

Ариозо Ленского «В вашем доме» с ансамблем из оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского как нелинейный процесс

Аннотация. В центре внимания – проблема анализа музыкального произведения с позиций эволюционно-синергетической парадигмы. Изучение и описание нелинейных динамик сложных систем самого различного происхождения является прерогативой современного научного познания. Неисчерпаемость моделируемых объектов наводит на мысль о создании универсальной модели всего существующего – модели Универсума во всех его проявлениях. Синергетика даёт знание об этих системах, в том числе, и о музыкальной форме. Появляется возможность проследить за направленностью и динамикой её изменений, моделировать эти процессы и запечатлеть их графически.

Ключевые слова: музыкальная форма, эволюционно-синергетическая парадигма, самоорганизация, нелинейный процесс, порядок и хаос.

Раздел: (04) филология; искусствоведение; культурология.

Согласно современной научной парадигме, нелинейность – универсальное и фундаментальное свойство мира, самоорганизующегося Универсума. С таких позиций становится возможным охарактеризовать явления и процессы, как в больших, так и в малых масштабах, а также ответить на вопрос, за счёт чего происходит эволюция в природе, культуре и искусстве? Это утверждение справедливо для самоорганизующихся, то есть открытых неравновесных нелинейных систем, обладающих фрактальными свойствами.

Биологическая, экологическая, культурно-историческая, социально-экономическая, политическая, образовательная и другие самоорганизующиеся системы имеют общие закономерности развития, такие, как усложнение и увеличение разнообразия, изменение масштабов роста, ускорение, стремление к достижению информационного максимума.

Любая из них есть сетевое образование – фрактал, существующий среди подобных объектов и взаимодействующий с ними. Каждый фрактал тотален – он отражает как в зеркале свойства мира, что конкретизирует древний философский принцип всё в одном и одно во всём. Весь мир представляется самоорганизующимся Универсумом, построенным по фрактальному принципу.

Изучение феномена версификации альтернативных траекторий эволюции, описание и моделирование нелинейных динамик такого рода систем становится прерогативой современного научного познания. Неслучайно междисциплинарный потенциал синергетики с успехом реализуется в различных областях научных знаний, в том числе в искусствоведении и музыковедении [1]. С новых позиций можно осуществить анализ феномена творчества, исполнительских интерпретаций, музыкального стиля, а также музыкальной формы [2].

Известно, музыкальная форма бесконечно повторяет сама себя, точнее, говоря современным научным языком, воспроизводит свой паттерн организации (тиражируемый образец, шаблон, модель) как основу для новых инвариантных воплощений. При сохранении внешней схемы, она постоянно нацеливается на обновление – множественность проявлений и является непременным условием её существования.

Как всякая нелинейная система, музыкальная форма блуждает в поле возможного, и сама допускает появление тех или иных изменений, действующих в границах мира человеческих смыслов. Она реагирует на непрерывную эволюцию интонационного содержания, поэтому обнаруживает различные семантические значения одной и той же структуры. Так, на основе куплетной может возникнуть смешанная, сквозная или синтетическая форма, с ярко выраженными признаками иных форм [3]. В качестве примера рассмотрим ариозо Ленского «В вашем доме» с ансамблем (финал, № 16) из оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского.

На первый взгляд, форма ариозо-ансамбля выглядит как куплетно-строфическая: первый куплет (такты 1–4) «В вашем доме, в вашем доме, в вашем доме как сны золотые мои детские годы текли! В вашем доме вкусил я впервые радость чистой и светлой любви!» (партия Ленского); второй куплет (такты 5–10) «Но сегодня узнал я другое, я изведаль, что жизнь не роман, честь лишь звук, дружба слово пустое, оскорбительный, жалкий, да оскорбительный, жалкий, да жалкий обман!» (партия Ленского); третий куплет (такты 10–13) «Потрясена я, ум не может понять Евгения, тревожит, меня тревожит ревнивая тоска! Ах, терзает мне сердце тоска! Как холодная чья-то рука, она мне сжала сердце больно так, жестоко!» (партия Татьяны); четвертый куплет (такты 14–17), «Я узнал здесь, что дева красотою может быть, точно ангел, мила и прекрасна, как день, но душою, но душою... точно демон, коварна и зла!» (партия Ленского).

Однако можно заметить, что первый и второй куплеты, связанные общностью настроения, образуют экспозиционный раздел (*G-dur – h-moll*). В отличие от них, третий куплет приобретает значение развивающей середины: фрагмент темы Ленского звучит в партии Татьяны в новой тональности (*H-dur, h-moll*). Далее следует четвертый куплет, выполняющий функцию тематической и тональной репризы (*G-dur, As-dur, as-moll...*).

Контраст первого-второго и третьего куплетов в соотношении с четвертым куплетом придаёт форме логическую уравновешенность и завершённость. Это отражает общая схема тонального развития – *G-dur – h-moll – H-dur – h-moll – G-dur (As-dur, as-moll)* со свойственными чертами зеркальности, а также наличие точки золотого сечения. Вместе с тем, постепенно усиливается тенденция к слиянию её частей путём уничтожения цезур между ними. Поэтому, можно говорить о синтезе куплетной, трехчастной и сквозного развития, то есть о смешанной форме, созданной рукой мастера.

Ариозо-ансамбль представляет собой полифонию эмоционально-психологических состояний героев, *вместе* переживающих критическую ситуацию. Установка на целостность позволяет рассматривать эту форму как единство многообразия, возникающее процессуально. Если Ленский испытывает разочарование («В вашем доме»), Татьяна – ревность («Потрясена я»), Онегин – сожаление («Наедине с своей душой»), то Ольга и Ларина («Боюсь, чтобы вослед веселью»), равно, как и остальные участники действия, ощущают страх («Бедный юноша»). В состояниях и заключается действие этой поэмы-оперы: «Евгений Онегин», прежде всего, «...лирические сцены, лирические состояния души разной степени напряжения» [4, 205]. Попробуем запечатлеть эти процессы графически и составим графики бифуркаций.

Неслучайно в процессе работы над «Евгением Онегиным» П. И. Чайковский признает: «...сценических эффектов и движения будет мало в этой опере...общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменяет с лихвой эти недостатки» [5, с. 120, 121]. Несмотря на то, что «...все сценические неудобства выкупаются прелестью пушкинского стиха», он чувствует себя «стесненным и несвободным», поэтому совершает «святотатственное дерзновение» – вносит свои коррективы в текст поэмы [6, с. 28, 29].

Это касается «вставных стихов», ремарок, перефразировок и повторов его отдельных фрагментов, так как повествование ведется от первого лица. Негативные эмоции и стресс испытывает каждый участник драматических событий, особенно Ленский, который находится в состоянии фрустрации. Его обуревают чувства тревоги, отчаянья, гнева, однако, проявляя агрессивность и «кипя враждой нетерпеливой», он «уж раскаяньем томим», счастлив и почти здоров. Но поздно, «сжалось в нем сердце, полное тоской» [7, с. 118–120]. Двойственность и неоднородность эмоционального состояния обусловлена тем, что Ленский принимает и, одновременно, отвергает происходящее с ним (рис. 1).

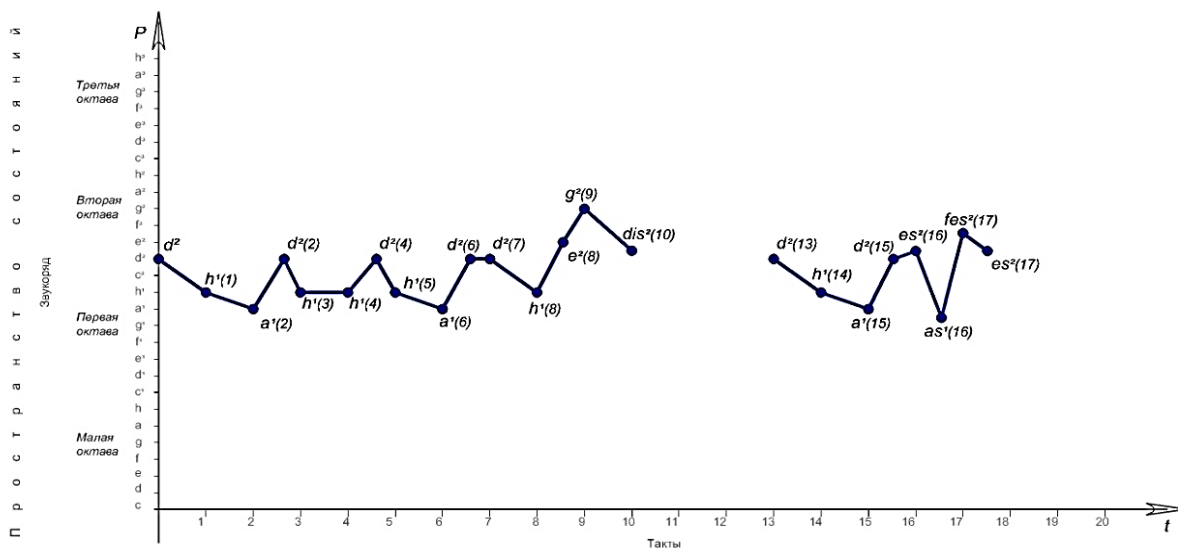

Рис. 1. График бифуркаций. Ариозо-ансамбль «В вашем доме» из оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. Партия Ленского

В отличие от него, Татьяна рассуждает здраво, понимая всю тщетность своих усилий. Ее тревожит ревнивая тоска: «Ах, терзает мне сердце тоска! Как холодная чья-то рука, она мне сжала сердце больно так, жестоко!» (рис. 2). «Погибну, – Таня говорит, – но гибель от него любезна, я не ропщу: зачем роптать? Не может он мне счастья дать» [8, с. 114; 9, с. 186–188].

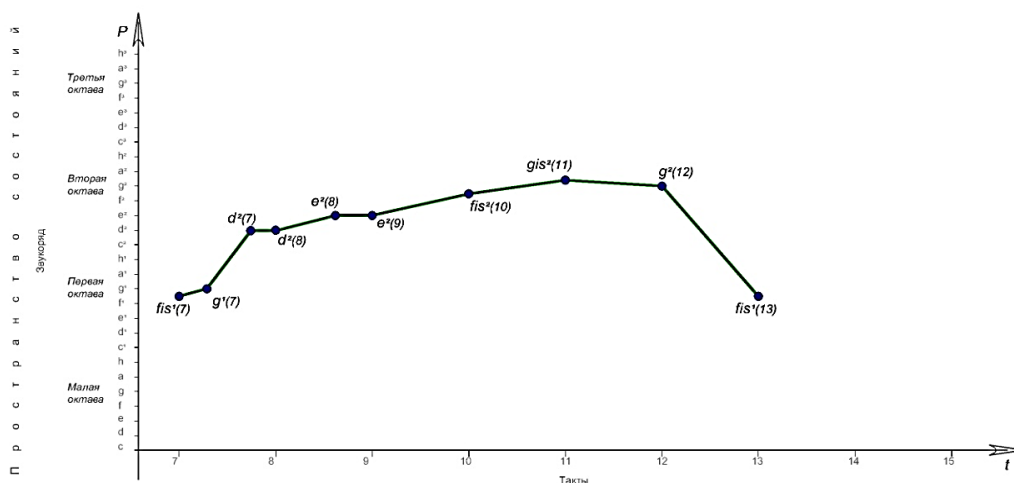

Рис. 2. График бифуркаций. Ариозо-ансамбль «В вашем доме» из оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. Партия Татьяны

Глупая выходка Онегина оборачивается трагедией. Сначала, смирившись с неизбежностью, он во всем винит себя: «Наедине с своей душой я недоволен сам собой. Над этой страстью робкой, нежной я слишком пошутил небрежно. Всем сердцем юношу любя, я б должен, я б должен показать себя не мячиком предрассуждений, но мужем с честью и умом. Я слишком пошутил небрежно!» [10, с. 117; 11, с. 183–188]. Однако под давлением обстоятельств чувство вины ослабевает: «Пружина чести, наш кумир! И вот на чем вертится мир!» [12, с. 118], что и приводит к роковой развязке (рис. 3).

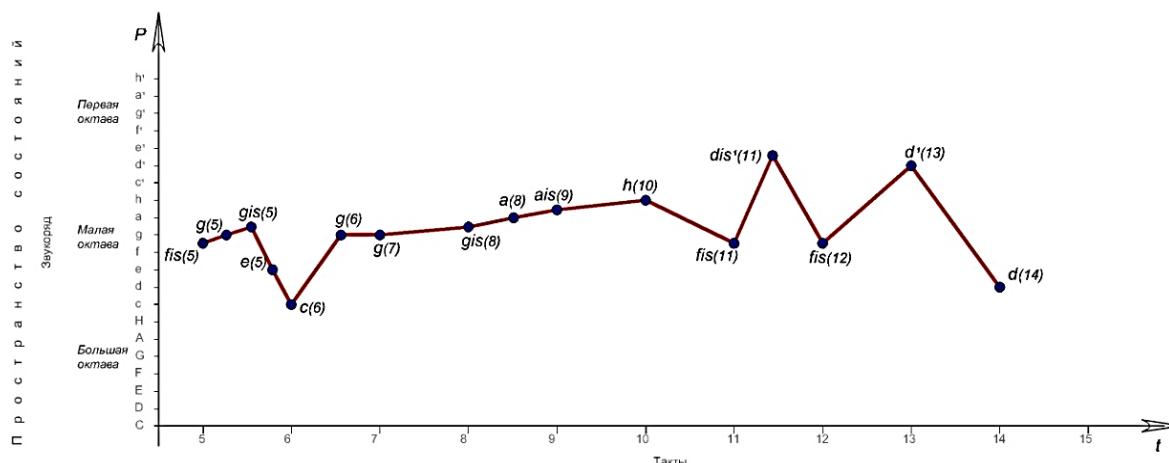

Рис. 3. График бифуркаций. Ариозо-ансамбль «В вашем доме» из оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. Партия Онегина

Развитие драматических событий, куда вовлекаются присутствующие, происходит стремительно. Партии Ленского, Онегина, Татьяны, затем Ольги, Лариной, хора накладываются друг на друга, образуя контрапункт. Соединение их в единое целое приводит к разрастанию формы по вертикали, но, одновременно, к ее предельной концентрации и сжатию по горизонтали (рис. 4).

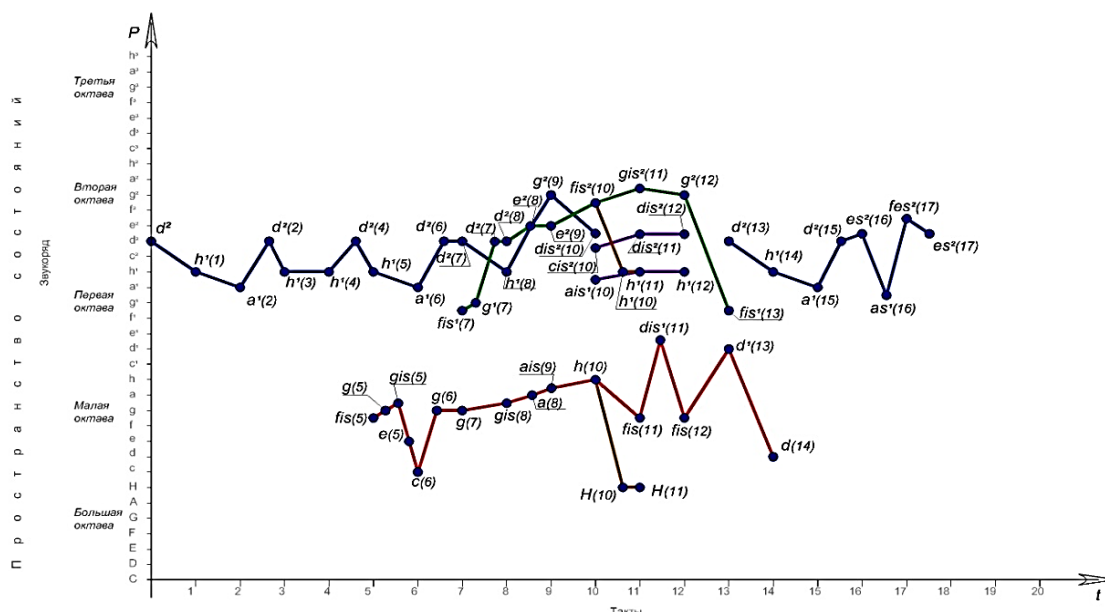

Рис. 4. График бифуркаций. Ариозо-ансамбль «В вашем доме» из оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского

С точки зрения синергетики, любое развитие есть типично нелинейный процесс (обратные связи, диспропорциональность действия и причины, бифуркации), имеющий определенные стадии развития. Речь идет о фракталах-процессах его начальной, средней и конечной стадий или, согласно синергетической терминологии, о стадиях порядка – хаоса – нового порядка.

Основными стадиями развития ариозо-ансамбля как нелинейного процесса являются: первая – экспозиция образов, разочарование Ленского (порядок); вторая – развивающий раздел и переход в новое состояние, тема Ленского в партии Татьяны (хаос); третья – крах иллюзий их обоих (новый порядок). Цепочка бифуркаций уводит от исходного к качественно новому состоянию, что обусловлено нелинейностью этого процесса.

В таком случае, музыкальная форма есть структура или процесс в их взаимодействии и развитии, основанном на закономерном чередовании стадий порядка и хаоса. Наличие точки золотого сечения свидетельствует о красоте, совершенстве и единстве ее как целого.

Применение нелинейного подхода в исследовании музыкального произведения, как нам кажется, весьма своевременно и актуально. Возможно, XXI станет веком синтеза научных знаний, расширения междисциплинарных взаимодействий и создания общей методологии, что необходимо для постижения единства мира и человека.

Ссылки на источники

1. Синергетическая парадигма: нелинейное мышление в науке и искусстве. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 495 с.
2. Грушко Г. И. Музыкальная форма как нелинейный процесс // Музыковедение. – 2013. – № 11. – С. 3–10.
3. Лаврентьева И. В. О взаимодействии двух контрастных принципов формообразования в вокальной музыке // Вопросы музыкальной формы. – М: Музыка, 1977. – С. 254–269.
4. Асафьев Б. В. Оперы Чайковского // Об опере. – Л.: Музыка, 1976. – С. 204–216.
5. Чайковский П. И. Письма к близким. Избранное. – М.: Музгиз, 1955. – 671 с.
6. Чайковский П. И. и Танеев С. И. Письма. – М.: Госкультпросветиздат, 1951. – 555 с.
7. Пушкин А. С. Евгений Онегин. Поэмы. Стихотворения. – Калининград: Кн. изд., 1971. – 430 с.
8. Там же.
9. Чайковский П. И. Евгений Онегин. Лирические сцены. – М.: Музыка, 1970. – 293 с.
10. Пушкин А. С. Указ. соч.
11. Чайковский П. И. Евгений Онегин. Указ. соч.
12. Пушкин А. С. Указ. соч.

Galina Grushko,

candidate of art criticism, teacher of musical and theoretical disciplines of the Voronezh musical college named Rostropovich, Voronezh

grushkogalina@mail.ru

Lensky's arios "In your house" with ensemble from the opera "Eugene Oнегин" of P. I. Tchaikovsky as nonlinear process

Abstract. In the attention center – a problem of the analysis of a piece of music from positions of an evolutionary and synergetic paradigm. Studying and the description nonlinear the loudspeaker of difficult systems of the most various origin is a prerogative of modern scientific knowledge. Inexhaustibility of modelled objects suggests an idea of creation of universal model of all existing – Universum model in all its manifestations. The synergetics gives knowledge of these systems, including, and about a musical form. There is an opportunity to track an orientation and dynamics of its changes, to model these processes and to depict them graphically.

Key words: musical form, evolutionary and synergetic paradigm, self-organization, nonlinear process, order and chaos.

References: 1–12 – Russian Sources.

Рекомендовано к публикации:

Горевым П. М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»

