

Н. А. ПАНОВА, Е. Р. СКУРКО

*Оренбургский государственный институт искусств
им. Л. и М. Ростроповичей, г. Оренбург, Россия
Уфимский государственный институт искусств
им. Загира Исмагилова, г. Уфа, Россия
ORCID: 0009-0007-9284-839X
ORCID: 0000-0003-3025-3183*

Проблемы творчества Бенджамина Бриттена в английском и отечественном музыкознании

Данная статья представляет собой аналитический обзор исследований творчества Б. Бриттена – от первых англоязычных публикаций 1940–1960-х годов до более поздних трудов как английских, так и отечественных учёных. Главная задача – обобщить представления о личности Бриттена, сложившиеся в ранних историко-биографических и музыкально-аналитических трудах, определить на их основе музыкально-философскую концепцию творчества композитора в целом. В результате создаётся периодизация зарубежного (англоязычного) и отечественного «бриттеноведения». В контексте творческой деятельности Бриттена очерчивается круг проблем, которые поднимаются в работах таких исследователей, как И. Холст, П.М. Янг, А. Таурагис, Л. Ковнацкая, Э.У. Уайт, А. Кендалл и других. Определяются и актуализируются доминантные идеи и концепты, относящиеся к наследию композитора. Особое внимание уделяется феномену “occasional music” («музыка по случаю»). Акцент делается на жанре оперы, магистральном как в творчестве композитора, так и в музыковедческих рефлексиях, подчёркивается проблема новаторства Бриттена в этой области.

Ключевые слова: Бриттен, биография, Холст, опера, occasional music, Янг, Таурагис, Ковнацкая, Уайт, Кендалл.

Для цитирования / For citation: Панова Н.А., Скурко Е.Р. Проблемы творчества Бенджамина Бриттена в английском и отечественном музыкознании // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2024. № 2. С. 38–51. DOI: 10.17674/2782-3601.2024.2.038-051. EDN: GUEUBK.

NATALIYA A. PANOVA, EVGENIYA R. SKURKO

*Orenburg State L. and M. Rostropovich Institute of Arts, Russia
Ufa State Institute of Arts named after Zagir Ismagilov, Ufa, Russia
ORCID: 0009-0007-9284-839X
ORCID: 0000-0003-3025-3183*

Problems of Benjamin Britten's Works in English and Russian Musicology

The article represents by itself an analytical review of B. Britten's creative work studies from the 1940–1960s first English-language publications to later works of both English and domestic scholars. The main task is to summarize the ideas about Britten's personality that were developed in early

historical, biographical and musical analytical works, and to determine on their basis the musical and philosophical concept of the composer's creative work as a whole. As a result, a periodization of foreign (English-language) and domestic "Britten studies". In the context of Britten's creative activity, a range of problems which were raised by such researchers as I. Holst, P.M. Young, A. Tauragis, L. Kovnatskaya, E.W. White, A. Kendall is outlined. The article identifies and updates dominant ideas and concepts related to the composer's heritage. Particular attention is paid to the phenomenon of "occasional music". The emphasis is made on the opera genre, which is central both in the composer's work and in musicological reflections, and the problem of Britten's innovation in this area is stressed.

Keywords: Britten, biography, Holst, opera, occasional music, Young, Tauragis, Kovnatskaya, White, Kendall.

Изучение творческого наследия одного из крупнейших композиторов XX века – Бенджамина Бриттена (1913–1976) – предоставляет исследователю возможность познания тех аспектов жизни, которые определяли систему его философско-эстетических взглядов.

По устоявшейся искусствоведческой традиции, любое произведение изучается в совокупности с известными биографическими данными его создателя. Как отмечает Н.Н. Мусина, «будучи частью культурно-исторической памяти, биография позволяет увидеть в творчестве художника след его жизненных перипетий» [14, с. 1]. Отсюда проистекает *историко-хронологический* подход, основополагающий для традиционного биографического исследования. Его проявление обнаруживается в музыковедческих биографиях уже на этапе ознакомления читателя с содержанием и структурой работ, о чём свидетельствуют расположение глав в хронологической последовательности, в большинстве случаев – трёхфазная композиция (периоды детства, юности, зрелости), датировка ключевых жизненных и творческих событий.

Зарубежная научная мысль о Бриттене в своём развитии проходит этапы, хронологические границы которых могут быть опре-

делены следующим образом: 1940–1950-е; 1960–1970-е; 1980–1990-е; 2000-е годы. Причём первые два этапа совпадают с соответствующими периодами жизни и творчества композитора, в то время как последующие раскрывают пути осмысления его наследия.

Первый, ранний, этап (1940–1950-е гг.) определяется появлением критических статей и упоминаний о композиторе в английских журналах «Music & Letters», «The Musical Times», «Tempo», «The Musical Quarterly», «The Hudson Review» и других. В сборник комментариев к музыке Бриттена под редакцией Д. Митчелла (D. Mitchell) и Г. Келлера (H. Keller), изданный в 1952 году, помимо анализа отдельных произведений входят и биографические сведения [33].

Одной из первых, наиболее значительных музыкально-аналитических работ этого периода, в которых изучаются вопросы стилистики оперных произведений Бриттена, стала диссертация Д. Дэвис (D. Davis) «Трактовка ведущих сопрановых партий в операх Бенджамина Бриттена “Питер Граймс”, “Поругание Лукреции”, “Альберт Херринг”, “Глориана”» (1956) [24].

Второй этап (1960–1970-е годы) характеризуется расширением «бриттеноведческого» исследовательского поля.

Появляются монографические исследования жизни и творчества композитора, например, «Оперы Бенджамин Бриттена. Введение» П. Ховард (P. Howard) [28], «Музыка Бенджамин Бриттена» П. Эванса (P. Evans) [25]. В центре внимания учёных – оперное творчество Бриттена, факторы художественного становления и формирования композиторского стиля.

Третий этап – 1980–1990-е годы – период активного изучения зарубежными исследователями творчества Бриттена. Публикуются работы, содержащие историко-теоретический анализ произведений, их драматургии, языка (к примеру, монография П. Ховард «Бенджамин Бриттен. Поворот винта» [27]). В ряде трудов поднимаются вопросы исполнительского характера, рассматриваются особенности постановок, либретто, подчас связанные с критическим анализом, а также с источниковедением¹. В то же время пополняется список работ, в которых изучаются факты биографии композитора². При этом рост интереса к личности Бриттена неразрывно связан с его интенсивным творчеством, расширением круга сочинений в разных жанрах.

Четвёртый этап (2000-е годы) в зарубежном «бриттеноведении» характеризуется обновлением проблемного ракурса и его отклонением в сторону социально-психологической составляющей творческой деятельности Бриттена. На первый план выступают взгляды и убеждения композитора. Исследователи, среди которых Д. Мэтьюз (D. Matthews) [32] и Н. Пауэлл (N. Powell) [34], основываясь на личных воспоминаниях, ссылаются на неизвестные к тому моменту факты био-

графии Бриттена³. Отдельную группу современной «бриттеноведческой» литературы образуют исследования исторической направленности (например, книга К. Пайк (C. Pyke) «Бенджамин Бриттен и Россия» [35]). Важным источниковедческим материалом служат дневники композитора, публикуемые под редакцией Ф. Рида (P. Reed), М. Кука, Д. Митчелла, В. Строер (V. Stroehrer), Н. Кларка (N. Clark), Дж. Бриммер (J. Brimmer).

Отечественное «бриттеноведение» берёт своё начало несколько позднее, чем зарубежное, в 1950-е годы, и определяется следующими временными границами: первый этап – 1950–1960-е, второй – 1970–1980-е, третий этап – 1990-е, четвёртый этап – 2000-е годы.

Первые работы на русском языке представлены преимущественно переводами статей и интервью с композитором, рецензиями. В своём роде точкой отсчёта становится изданная в СССР монография о Бриттене А. Таурагиса «Бенджамин Бриттен: очерк жизни и творчества» (1965) [18].

1970–1980-е годы можно классифицировать как период расцвета отечественной научной мысли о Бриттене, неразрывно связанный с деятельностью Л. Ковнацкой (1941–2023) и её фундаментальным исследованием жизни и творчества композитора (1974) [8]. Кроме того, появляется диссертационное исследование В. Линденберг «Черты оперной драматургии Бенджамин Бриттена» (1973) [13]. К работам периода 1990-х относится диссертация Е. Левиной «Притча в музыкальном театре Бенджамин Бриттена» (1996) [11]. С начала 2000-х фонд отечественной «бриттеноведческой» лите-

¹ Диссертация М.С. Мерц (M.S. Mertz) «История, критика и сюжетные источники оперы Бенджамин Бриттена «Поругание Лукреции»» [23, с. 324] и др.

² Среди работ данного направления монографии М. Кеннеди (M. Kennedy) [30], К. Хедингтона (C. Headington) [26], Х. Карпентера (H. Carpenter) [22].

³ Композитор Дэвид Мэтьюз (род. 1943) был ассистентом Бриттена в период с 1966 по 1970 год [32, с. VII–VIII]. Нил Пауэлл (род. 1948, английский поэт, биограф) живёт и работает в Саффолке – родном графстве Бриттена.

ратуры пополняется переводами, рецензиями, научными статьями⁴. Одной из фундаментальных работ последнего десятилетия является диссертация А. Василенко «Вокальные циклы Бенджамина Бриттена: мир поэтических образов и его музыкальная интерпретация» (2012) [3].

В трудах отечественных учёных произведения композитора исследуются как в контексте его творчества, так и в системе эволюции конкретного жанра; учитываются особенности мировоззрения и композиторского стиля Бриттена, определяются общие закономерности его творческой эволюции.

Поскольку рамки статьи не позволяют рассмотреть весь обширный корпус литературы о Бриттене, в данной работе будут затронуты наиболее крупные и значительные исследования, в разных аспектах освещающие вопросы биографии Бриттена, его стиля, творчества в целом. При этом также отмечается роль *воспоминаний* современников (Д. Шостаковича, С. Рихтера, М. Ростроповича, З. Кодая, В. Лютовского, М. Типпетта, П. Пирса и других) – непосредственные свидетельства популярности, прижизненного признания творчества Бриттена. Подчёркиваются его трудолюбие, самоотверженная преданность делу и людям, организаторский и просветительский талант, исключительное обаяние личности [8, с. 315].

Упомянутые выше комплексные исследования жизни и творчества композитора содержат сведения о людях, повлиявших на интересы и привычки юного Бриттена. От своей матери, Эдит Роды Бриттен

(урожд. Хоки) (Edith Rhoda Britten-Hockey, 1874–1937), пианистки-любительницы, секретаря хорового общества⁵, будущий композитор унаследовал любовь к фортепиано и вокальной музыке. Позднее учителями Бриттена стали известные английские музыканты – Фрэнк Бридж (Frank Bridge, 1879–1941) и Артур Бенджамин (Arthur Benjamin, 1893–1960). О Бридже, преподавателе гармонии, полифонии и альты, композитор впоследствии скажет: «Он приучил меня к кропотливой, доскональной работе с музыкальным материалом, и я очень благодарен ему за это» (цит. по: [31, с. 179] – перевод Н.П.). Привитые Бриджем скрупулёзность, ревностное отношение к технике и качеству письма стали *определяющими принципами творчества Бриттена*, в то время как Артур Бенджамин внёс существенный вклад в становление Бриттена-пианиста⁶.

1966 год в истории английского «бриттеноведения» ознаменовался выходом в свет монографии Имоджин Холст⁷ (1907–1984) [20]. Обладая статусным преимуществом человека из близкого окружения Бриттена, Холст предлагает достоверный «рассказ свидетеля» жизни композитора. Так, о первой постановке оперы Бриттена «Питер Граймс» (ор.33)⁸ она писала: «Премьера прошла с триумфальным успехом <...> Драматизм музыки захватывал с первой же ноты, у каждого действующего лица была своя характеристика <...> И исполнители, и публика всё время чувствовали близость холодного серого моря, описанного в поэме Крэбба <...> Когда трагедия подошла к своему тихому

⁴ Например, статьи Р. Насонова «Бриттен» [15] и «Примирение в соборе: религия Исаака в “Мессе Оуэна”» [16].

⁵ Lowestoft Choral Society – Хоровое общество г. Лоустофта, образованное в 1889 году.

⁶ Известно, что Бриттен был концертирующим пианистом: выступал как сольный исполнитель, ансамблист и аккомпаниатор. Его партнёрами по сцене в разное время были М. Ростропович, С. Рихтер, И. Менухин, П. Пирс [8, с. 315–316].

⁷ И. Холст была одним из организаторов Олдбороского фестиваля академической музыки (Aldeburg Festival), учреждённого Бриттеном в 1948 году совместно с тенором Питером Пирсом и либреттистом Эриком Крозье. Фестиваль проводится ежегодно, в июне, в г. Олдборо.

⁸ Премьерный показ оперы «Питер Граймс» на сюжет поэмы Дж. Крэбба «Местечко» (или «Городок») (1809) состоялся 7 июня 1945 года в лондонском театре «Сэдлерс-Уэллс».

финалу и занавес опустился, в зале поняли, что случилось нечто значительное: слушатели присутствовали при рождении шедевра. Автору была устроена овация...» [20, с. 50–51]. Холст подчёркивает революционный характер «Питера Граймса» как *новой английской национальной оперы*, получившей всемирное признание.

В своей работе Холст ссылается на философские рассуждения Бриттена об искусстве, о месте и предназначении художника, а также поднимает *проблему «сверхчувствительности» композитора* [20, с. 63], волновавшую самого Бриттена, – способности предвидеть и понимать события раньше других. Отсюда – обострённое чувство *ответственности художника перед обществом*, что со всей наглядностью проявилось в таких сочинениях, как «Баллада о героях», «Военный реквием», «Голоса сегодняшнего дня», «Оуэн Уингрейв».

Связь композитора с обществом приводит Холст к важнейшему направлению творческой деятельности Бриттена – *occasional music* – музыке «на случай» и «на заказ». Холст справедливо отмечает, что любые заказы Бриттен выполнял предельно качественно, полностью погружаясь в тематику произведения. Он говорил: «В голове у каждого свободного художника <...> всё время бродят мысли, а заказ часто помогает упорядочить их, придать им конкретную форму» [20, с. 64]. Таким образом, писать по случаю и на заказ означает для композитора проживать историю своих сочинений, быть непо-

средственным участником общественных событий⁹. В этом смысле Бриттен своим творчеством подтверждает философские тезисы Ипполита Тэна о единстве индивидуальных и неповторимых явлений культуры, о зависимости изменений в искусстве от трансформации общественных потребностей и так далее¹⁰.

Традиция написания музыки по случаю и на заказ в истории западноевропейской культуры имеет давние корни. Произведения, посвящённые различным событиям преимущественно светского характера, писали композиторы эпохи барокко (Бах, Пёрселл), венские классики (Гайдн, Моцарт, Бетховен), а также представители нового английского Возрождения (Г. Холст, Р. Воан-Уильямс и другие). Бриттен пополнил фонд национальной и мировой музыкальной литературы такими шедеврами *occasional music*, как «Баллада о маленьком Масгрейве и леди Барнард», «Пять песен цветов», «Глориана», «Кантата милосердия» и другими.

О *событийности и ситуационности* музыки Бриттена пишут многие англоязычные исследователи, в частности, Перси Маршалл Янг (1912–2004), автор монографии «Бриттен» (1966) [38]. Янг обращается к истории создания Бриттеном сочинений на заказ. Среди них и опера «Питер Граймс», написанная композитором по совету и при финансовой поддержке С. Кусевицкого¹¹ [38, с. 21]. К произведениям этой группы также относятся знаменитый «Путеводитель по оркестру для юных слушателей» (ор. 34, 1945), написанный по за-

⁹ Примером подобного рода сочинений служит увертюра «Постройка дома» (“Building of the House”, ор. 79, 1967), возникшая под впечатлением от строительных работ по перedelке мельницы в деревне Снейп близ Олдборо под концертный зал для известного музыкального фестиваля.

¹⁰ Как отмечает И. Тэн, любое художественное произведение «не есть одинокое, особняком стоящее явление <...> художник, рассматриваемый в связи со всем тем, что произвёл он, не есть что-либо одинокое <...> нравственное и умственное состояния одни и те же как для общества, так и для художников» [19, с. 8–9].

¹¹ Сергей Александрович Кусевицкий (1874–1951) – русско-американский композитор, контрабасист и дирижёр. Знакомство Бриттена с Кусевицким состоялось в Америке в 1942 году. Тогда же Бостонский симфонический оркестр исполнил «Симфонию-реквием» (“Sinfonia da Requiem”, ор. 20, 1940) Бриттена под управлением Кусевицкого.

казу министерства просвещения Англии, «Военный реквием» (ор. 66, 1962), главное пацифистское сочинение композитора, исполненное впервые по случаю освящения собора Св. Михаила в Ковентри в 1962 году.

Монография Янга [38] заложила основы исследований о композиторе типа *standard life-and-works biography*¹². Вслед за Янгом многие «бриттеноведы», среди которых А. Кендалл [29], будут придерживаться общепринятой условной хронологии рубежных событий жизни и творчества композитора. В их работах рассматриваются детство в Лоустофте¹³, обучение в общеобразовательной школе, переезд в Лондон и учёба в Королевском музыкальном колледже (1930–1933), американский период (1939–1942), возвращение на родину (1942), оперное творчество (с 1945), концертная и просветительская деятельность, включая заграничные гастроли, жизнь и работа в Олдборо.

В первой на русском языке монографии литовского музыковеда Адеодатаса Таурагиса (1936–2004) «Бенджамин Бриттен» (1965) [18] материалом изучения – помимо основных фактов жизни и творчества композитора – становятся произведения 1930–начала 1960-х годов. Если Янг и Холст, как было показано, делают акцент на социальных особенностях деятельности Бриттена, то Таурагис подкрепляет эти идеи подробным музыковедческим анализом творчества композитора. Таурагис также применяет *метод сравнительного анализа*. Сопоставляя рассматриваемые произведения, автор исследования выявляет особенности их драма-

тургии и композиции. Одна из важных проблем, поднимаемых в монографии, – *жанрового взаимодействия* – исследуется в контексте композиторского стиля. Так, в оперной драматургии Бриттена, в «сопоставлении реальности с оживающими в памяти событиями прошлого» [18, с. 96] Таурагис обнаруживает влияние *кинематографического метода*. Действительно, имея опыт работы в киноиндустрии (1930-е гг.)¹⁴, Бриттен успешно применял некоторые принципы киномузыки в своём оперном творчестве.

Одним из примеров может служить *приём ретроспекции* в финале оперы «Глориана». Главная героиня, королева Елизавета I, слышит обращающийся к ней голос казнённого к тому моменту графа Эссекса (разговорная речь, в записи, на которую указывает авторская ремарка в партитуре): «Как зверь я загнан в угол, погибаю, а ты и слышать обо мне не хочешь. Иного ты помиловала бы. Молю, казни меня! Избавь меня от мук и тяжкой жизни» (цит. по: [21, с. 356]) (*перевод Н.П.*).

Работа Таурагиса [18] содержит в себе элементы комплексного исследования, такие как линейность повествования, целостный анализ произведений (включая оперы), обращение к историко-культурному контексту. В результате Таурагис предрекает грандиозный успех сочинениям Бриттена, как тем, что уже созданы в обозначенный период, так и будущим *opus'ам*: «его музыка неизменно завоёвывает всё больший круг благодарных почитателей. Всё это – залог того, что лучшие произведения композитора прочно войдут в музыкальную классику» [18, с. 141].

12 Досл. с англ.: стандартная биография жизни и творчества (перевод Н.П.).

13 Древний рыбацкий порт на востоке Англии, родной город Бриттена. По словам И. Холст, «шум моря часто звучит и в музыке Бриттена» [20, с. 15], картины водной глади и звуки моря, на которые был настроен слух будущего композитора, взрастили в нём истинного мариниста. Тема моря ярче всего проявилась в его операх «Питер Граймс» и «Билли Бадд» (ор. 50, 1951).

14 В частности, Бриттен является автором музыки к таким английским документальным фильмам, как «Coal face» (1935), «The King's Stamp» (1935), «Night mail» (1936), а также к художественному фильму «Love from a Stranger» (1937).

Наиболее полное, масштабное представление о жизни, творчестве, стиле композитора создаётся в монографии Ковнацкой¹⁵ «Бенджамин Бриттен» (1974) [8] – первом фундаментальном «бриттеноведческом» исследовании. Монография стоит в одном ряду с диссертациями «Английские национальные традиции в творчестве Бенджамина Бриттена» (1970) [7], «Бенджамин Бриттен и английская музыка первой половины XX века» (1987) [9], монографиями «Английская музыка XX века (истоки и этапы развития): очерки» (1986) [6], «Главные темы: Бриттен, Шостакович и другие» (2018) [10] и множеством других научных трудов этого автора, посвящённых композитору и музыке Англии.

Уникальность исследований Ковнацкой заключается в комплексном изучении творчества Бриттена как неотъемлемой части английской и мировой музыкальной культуры. Работы Ковнацкой заложили фундамент отечественной «бриттеноведческой» школы и внесли существенный вклад в зарубежную научную мысль о Бриттене¹⁶. Представленный в них целостный анализ произведений служит надёжной теоретической базой, при этом многие освещённые в них вопросы остаются актуальными и в наши дни.

Ковнацкая прослеживает путь становления творческой личности композитора. В монографии 1974 года первая и десятая главы, названные соответственно «Формирование творческой личности» [8, с. 26] и «Личность» [8, с. 315], образуют смысловую арку, обрамляющую главные вехи эволюции творчества Бриттена. Наиболее

масштабная часть монографии посвящена оперному жанру, что естественно коррелирует с местом данного жанра в наследии композитора.

Автор фундаментального исследования обращается к истории создания опер, прослеживая их связь с конкретными событиями и фактами биографии композитора, освещает краткое содержание произведений, анализирует их структуру, выделяет преобладающие сюжеты. Важное место отводится выявлению функций хора и оркестра, особенностей лейтмотивной системы. Музыковед даёт характеристику главным героям и персонажам, определяет значение каждой оперы в творчестве композитора. При этом оперы рассматриваются во взаимосвязи с произведениями Бриттена других жанров.

Венчают эту монументальную историко-аналитическую композицию рассуждения автора монографии о новом английском музыкальном Возрождении, об английской национальной музыкальной традиции и о месте композитора в художественной культуре Англии. Так реализуется исследовательский концепт «личность в контексте эпохи» с обращением к культурно-исторической памяти: «в бриттеновских концертных программах его собственные произведения воспринимаются как звено единой традиции английской музыки» [8, с. 316].

Логическим продолжением первого монографического исследования Ковнацкой является сборник статей и очерков «Главные темы: Бриттен, Шостакович и другие» (2018) [10], суммирующий принципы

¹⁵ Ковнацкая знала Бриттена лично (их познакомил М.Л. Ростропович), а также посещала английский город Олдборо и его окрестности – места, которые композитор избрал для работы и жизни [2, с. 87].

¹⁶ О вкладе Ковнацкой в отечественное и зарубежное «бриттеноведение» (в том числе как педагога, просветителя, популяризатора творчества композитора и организатора тематических мероприятий) пишут многие исследователи, среди которых Л. Данько [4], Н. Брагинская [2], А. Лепорк [12], Л. Адэр [1].

ранних исследований автора. Материалы сборника образуют три цикла¹⁷, *первый* из которых посвящён Бриттену: «Бриттен. Главы и эпизоды творчества» [10, с. 13–174]. В нём подчёркивается связь композитора с «малеровским кругом», а также с русскими музыкантами (Д. Шостаковичем, М. Ростроповичем, Г. Вишневской, С. Рихтером и другими) и русской культурой в целом. При этом в центре внимания исследователя остаётся феномен бриттеновской оперы.

Ковнацкая даёт теоретическое обоснование и анализирует новый жанр, названный композитором *оперой-притчей*, как особый вид камерной оперы. Бриттену принадлежит цикл из трёх одноактных «Притч для исполнения в церкви»: «Река Кэрлью» (ор. 71, 1964), «Пешное действо» (ор. 77, 1966), «Блудный сын» (ор. 81, 1968). В исследованиях Ковнацкой подчёркивается уникальность музыкально-сценической концепции «Притч», дающей новую интерпретацию различным памятникам и сюжетам мировой культуры¹⁸.

Будучи, по выражению музыковеда, жанром «сверхкамерным» [8, с. 193], опера-притча позволила Бриттену воплотить масштабные идеи в наиболее концентрированной и иносказательной манере, что

нашло отражение в цельности и миниатюрности формы, аскетизме выразительных средств, строгости письма и ладовом своеобразии, общем лаконизме произведений [8, с. 277]. Анализируя «Притчи», Ковнацкая переосмысливает значение *камерности* в бриттеновской оперной эволюции и тем самым утверждает за композитором статус неумоимого, гениального *новатора*.

Сложившаяся в «бриттеноведении» сквозная *проблема «Бриттен-новатор»* также определяет содержание многих более поздних исследований. О новаторстве композитора в оперном жанре, например, пишет Э.У. Уайт¹⁹ в монографии «Бенджамин Бриттен: его жизнь и оперы» (1970) [37]. Избрав в качестве объекта данного исследования всё оперное творчество Бриттена, Уайт применяет *уточняющий подход* в проведении музыкально-исторического анализа и тем самым обобщает свои научные изыскания о Бриттене²⁰.

Анализируя «Притчи для исполнения в церкви», Уайт отмечает умение Бриттена работать со *сложными философскими сюжетами* и адаптировать их к специфике современного оперного театра. Таковы его рассуждения о «Реке Кэрлью»: «музыкально-сценическая адаптация этого

¹⁷ Важнейшая составляющая анализа, проводившегося Ковнацкой, – работа с музыкальными архивами, результатом которой явилось пополнение источниковедческой базы. По словам музыковеда, обращение к архивным и биографическим материалам позволило ей «визуализировать все грани исследования» [17]. Этот подход в значительной степени проявился во втором цикле сборника 2018 года «Шостакович в письмах, рукописях и документах» [10, с. 177–272]. Об этом пишет Л. Данько в рецензионной статье «Людмила Ковнацкая. Главные темы: Бриттен, Шостакович и другие» (2019): «архисложная проблематика, нередко представленная в разных изданиях в искажённом виде, корректировалась [Ковнацкой – Н.П., Е.Р.] впервые восстановленными архивными документами» [4, с. 103]. Третий цикл сборника [10, с. 275–449] Ковнацкая посвятила своим учителям и коллегам: И. Браудо, М. Друскину, Г. Орлову, Н. Герасимовой-Персидской и другим выдающимся музыкальным учёным.

¹⁸ Каждая «Притча» – результат впечатления, полученного композитором в разное время в ходе его путешествий в Японию, Францию и Россию: от просмотра средневекового японского спектакля «Сумидагава», или «Река Сумида» («Река Кэрлью»), посещения католического кафедрального собора во французском городе Шартре («Пешное действо») и живого знакомства с картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына» в Эрмитаже («Блудный сын») [10, с. 116–117].

¹⁹ Эрик Уолтер Уайт (Eric Walter White) (1905–1985) – британский музыковед, композитор, писатель, переводчик, автор книг «The Rise of English Opera» («Расцвет английской оперы», 1951), «The History of English Opera» («История английской оперы», 1983), исследователь творчества Б. Бриттена, И. Стравинского, М. Типпетта.

²⁰ Монографии о Бриттене 1970 года предшествовала его же книга 1948 года «Бенджамин Бриттен: очерк жизни и творчества» (1948) [36], совпадающая с периодом раннего творчества. Помимо монографий Уайту принадлежит значительный корпус работ о Бриттене в разных жанрах: рецензии, эссе, аннотации к концертным программам, очерки, статьи, переписка и интервью с композитором.

сюжета представляла собой тяжелейшую задачу. Дело не столько в том, что действие и содержание оригинальной драмы перенасыщены канонами буддистского учения²¹ <...> Гораздо сложнее было выразить эти идеи средствами христианской символики» [37, с. 235] (перевод Н.П.). При этом исследователь ищет наиболее достоверный критерий обозначения магистрального жанра в творчестве композитора, каковым, по его убеждению, становится *философское наполнение* произведений и прежде всего – *гуманистический идеал*.

Ранее к идеям христианского вероучения, таким как искупление и прощение, Бриттен обращался в камерной опере «Поругание Лукреции» (“*Rape of Lucretia*”, ор. 37, 1946). Взяв за основу трагический сюжет древнеримской истории, композитор делает акцент на вечных проблемах бытия (война и мир, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прощение и месть) и тем самым разворачивает действие «Лукреции» в сугубо христианском контексте. Причём именно любовь выступает как трансцендентальный, объединяющий фактор²².

Проблема «Бриттен-философ», обозначенная в трудах Холст, Янга, Уайта, Таурагиса и Ковнацкой, находит продолжение в монографии Аллана Кендалла «Бенджамин Бриттен» (1973) с предисловием И. Менухина [29]. В то же время Кендалл раскрывает новые грани концепта *occasional music*. В частности, он подчёркивает значимость для Бриттена *исполнительских и постановочных условий*, таких как время и место исполнения, акустические характеристики зала, инструментарий, состав участников, их возраст и профессиональные качества. Особенно внимателен композитор был к юным ис-

полнителям и слушателям, предлагая им исключительно интересный, захватывающий и вместе с тем понятный и доступный музыкальный материал (оперы «Маленький трубочист», «Ноев ковчег»).

Анализируя *occasional music* Бриттена, Кендалл поднимает *проблему восприятия музыкального материала*. В понимании самого композитора, как пишет исследователь, музыка, приуроченная к определённому событию, есть действенный способ сплочения людей. Для Бриттена особенно важен момент единения слушателей в процессе *живого* восприятия музыкального представления, которое, однако, требует от них некоторой подготовки: «музыканты-исполнители вынуждены практиковаться, репетировать и заучивать свои партии. Так и слушатель должен иметь представление о композиторе и его творчестве, в особенности о той постановке, которую он собирается посетить» [29, с. 88] (перевод Н.П.). Подобная ценностная установка, несомненно, вырабатывает *осознанный подход к слушанию музыки*.

Ссылаясь на работы Холст, Янга, Митчелла, Уайта и других исследователей-современников, Кендалл подытоживает и обобщает представления о композиторе, сложившиеся в английском «бриттеноведении» начала второй половины XX века. В результате создаётся «образ Бриттена» – композитора-интеллектуала с устойчивой гуманистической системой взглядов. Любовь к родине, природе и детям, а также сложные философские и психологические мотивы определяют тематическое разнообразие его творчества. Композитор не обособляет себя от социума – напротив, является полноправным участником общественных событий, в которых зача-

²¹ Под «канонами буддистского учения» имеются в виду вопросы реинкарнации, всеобщего страдания, просветления и освобождения души.

²² С этой точки зрения особенно показателен звучащий в финале оперы жизнеутверждающий послыл: «Взывает к жизни памяти река. Любовь! Лишь ты одна роднишь века!» [5, с. 24–25].

стую находит вдохновение. Бриттен говорил: «Истинный художник неотделим от общества. Всё созданное им должно быть направлено на благо людей и иметь для них практическую ценность» (цит. по: [29, с. 97] – перевод Н.П.).

Таким образом, как было показано, историко-биографические и музыкально-аналитические исследования 1960–1970-х годов, проведённые отечественными и зарубежными «бриттеноведами», прочно вошли в научный обиход, предвосхитив работы биографического характера (М. Кеннеди, К. Хедингтон и другие), а также труды, посвящённые оперному наследию композитора (П. Говард, П. Эванс и другие). Именно в опере, как справедливо отмечает большинство исследователей, наиболее ярко проявилось его умение сплавлять формы классицизма и модернизма и воплощать в них остросоциальные и вечные сюжеты.

Исследователи признают новаторство Бриттена на уровне формы и музыкально-сценической концепции произведений, а также в области трактовки жанра.

Важнейшей темой для изучения в ранних англоязычных исследованиях о Бриттене является феномен *occasional music* и его влияние на музыкально-философскую концепцию композитора. Определяющим критерием в данном контексте высту-

пает социальная компонента композиторской деятельности, которая раскрывается в ориентации на конкретное общественное событие и ситуацию, в адаптации музыкального материала под исполнительские и постановочные условия, в обращении посредством музыки к широкой массе людей. Такой подход продиктован стремлением композитора получить отклик аудитории, обогатить слушательский опыт, способствовать осознанному восприятию музыкального произведения.

И первые, и последующие исследования жизни и творчества Бриттена на русском языке содержат развёрнутый музыкально-теоретический анализ и характеризуются расширением историко-культурологического контекста в познании личности композитора. Перспективной тенденцией в научных работах позднего периода является направленность на изучение отдельных проблем творчества Бриттена, связанных с феноменом жанра и жанрового развития, с драматургией и образно-тематической основой произведений, с исполнительским аспектом, системой его философско-эстетических взглядов и другими вопросами.

Обширный корпус «бриттеноведческих» трудов свидетельствует о неиссякаемом интересе к наследию Бриттена и прежде всего – к его оперному творчеству.

ЛИТЕРАТУРА

1. Адэр Л.О. «Как дела?» Памяти Людмилы Ковнацкой // Музыкальная академия. 2023. № 3. С. 94–97.
2. Брагинская Н.А. Людмила Григорьевна Ковнацкая на маршрутах Международного музыковедческого общества (IMS) // Музыкальная академия. 2023. № 3. С. 82–89.
3. Василенко А.А. Вокальные циклы Бенджамина Бриттена: мир поэтических образов и его музыкальная интерпретация: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. М., 2012. 345 с.
4. Данько Л.Г. Людмила Ковнацкая. Главные темы: Бриттен, Шостакович и другие // OPERA MUSICOLOGICA. 2019. № 1. С. 96–106.
5. Димитрин Ю.Г. Поругание Лукреции: свободный перевод либретто оперы в двух актах. Музыка Б. Бриттена, английское либретто Р. Дункана по пьесе А. Обэ // URL: <http://stravinsky>.

online/uploads/s/h/j/y/hjyrknjwuhdc/file/wn0QCneK.pdf (дата обращения: 10.10.2023).

6. Ковнацкая Л.Г. Английская музыка XX в. (истоки и этапы развития). Очерки. М.: Сов. композитор, 1986. 216 с.

7. Ковнацкая Л.Г. Английские национальные черты в творчестве Бенджамин Бриттена: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. Л., 1970. 272 с.

8. Ковнацкая Л.Г. Бенджамин Бриттен. М.: Сов. композитор, 1974. 392 с.

9. Ковнацкая Л.Г. Бенджамин Бриттен и английская музыка первой половины XX века: дис. ... доктора искусствоведения: 17.00.02. Л., 1987. 376 с.

10. Ковнацкая Л.Г. Главные темы: Бриттен, Шостакович и другие. СПб.: Издательство им. Н.И. Новикова, 2018. 492 с.

11. Левина Е.Д. Притча в музыкальном театре Б. Бриттена: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. Нижний Новгород, 1996. 145 с.

12. Лепорк А.К. Говорим – Бриттен, слышим – Мила // Музыкальная академия. 2023. № 3. С. 90–93.

13. Линденберг В.Б. Черты оперной драматургии Бенджамин Бриттена: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. Л.; Рига, 1973. 188 с.

14. Мусина Н.Н. Биография художника как метод исследования творчества: некоторые концептуальные закономерности // Общество: политика, экономика, право. 2008. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/biografiya-hudozhnika-kak-metod-issledovaniya-tvorchestva-nekotorye-kontseptualnye-zakonomernosti> (дата обращения: 06.06.2023).

15. Насонов Р.А. Бриттен // Искусство. 2003. № 20. URL: <https://art.1sept.ru/article.php?ID=200302001> (дата обращения: 14.01.2024).

16. Насонов Р.А. Примирение в соборе: религия Исаака в «Мессе Оуэна» // Музыкальная академия. 2021. № 1. С. 6–36.

17. Семёнова Е. Людмила Ковнацкая: «Эти материалы и документы ещё долго будут в поле пристального внимания исследователей» // Собака.ru. 2014. URL: <https://www.sobaka.ru/entertainment/music/24017> (дата обращения: 05.09.2023).

18. Таурагис А.И. Бенджамин Бриттен: очерк жизни и творчества. М.: Музыка, 1965. 150 с.

19. Тэн И. Философия искусства / вступ. ст. П.С. Гуревича; общ. ред. и послесл. А.М. Микиши. М.: Республика, 1996. 351 с.

20. Холст И. Бенджамин Бриттен / пер. с англ. В. Ашкенази; предисл. М. Чулаки. М.: Музыка, 1968. 99 с.

21. Britten B. *Gloriana: An Opera in Three Acts: op. 53. Full score.* UK: Boosey and Hawkes, 1990 // URL: https://classic-online.ru/uploads/000_notes/6700/6616.pdf (10.10.2023).

22. Carpenter H. *Benjamin Britten: A Biography.* New York: Charles Scribner's Sons, 1992. 677 p.

23. Cooke M. *The Cambridge Companion to Benjamin Britten.* Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 350 p.

24. Davis D. *Treatment of the leading soprano roles in selected operas of Benjamin Britten: Peter Grimes, The Rape of Lucretia, Albert Herring, and Gloriana: thesis ... master of music.* Denton, Texas, 1956 // URL: <https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc699420/m1/38/> (06.11.2023).

25. Evans P. *The music of Benjamin Britten.* Minneapolis: University of Minnesota Press, 1979. 564 p.

26. Headington C. *Britten.* Holmes & Meier, 1982. 166 p.

27. Howard P. *Benjamin Britten. The Turn of the Screw.* Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 164 p.

28. Howard P. *The Operas of Benjamin Britten: An Introduction.* New York: F.A. Praeger, 1969. 260 p.

29. Kendall A. *Benjamin Britten.* London and Basingstoke: Macmillan London Limited, 1973. 112 p.

30. Kennedy M. *Britten.* London: J.M. Dent & Sons Ltd., 1981. 356 p.

31. Kildea P. *Britten on music.* New York: Oxford University Press, 2003. 448 p.

32. Matthews D. Britten. London: Haus Publishing, 2003. 182 p.
33. Mitchell D., Keller H. Benjamin Britten. A Commentary on His Works from a Group of Specialists. Rockliff, 1952. 410 p.
34. Powell N. Benjamin Britten: A Life for Music. New York: Henry Holt and Co., 2013. 528 p.
35. Pyke C. Benjamin Britten and Russia. Boydell Press, 2016. 383 p.
36. White E.W. Benjamin Britten: A Sketch of his Life and Works. 2nd ed. UK: Boosey and Hawkes, 1954. 219 p.
37. White E.W. Benjamin Britten: His Life and Operas. 2nd ed. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1983. 322 p.
38. Young P.M. Britten. New-York: David White, 1966. 68 p.

Об авторах:

Панова Наталия Анатольевна, аспирант, Оренбургский государственный институт искусств имени Л. и М. Ростроповичей (460000, Оренбург, Россия), **ORCID: 0009-0007-9284-839X**, ndp0402@mail.ru

Скурко Евгения Романовна, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки, Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова (450068, Уфа, Россия), **ORCID: 0000-0003-3025-3183**, nocturne@mail.ru

REFERENCES

1. Ader L.O. «Kak dela?» Pamyati Lyudmily Kovnatskoy [“How Are You?” In Memory of Lyudmila Kovnatskaya] *Muzykal'naya akademiya* [Musical Academy]. 2023. No. 3, pp. 94–97.
2. Braginskaya N.A. Lyudmila Grigor'evna Kovnatskaya na marshrutakh Mezhdunarodnogo muzykovedcheskogo obshchestva (IMS) [Lyudmila G. Kovnatskaya on the Routes of the International Musicological Society (IMS)]. *Muzykal'naya akademiya* [Musical Academy]. 2023, No. 3, pp. 82–89.
3. Vasilenko A.A. *Vokal'nye tsikly Bendzhamina Brittena: mir poeticheskikh obrazov i ego muzykal'naya interpretatsiya: dissertatsiya ... kandidata iskusstvovedeniya: 17.00.02* [Benjamin Britten's Song Cycles: Poetical Images and Their Interpretation: Dissertation for the Degree of Candidate of Arts: 17.00.02]. Moscow, 2012. 345 p.
4. Dan'ko L.G. Lyudmila Kovnatskaya. Glavnye temy: Britten, Shostakovich i drugie [Lyudmila Kovnatskaya. The Main Themes: Britten, Shostakovich and Others] *OPERA MUSICOLOGICA*. 2019. No. 1, pp. 96–106.
5. Dimitrin Yu.G. *Poruganie Lukretsii: cvobodnyy perevod libretto opery v dvukh aktakh. Muzyka B. Brittena, angliyskoe libretto R. Dunkana po p'ese A. Obe* [The Rape of Lucretia: Free Translation of the Libretto of the Opera in Two Acts. Music by B. Britten, English Libretto By R. Duncan Based on the Play by A. Aubey] URL: <http://stravinsky.online/uploads/s/h/j/y/hjyrknjwuhdc/file/wn0QCneK.pdf> (10.10.2023).
6. Kovnatskaya L.G. *Angliyskaya muzyka XX veka (istoki i etapy razvitiya). Ocherki*. [English Music in the 20th Century: Sources and periods of development. Essays]. Moscow: Sovetskiy kompozitor, 1986. 216 p.
7. Kovnatskaya L.G. *Angliyskie natsional'nye cherty v tvorchestve Bendzhamina Brittena: dissertatsiya ... kandidata iskusstvovedeniya: 17.00.02* [English National Features in the Works of Benjamin Britten: Dissertation for the Degree of Candidate of Arts: 17.00.02]. Leningrad, 1970. 272 p.
8. Kovnatskaya L.G. *Bendzhamin Britten* [Benjamin Britten]. Moscow: Sovetskiy kompozitor, 1974. 392 p.

9. Kovnatskaya L.G. *Bendzhamin Britten i angliyskaya muzyka pervoy poloviny XX veka: dissertatsiya ... doktora iskusstvovedeniya: 17.00.02* [Benjamin Britten and English Music of the First Half of the 20th Century: Dissertation for the Degree of Doctor of Arts: 17.00.02]. Leningrad, 1987. 376 p.
10. Kovnatskaya L.G. *Glavnye temy: Britten, Shostakovich i drugie* [The Main Themes: Britten, Shostakovich and Others]. St. Petersburg: Izdatel'stvo im. N.I. Novikova, 2018. 492 p.
11. Levina E.D. *Pritcha v muzykal'nom teatre B. Brittena: avtoreferat dissertatsii ... kandidata iskusstvovedeniya: 17.00.02* [Parable in the Musical Theater of B. Britten: Thesis of Dissertation for the Degree of Candidate of Arts: 17.00.02]. Nizhny Novgorod, 1996. 145 p.
12. Lepork A.K. Govorim – Britten, slyshim – Mila [We speak – Britten, we hear – Mila]. *Muzykal'naya akademiya* [Musical Academy]. 2023, No. 3, pp. 90–93.
13. Lindenberg V.B. *Cherty opernoy dramaturgii Bendzhamina Brittena: dissertatsiya ... kandidata iskusstvovedeniya: 17.00.02* [Features of Dramaturgy of Benjamin Britten's Operas: Dissertation for the Degree of Candidate of Arts: 17.00.02]. Leningrad; Riga, 1973. 188 p.
14. Musina N.N. Biografiya khudozhnika kak metod issledovaniya tvorchestva: nekotorye kontseptual'nye zakonomernosti [An Artist's Biography as a Method of Analyzing His Works: Some Conceptual Patterns]. *Obshchestvo: politika, ekonomika, parvo* [Society: politics, economics, law]. 2008. No. 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/biografiya-hudozhnika-kak-metod-issledovaniya-tvorchestva-nekotorye-kontseptualnye-zakonomernosti> (06.06.2023).
15. Nasonov R.A. Britten [Britten]. *Iskusstvo* [Art]. 2003. No. 20. URL: <https://art.1sept.ru/article.php?ID=200302001> (14.01.2024).
16. Nasonov R.A. Primirenie v sobore: religiya Isaaka v «Messe Ouena» [Reconciliation in the Cathedral: Isaac's Religion in "Owen-Mass"]. *Muzykal'naya akademiya* [Musical Academy]. 2021. No. 1, pp. 6–36.
17. Semenova E. Lyudmila Kovnatskaya: «Eti materialy i dokumenty eshche dolgo budut v pole pristan'nogo vnimaniya issledovatelye» [Lyudmila Kovnatskaya: "These Materials and Documents Will Be of Interest Over Time"]. *Sobaka.ru*. 2014. URL: <https://www.sobaka.ru/entertainment/music/24017> (05.09.2023).
18. Tauragis A.I. *Bendzhamin Britten: ocherk zhizni i tvorchestva* [Benjamin Britten: A Sketch of His Life and Works]. Moscow: Muzyka, 1965. 150 p.
19. Ten I. *Filosofiya iskusstva* [The Philosophy of Art]. Introduction by P.C. Gurevich; general ed. and afterword by A.M. Mikishi. Moscow: Respublika, 1996. 351 p.
20. Kholst I. *Bendzhamin Britten* [Benjamin Britten]. Translation from the English by V. Ashkenazi; foreword by M. Chulaki. Moscow: Muzyka, 1968. 99 p.
21. Britten B. *Gloriana: An Opera in Three Acts: op. 53. Full score*. UK: Boosey and Hawkes, 1990. URL: https://classic-online.ru/uploads/000_notes/6700/6616.pdf (10.10.2023).
22. Carpenter H. *Benjamin Britten: A Biography*. New York: Charles Scribner's Sons, 1992. 677 p.
23. Cooke M. *The Cambridge Companion to Benjamin Britten*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 350 p.
24. Davis D. *Treatment of the leading soprano roles in selected operas of Benjamin Britten: Peter Grimes, The Rape of Lucretia, Albert Herring, and Gloriana: thesis ... master of music*. Denton, Texas, 1956 // URL: <https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc699420/m1/38/> (06.11.2023).
25. Evans P. *The music of Benjamin Britten*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1979. 564 p.
26. Headington C. *Britten*. Holmes & Meier, 1982. 166 p.
27. Howard P. *Benjamin Britten. The Turn of the Screw*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 164 p.
28. Howard P. *The Operas of Benjamin Britten: An Introduction*. New York: F.A. Praeger, 1969. 260 p.
29. Kendall A. *Benjamin Britten*. London and Basingstoke: Macmillan London Limited, 1973. 112 p.

30. Kennedy M. *Britten*. London: J.M. Dent & Sons Ltd., 1981. 356 p.
31. Kildea P. *Britten on music*. New York: Oxford University Press, 2003. 448 p.
32. Matthews D. *Britten*. London: Haus Publishing, 2003. 182 p.
33. Mitchell D., Keller H. *Benjamin Britten. A Commentary on His Works from a Group of Specialists*. Rockliff, 1952. 410 p.
34. Powell N. *Benjamin Britten: A Life for Music*. New York: Henry Holt and Co., 2013. 528 p.
35. Pyke C. *Benjamin Britten and Russia*. Boydell Press, 2016. 383 p.
36. White E.W. *Benjamin Britten: A Sketch of his Life and Works. 2nd ed.* UK: Boosey and Hawkes, 1954. 219 p.
37. White E.W. *Benjamin Britten: His Life and Operas. 2nd ed.* Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1983. 322 p.
38. Young P.M. *Britten*. New-York: David White, 1966. 68 p.

About the authors:

Nataliya A. Panova, the postgraduate student, Orenburg State L. and M. Rostropovich Institute of Arts, Russia (460000, Orenburg, Russia), **ORCID: 0009-0007-9284-839X**, ndp0402@mail.ru

Evgeniya R. Skurko, Dr.Sci (Arts), Professor, Music Theory Department, Ufa State Institute of Arts named after Zagir Ismagilov (450068, Ufa, Russia), **ORCID: 0000-0003-3025-3183**, nocturne@mail.ru

