том, что фигура Смерти должна быть величавой и богоподобной, но без какого-либо ужаса и гротеска в характеристике.

Музыкальный язык оперы полностью определяется характером главных персонажей и их эстетическими функциями. Драматургически опорными моментами оперной композиции являются музыкальные характеристики каждого главного героя:

Так, например, в партии Смерти – преобладает декламационность - (мелодическое остинато, диапазон партии в пределах кварты-квинты, а *capella*, динамика *mf*). Присутствует тональная неустойчивость, нет единой опоры. Наиболее использованные опоры a-as (диатонический и хроматический вариант одной и той же ноты). Последующие появления Смерти сопровождаются проведением лейтмотива (низкие звуки в октавном унисоне в партии контрабаса), который впоследствии варьируется (смена тональности, уплотнение фактуры, хроматизмы, альтерации). В эпизоде «Thine is the holiness» облик Смерть видоизменяется за счет сопровождения оркестра, которое продолжает вокальный эпизод Савитри и основано на полифоническом развитии линий лирического характера, это показ глубокого уважения к могущественной женской силе Савитри. Последнее появление Смерти эпизод «Unto his kingdom Death wend alone» – в партии оркестра снова проходит ее лейтмотив с уплотненной фактурой, к концу



фактура поступенно освобождається і остається тільки октавний унісон теми – її первонаочальний вид, динаміка поступенно угасає, останні звуки варьованного лейтмотива Смерті накладаються на фінальний монолог Савітри.

Характеристика Сатьявана складається з двох аріозо: 1 – «Greeting to thee, my loving Savitri» – нисходящеє рухування від квінти до прими E-dur з послідуєчим опеваниєм квінти верхнім допоміжним звуком, повторення цієї фрази і інтонація запитання «Savitri», розмір 3/4. Монологічному епізоду передшестує лейтмотив, з якого і виростає вокальна партія героя. 2 аріозо «Like a specter forest» – восходящеє рухування від джерела до вершини в дорійському мінорі, з опорою на IV ст. (a-moll з  $\sharp VI$ ), розмір 7/4. В супроводженні часте застосування паралелізмів, як аллюзія до барочних засобів музикального вираження. Останні фрази Сатьявана супроводжуються зародженням лейтмотива Смерті, поступенно героїка його вокальної партії угасає, динаміка з форте переходить на піано, Смерть забирає його в свій світ і він не в силах протистояти їй. В фіналі опери друге аріозо Сатьявана виконує Савітри, воно позбавлене героїки, звучить тихо, робко і печально, як спогад про минуле (динаміка піаніссімо, органний пункт в оркестрі). Пробудження Сатьявана знову повертає лейтмотив з його першого аріозо.

Найбільш яскраво представлений образ Савітри – він має експозицію, розробку і репрізу-коду. В її партії з'єднується речитативно-декламаторний і пісенно-аріозний матеріал. Образ динамічний і контрастний – внаочалі світлий і чистий, в середині – гнівний і драматичний, і в фіналі знову світлий, ліричний. Хор на протязенні всієї опери підтримує Савітри, інтонаційний комплекс в партії хору консонантний, фактура прозора.



В первом монологическом эпизоде вокальная партия Савитри имеет диапазон терции-кварты – разговорная речь, применяется мелодическое остинато, постепенное нисходящее или восходящее движение), партия насыщена экспрессивными возгласами, интонациями вопроса, преобладающая динамика – *p*, *pp*. Только в моменты возгласов на словах «Satyavan» динамика сменяется на *f*. В ариозо «I am with thee, my arms are round thee» – партия диатонична, имеет силлабический склад мелодики, декламационность, оркестр выдерживает консонатный интервал. Разработка образа Савитри – ее ария «Give me Life. Life is all I ask of you» – интонационный комплекс насыщен скачками, динамика меццо-форте, в оркестре аккордовые вертикали с движением мелодической линии, Савитри в гневе, она требует даровать ей жизнь, жизнь с Сатьяваном. В финале оперы Савитри снова поет свое ариозо, которое является точным повтором его первоначального вида, но со смещением текста. Это реприза-кода – развязка оперы, здесь происходит катарсическое очищение, освобождение, это преодоление Смерти через сознание.

Несмотря на свою простоту и камерность, опера «Савитри» из года в год исполняется на многих театральных сценах в Англии, Франции, Германии, Финляндии, Норвегии, Израиле, США. Последняя постановка оперы состоялась 15 ноября 2017 г. в Винстонском театре в Бристоле, следующие постановки состоятся в январе и марте 2018 г. в Глазгоу и Оксфорде.

Таким образом, композиция «Савитри» приближается к опере-кантате, в которой нет индивидуализации персонажей что нетрадиционно для оперы в ее европейском понимании. Она начинается хорovým прологом, а главные герои воспринимаются как корифеи от хора. Три основных сольных сценических образа становятся обобщенно-символическими, а жизнь персонифицируется в ипостаси Савитри, становящейся воспеванием духовной женской силы в единоборстве жизни и



смерти. Образ Смерти обращен к колесу сансары, для которого жизнь и смерть – едины и взаимодействуют. Таким образом, изживаются возможные драматические разногласия образов, а общий этический тонус оперы утверждается как лирико-эпический.

Для начала XX в. опера «Савитри» – смелый эксперимент, демонстрирующий возможности жанровой формы дуомонооперы, в которой символический центральный персонажа раздвоен на два начала – жизнь и смерть, задолго до того, как к подобным опытам обратятся представители иных композиторских школ.

### СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Nicholas Tarling. Orientalism and the Operatic World. Rowman & Littlefield Publishers. - 354 p. 2015. [p.228-230]
2. Sharp C. J., English folk song, L., 1907.
3. Грубер Р. И., История музыкальной культуры, т. 1, ч. 2, М.-Л. - 1941.
4. История зарубежной музыки. XX век / Ред. Гаврилова Н.А. М.: Музыка, 2005. – 574 с.
5. Ковнацкая Л. Английская музыка XX века (истоки и этапы развития): Очерки.- М.: Сов. композитор, 1986. – 216с.
6. Ковнацкая Л. Композиторы Англии // Музыка XX века: Очерки. В двух частях. Ч. 2. Кн.5. 1917-1945 / Ред. Арановский М.Г., Житомирский Д.В. - М.: Музыка, 1987. - 343 с.
7. Липкин С. И. Сказание о Савитри жене преданной и любящей. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9B/lipkin-semyon-izrailevich/mahabharata/3>
8. Музыкальная литература зарубежных стран: Учеб.пособие. Вып. 7 / Сост. И. Гивенталь, Л. Щукина, Б. Ионин. – М.: Музыка, - 2005. – 448с.

*Інна Гарбуз. Сильова модифікація жанрової форми опери в «Савітрі» Г. Холста. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор О.І. Самойленко. Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової. Дана стаття висвітлює східну тематику в творчості одного з представників «Нового Відродження» англійської музики - Густава Холста, а саме, інтерес до індійської філософії і, як наслідок, її втілення в оперній творчості композитора.*

*Ключові слова:* Англія, «Нове музичне Відродження», Густав Холст, індійська тематика, опера.

*Inna Garbuz. Style modification of the opera genre form in Gustav Holst's «Savitri». Scientific director – doctor of Arts, professor – Alexandra Samoylenko. The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music. This article highlights the eastern theme in the works of one representative of the "New Revival" of English music - Gustav Holst, namely, interest in Indian philosophy and, as a consequence, its embodiment in the opera works of the composer.*

*Keywords:* England, "New Musical Revival", Gustav Holst, Indian theme, opera.

