С. Журавлёва. Либретто по «Мёртвым душам» с точки зрения смысловых рифм.

К вопросу о методологии оценки

Недавно на сайте Юрия Димитрина была опубликована статья Якова Платека «Книжечка для музыки», заставившая меня вновь обратиться к сравнению трёх либретто, предложенных для учебного анализа. Изучая их заново, я обращала внимание не на сюжет, не на слог и не на «золотое сечение», а применила другой критерий оценки – смысловую рифму[[1]](#footnote-1)

Термин «смысловая рифма» объединяет словесные, сюжетные и композиционные переклички в либретто, позволяя уловить сверхсловесную драматургию целого. Это важно при анализе пьес для музыкального театра, поскольку выявляет опорные точки в работе композитора. Музыкальная форма далеко не всегда следует за формой литературной, однако она безусловно учитывает многоплановые узлы драматургии, предлагаемые либреттистом. Именно их и призваны обрисовать данные схемы.

Словесными я называю смысловые рифмы, представляющие собой дословные повторы тех или иных фрагментов текста

Содержательными я называю тематические переклички в либретто без дословных повторов – намёки и упоминания

Сюжетными я называю смысловые рифмы, связанные с событиями и действиями героев

Сценическими я называю смысловые рифмы, обозначенные в ремарках

Формальными смысловыми рифмами я называю сходные принципы композиции разных сцен

№1. «Мёртвые души» Р. Щедрина, оперные сцены в 3-х действиях

Подчёркиванием и полужирным шрифтом выделены драматургически значимые рифмы.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ ***№1. Вступление. Хор*** ***№2. Децимет. Обед у прокурора*** **Ариозо Чичикова без номера** **Хор в оркестре без номера** ***№3. Дорога*** ***№4. Манилов*** **Ариозо Чичикова (без номера)** **Ариозо Манилова** **Диалог** **Терцет** **Портреты на стенах** ***№5. Шибень*** ***№6. Коробочка*** **Ария-портрет** **Пантомима 1. Торг** ***№7. Песни*** ***№8. Ноздрев*** **Ария-портрет** **Игра в шашки** ***Финал первого действия*. Септет** В этом месте хорошо виден принцип словесной рифмовки внутри каждой сцены, который подробно не отражается в схеме целого, но здесь для примера приведены ключевые повторяющиеся реплики **ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ** ***№9. Собакевич*** **Ария-портрет. Ожившие портреты** ***№10. Кучер Селиван*** **Хор, квартет** ***№11. Плюшкин*** **Ария-каватина Плюшкина** ***№12. Плач солдатки*** ***№13. Бал у губернатора*** Сцена в целом перекликается с картиной №1. **Большая ария Чичикова** **Пантомима 2. Любовь** **Финал второго действия** **ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ** ***№14. Запев*** ***№15. Чичиков*** **Ария** ***№16. Две дамы*** **Дуэт** ***№17. Толки в городе*** **Пантомима 3. Крушение** **Чичиков-Наполеон** Продолжение толков ***№18. Отпевание прокурора*** ***№19. Сцена и финал*** **Квинтет** **Хор, диалоги**	**Рифма №1** (словесная) – народная песня Не белы, белы снеги… Рифма №2 (словесная) – Виват, Павел Иванович! Виват, Павел Иванович! Рифма №3 (словесная) – Ноздрев. Ба, ба, ба! Поцелуй меня, Чичиков, душа, смерть… люблю тебя! Рифма №4 (сценическая) – манера поведения действующих лиц Рифма №5 (сюжетно-содержательная) – еда Рифма №6 (содержательная) – город Рифма №7 (содержательная) – мошенничество **Рифма №8** (формальная) – герои не слушают друг друга **Рифма №1** **Рифма №1а** (словесная) – народная песня …Ты не плачь, не плачь. Аа, ох, ты не плачь, не плачь, да. Ты не плачь, не плачь, не печалься, девица, что не быть, не быть твоему дружку во солдатах, во солдатах… Рифма №9 (сюжетно-содержательная) – дорога. Появление БОРОДАТОГО и МУЖИКА С КОЗОЙ Рифма №4, Рифма №10 (словесная) - Манилов. Майский день, майский день, майский день… именины сердца… Рифма №6 (содержательная) – город **Рифма №11** (содержательная) – мертвечина, смерть **Рифма №11,** Рифма №9, **Рифма №1б** (словесная) – народная песня …Святый пророче Божий Илье, моли Бога о нас… Рифма №4 – манера поведения **Рифма №11** Рифма №12 (сценическая) – пантомима Рифма №13 (сюжетная) - торг **Рифма №1в** (словесная) – Мм … ты не плачь, не плачь… Рифма №4 – манера поведения Рифма №3 (словесная) – Ноздрев. Ба, ба, ба! Поцелуй меня, Чичиков, душа, смерть… люблю тебя! Мотив игры. Здесь он структурообразующей роли не играет Рифма №14 (словесная) – Мижуев. Ты меня-то отпусти. Жена… Рифма №9, Рифма №7 Рифма №3, **Рифма №8** Селифан Скверный барин, скверный барин. Экой скверный барин! Павлушка. Эк, какую баню задал. Эк, смотри ты какой! Ба, ба, ба… Мижуев Поеду, брат, да, поеду. Жена… Ноздрев. Эй, бейте его, бейте, бейте… Чичиков. А-о-и-е-ы-о-е-а… Рифма №4, Рифма №7, **Рифма №11,** Рифма №13 **Рифма №1, 1а, 1в, Рифма №11** Появление БОРОДАТОГО Рифма №5, Рифма №7, **Рифма №11,** Рифма №13 - торг **Рифма №1г** Поразтроньтися, люди добрыя… **Рифма №11** Рифма №2 и 2а (словесная) – Павел Иванович! Павел Иванович! Чичичичиков, Чичичичиков, Чичиков, Чичиков… Рифма №13 **Рифма №8** (формальная) – герои не слушают друг друга Рифма №6 (содержательная) – город Рифма №12 (сценическая) – пантомима Рифма №2а, Рифма №3, Рифма №7, **Рифма №8,** Рифма №14 **Рифма №11** **Рифма №1** Рифма №6. Три эпизода подряд содержательно продолжают картину 13. Рифма №7, **Рифма №8, Рифма №11** Что ж за притча, в самом деле, эти мертвые души, эти мертвые души, эти мертвые души… Рифма №12 - сценическая Рифма №2а, Рифма №3, Рифма №7, **Рифма №8,** Рифма №14 **Рифма №11, Рифма 1д** Помяни нас, Господи, во царствии твоем. Рифма №3, Рифма №6, **Рифмы 1, 1б, 1е** Ты полынь, полынечка трава… Появление сквозных эпизодических персонажей: БОРОДАТОГО и МУЖИКА С КОЗОЙ

Краткая схема структуры либретто

Обозначения: народно-хоровые сцены **А**, массовые ансамблевые сцены **Б**, сюжетные сцены с разными персонажами **В-3**

Первое действие

№1 А

№2 Б

№ 3 А

№4 В

№5 А

№6 Г

№ 7 А

№8 Д

Без номера Б

Второе действие

№9 Е

№10 А

№11 Ж

№ 12 А

№ 13 Б

Третье действие

№14 А

№15 З

№16-17 Б

№18 А

№19 Б-А

Их приведённых схем видно, что трёхчастная композиция нанизана на два комплекса смысловых рифм (А и Б). Их восприятие осложнено, потому что мы имеем дело не с чистыми повторами или лейтмотивами, а с вариациями на одну тему. При этом сходные по характеру эпизоды перемежаются уникальными «вставными» картинами (В-3). В плане содержания сочинение связано воедино регулярным обращением автора к нескольким темам: судьбе России, разладу между людьми, смерти, физической и духовной. Таким образом либретто Р. Щедрина даёт предпосылки для рождения музыкальной формы. И потому его можно называть «оперой до оперы».

Однако, эта пьеса не учитывает некоторых театральных требований. Смысловых рифм очень много (я насчитала 14, рассматривая только переклички между сценами, а есть ещё нарочитые повторы внутри картин), и они так причудливо переплетаются, что невозможно за ними уследить без специальной работы. В результате воспринимаются не последовательные драматургические акценты, а некая мешанина образов, оставляющих эмоциональное послевкусие.

Композитор создавал литературную основу своей оперы, прямо цитируя гоголевскую поэму и фольклорные тексты, и мало заботясь о ясной экспозиции или «золотом сечении»[[2]](#footnote-2). Поскольку персонажей много, каждому из них уделено мало индивидуального времени. А главный герой – Чичиков в силу специфики своих мошеннических занятий вызывает мало сочувствия. Его судьба, как и сам классический сюжет, прочерчена пунктиром, что тоже не увеличивает силу сопереживания.

В итоге в центре внимания либреттиста и композитора оказываются не лица, а среда, картины гнилостного, убогого, беспросветного быта некой русской губернии. Им противоставлены печальные хоровые эпизоды. Эмоции возникают как бы независимо от персонажей, и слово в оперных сценах Щедрина служит орнаментом для выражения довольно абстрактных ощущений.

Такое решение закономерно для музыканта, мыслящего невербальными категориями, но рискованно для драматурга, раскрывающего отношения между людьми.

«Мёртвые души», музыкальная поэма А. **Журбина**

№1. Вступление. ***№2. ПРОЛОГ*** **№3. Ария Чичикова** **№4. В путь-1.** *Конец завязки* **ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ** ***Сцена 1. Манилов*** **№5. Дуэт Маниловых** **№6. Квартет** **№7 Сцена** **№8 В путь-2** ***Сцена 2. Коробочка*** **№9. Сцена** **№10. Явление мёртвых душ** **№11. Пелагея** **№12 В путь-3** ***Сцена 3. Ноздрёв*** **№13. Цыганская песня** **№ 14. Тема мёртвых душ** **№15. Романс Ноздрёва** **№16 Игра в шашки** **№17 В путь-4** ***Сцена 4. Собакевич*** **№ 18. Сцена** **№19. Ария Собакевича** **№20. Явление мёртвых душ** **№21. Песнь Собакевича** **№22. В путь-5** ***Сцена 5. Плюшкин*** **№23. Романс Плюшкина** **№24. Реприза №10. Явление Мёртвых душ** **№26. В путь-6** **№27. Финал. Вариация на «В путь»** **ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ** ***Сцена 1. Бал.*** *Экспозиция 2* **№29. Мазурка** **№30. Ария Чичикова** **№31. Хор невест** **№32. Дуэт Губернаторши и Лизаньки** **№33. Дуэт Чичикова и Лизаньки** **№34. Ария Губернатора** *Приход Ноздрёва - кульминация* **№35. Песня Мёртвых душ** **№36. Две дамы** **№37. Дуэт** **№38б. Коробочка** ***Сцена 2. В офисе*** **№39. Трио и сцена. Реприза «В путь»** ***Сцена 3. В тюрьме*** **№41. Дуэт Чичикова и Лизы. Реприза №33** **Сон Чичикова. Явление Мёртвых душ** **Наяву** **№42. Большой финал** **№43. Кода финала**	Рифма №1 (содержательная) – игра **Рифма №2** (содержательная) – мёртвые души Рифма №1, **Рифма №2,** Рифма №3 – богатство, Рифма №4 – брак **Рифма №5** (смыслово-структурная) – дорога, ряд поэтических связок: путь-муть-пусть **Рифма №6** (сценическая) – птица-тройка Рифма №7 (содержательная) – хозяйство, забота о доме, способ бытия **Рифма №2** (содержательная), **рифма №2а** (сценическая), **рифма №2б** (сюжетная) – души, мёртвые души, Рифма №8 – торг Рифма №1, **Рифма №5** (словесно-формальная) – дорога, характерные реплики Маниловых, ряд поэтических связок: путь-гнуть-дуть, **Рифма №6** (сцен.) Рифма №9 (содержательная) – любовь Рифма №10 (словесно формальная) – лейтмотив Коробочки, сентиментальный романс **Рифма №2** (содержательная), **рифма №2а** (сценическая), **рифма №2б** (сюжетная) – мёртвые души, Рифма №8 – торг **Рифма №5,** Рифма №9 (содержательная) – любовь, девичья тоска Рифма №6, **Рифма №5** (смыслово-структурная) – дорога, характерные реплики Маниловых и Коробочки, ряд поэтических связок: путь-суть-ждуть-чуть-не забудь **Рифма №2в** (содержательная) – души, значимое словосочетание «живая душа», Рифма №3 – богатство (перекличка с арией Чичикова в словах «сорить тыщами»), Рифма №8 – торг Рифма №1, **Рифма №2**, Рифма №8, сюжетная перекличка с прологом (игра на души) Рифма №1, Рифма №9 (содержательная) – любовь, женщины Рифма №1, Рифма №1а – мошенничество, **Рифма №2** (содержательная) Рифма №1а, **Рифма №5** – дорога, характерные реплики Маниловых, Коробочки, Ноздрёва ряд поэтических связок: путь-ткнуть-увильнуть-не уснуть-не забудь-как-нибудь **Рифма №2г** (содержательная) – души, обсуждение русской души, рифма №7 **Рифмы №2, №2а, №2б,** Рифма №8 **Рифма №2,** Рифма №8, рифма №7 (ура-патриотизм), Рифма №1а – мошенничество Рифма №1а, **Рифма №5** – дорога, характерные реплики Маниловых, Коробочки, Ноздрёва, Собакевича, ряд поэтических связок: путь-не согнуть-не вздохнуть-всех надуть-подстегнуть-не забудь-провернуть-полоснуть **Рифма №6а** (словесная) – тройка Рифма №9 (содержательная) – любовь Рифма №7 (содержательная) – хозяйство **Рифма №2** (содержательная), **рифма №2а** (сценическая), **рифма №2б** (сюжетная) – мёртвые души, Рифма №8 – торг **Рифма №5** – дорога, характерные реплики Маниловых, Коробочки, Ноздрёва, Собакевича, Плюшкина, ряд поэтических связок: путь-мне глотнуть-раздобудь-не спугнуть-не забудь-мне чуть-чуть-не спихнуть-утянуть **Рифма №6** (сценическая) – тройка **Рифма №5** – дорога, ряд поэтических связок: путь-мрак и жуть-по грудь **Рифма №6** (сценическая) – тройка Рифма №11 (словесная) – А направо – поле, налево – лес От простора кружится голова! Хоть назад сто лет, хоть вперед сто лет – Вдоль дороги всё та же полынь-трава!.. Рифма №3 – богатство Рифма №4 – брак Рифма №9 (содержательная) – любовь Рифма №9 (содержательная) – любовь родителей к детям Рифма №9 (содержательная) – внезапная влюблённость **Рифма №2г** (словесная) – не чаю души, рифма №7 – бытие ради детей **Рифма №2 (весь комплекс),** рифма №7 – бытие, судьба России, рифма №11 (словесно-формальная) – вся песня Рифма №9 (содержательная) – любовь, обсуждение мужчин Рифма №10 (словесная) – лейтмотив Коробочки **Рифма №5а** (формальная) – ряд поэтических связок: чёрт-уличён-чё ни чё-исчё-почёт-не причём-(бес-чёрт)-горячо-плечо Рифма №9 (содержательная) – внезапная влюблённость Намёк на многие рифмы. Основные рифмы **№2 (комплекс),** №3 – богатство, деньги Перекличка с прологом. Рифма №1, рифма №3 **Рифмы №2** (весь комплекс), рифма №7 – бытие России **Рифмы №2** (содержательные) – души, живая душа, **рифма №11** (словесная) – реприза №27

Краткая схема структуры либретто

Обозначения: вариативные (рифмуемые) эпизоды «В путь» - **А,** явления мёртвых душ – **Б,** финальная песня – **В,** неповторяемые эпизоды (с внутренними рифмами) – **Г-Р**

Действие первое

№1-3. Г

№4. А

№ 5-6. Д

№ 7. Б

№8. А

№9. Е

№10. Б

№11. Ж

№12. А

№13. З

№14. Б

№ 15-16. И

№ 17. А

№18-19. К

№20. Б

№21. Л

№22. А

№23. М

№24. Б

№26. А

№27. А-В

Действие второе

№29-34. Н

№35. О

№ 36-37. П

№ 38. Е

№ 39. А

№ 41. Н

Без номера Б

Без номера Г

№ 42. Р

№ 43. В

Мы видим, что либретто О. Ивановой и А. Бутвиловского, созданное при участии композитора, тоже композиционно выверено. Строение первого акта напоминает двухтемное рондо с вариациями (с накоплением содержания и развитием основной темы от повтора к повтору). Композиция второго акта сложнее. С одной стороны, он имеет свою внутреннюю рифмовку (выделена курсивом), с другой стороны в нём есть переклички с новыми моментами из первого действия (выделены подчёркиванием). Но три основных рифмы («В путь», явления душ и общая песня о России), последовательно проведены и здесь, так что композитор может использовать их для создания сонатной формы.

Итак, либретто «музыкальной поэмы» тоже можно назвать оперой до оперы. Одновременно оно решает театрально-драматургические задачи, давая персонажам раскрыться в узнаваемых сольных высказываниях. Большая удача пьесы – внятное объяснение мотивов и схемы действий Чичикова в первых четырёх номерах. Как говорил Юрий Димитрин, грамотное построение экспозиции нередко решает судьбу всей оперы.

Однако, есть и огрехи, вытекающие, правда, из характера избранного первоисточника. Во втором действии намечена любовная линия Чичикова и Лизы, развиваемая в четырёх (!) близко расположенных дуэтах, считая беседу двух дам, приятных во всех отношениях. При этом ни одной арии у Лизаньки нет. Можно считать это концептуальным решением, рисующим лирическое развитие сюжета как полную иллюзию, но нельзя отрицать, что такой подход невыгоден для певицы.

Не считая этих минусов, можно сказать, что в данном либретто найден некий баланс между эмоционально-музыкальным и сюжетно-драматическим моментами. В чём можно видеть обещание успеха.

«Мёртвые души», лайт-опера А. Пантыкина

ПЕРВЫЙ АКТ **ПРОЛОГ** **№1. Увертюра** **№2. Селифан и мёртвые души** **№3. Приезд Чичикова в губернию N** **КАРТИНА ПЕРВАЯ** **№4. Дуэт Чичикова и Голоса Хлестакова** **№5. Трио (Селифан, Петрушка, Чичиков).** *Завязка авантюрной линии* **КАРТИНА ВТОРАЯ** **№6. Модный салон.** *Экспозиция Лизы, завязка любовной линии* **КАРТИНА ТРЕТЬЯ** **№7. Селифан и буквы** **КАРТИНА ЧЕТВЁРТАЯ** **№8. Приём у губернатора.** *Сюжетная экспозиция помещиков и Губернатора. Завязка намерений чиновников.* **КАРТИНА ПЯТАЯ** **№9. Экспедиция.** *Завязка сюжетных намерений Чичикова, рифма №6 – мошенничество* **КАРТИНА ШЕСТАЯ** **№10. Покупка мёртвых душ** **КАРТИНА СЕДЬМАЯ** **№11. Столкновение** **№12. Дуэт Лизаньки и Чичикова** **КАРТИНА ВОСЬМАЯ** **№13. Сон Ноздрёва** **№14. У Ноздрёва** **КАРТИНА ДЕВЯТАЯ** **№15. Ария Лизаньки** **КАРТИНА ДЕСЯТАЯ** **№16. Финал первого акта.** Реприза №9. **ВТОРОЙ АКТ** **ПРОЛОГ** **КАРТИНА ОДИННАДЦАТАЯ** **Модный салон-2.** Реприза №6 **КАРТИНА ДВЕНАДЦАТАЯ** **Селифан и мёртвые души** **КАРТИНА ТРИНАДЦАТАЯ** **Бал.** Реприза №8 + реприза номеров Лизы *– развязка аферы с мёртвыми душами* **КАРТИНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ** **Дуэт Селифана и Петрушки** **КАРТИНА ПЯТНАДЦАТАЯ** **Слухи/ собрание помещиков** Мотивы из №№6 и 8 + композиционная реприза №10 (помещики) **КАРТИНА ШЕСТНАДЦАТАЯ** *Развитие сюжета с чиновниками* **КАРТИНА СЕМНАДЦАТАЯ** **Сон Чичикова** **КАРТИНА ВОСЕМНАДЦАТАЯ** **Тюрьма** **КАРТИНА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ** **Покупка сюртука** **КАРТИНА ДВАДЦАТАЯ** **Финал.** *Разрешение всех мошеннических сюжетов, включая историю с фальшивыми деньгами*, *развязка любовной линии* **ЭПИЛОГ** **Селифан.** *Развязка философской темы*	Рифма №1 (сюжетно-содержательная) – Хлестаков **Рифма №2** (сюжетно-формально-содержательная) – чтение. **Рифма №3** (сценическая) – мёртвые души **Рифма №4** (словесная) – пойдёт писать губерния Рифма №1, рифма №5 (словесная) – давненько я не брал в руки шашек **Рифма №2,** рифма №6 (сюжетная) – мошенничество, деньги, №6а – сюртук, рифма №7 (сюжетно-содержательная) – девицы, рифма №5. Рифма №7, рифма №8 (словесная) – фестончики рифма №8 – любовь, брак, №9 - мотив набожной добродетели **Рифма №2, рифма №3, рифма №3а (содержательная) – души, живое и мёртвое** Рефрен «черезвычайно рад», рифма №1а (содержательная) – Хлестаков, рифма №7 **Рифма №3б** (сюжетная) –афёра с мёртвыми душами, **рифма №4** Рифма №1 **Рифма №3, 3б,** мотивы торга и игры **Рифма №2** Рифма №8 (содержательная) – любовь Рифма №8а (сюжетная) – любовь, №9, Рифма №10 (формальная) – строение дуэта Мотивы торга и игры, Рифма №11 (формально-сценическая) – сон Рифма №12 (словесная) – редкая лошадь долетит до середины Днепра, Рифма №5, **Рифма №3,** рифма №13 (формальная и словесная) – капитан-исправник Дормидонтов Рифмы №8, №10 Рифма №6 – мошенничество, **рифма №3б** (сюжетная) – афёра с мёртвыми душами, **рифма №4а** (формальная) – тот же ритм, что в номерах «пойдёт писать губерния», **рифма №2** (словесная) – буквы **Рифма №3б** (сценическая) – мёртвые души, апокалипсис Рифма №7, рифма №8 (словесная) – фестончики рифма №8 – любовь, брак, №9 - набожность, №10 – ритм стиха **Рифма №2**, **Рифма №3** **Рифма №3 (сюжетная),** рифмы №12 и №13 **Рифма №3б (сценическая) – «апокалипсис»** Мотивы торга и игры. Ноздрев. Рифмы №13, №6, №9 Рифма №11 (формальная), участие большинства действующих лиц Рифмы №1, №5, №8, №9а – раскрытие темы набожности Лизаньки как лицемерия, рифма №10 – ритм стиха Реприза №5. Рифма №6а – сюртук, рифма №7 (сюжетно-содержательная) – девицы, Репризы из №№6,8, 10, из картины 15, рифма №13, появление всех персонажей, рифма №4 Разрешение сюжета с чтением – **рифма №2,** явление мёртвых душ – **рифма №3**.

Краткая схема структуры либретто

В данном случае довольно сложно говорить об отдельных словесных или композиционных перекличках, формирующих драматургию целого. Скорее необходимо обозначить некие круги смысловых рифм. Некоторые элементы этих кругов меняются и смешиваются между собой, но действие в целом сложено из чередования подобных содержательных связок. **А** – мотив Хлестакова (как в упоминаниях, так и в диалогах Чичикова с этим персонажем), **Б** – мотив чтения гоголевской поэмы. Он развивается от повторения непонятных букв в начале к развёрнутому монологу, перефразирующему классические строки в финале. Мотив чтения связан с мотивом **В** – образом мёртвых душ. Который существует и в отрыве от чтения в рамках авантюрного сюжета. Третий значимый комплекс (**Г**) – это образ Лизаньки и любовные перипетии. **Д** – собирательный образ чиновников и мошенников, нередко соединяющийся с лейттемой «пойдёт писать губерния»). И **Е** – это абсурдистский портрет Ноздрёва и других помещиков, приправленный отсылками к персонажам и сюжетам многих произведений Гоголя. Схема здесь может быть только примерной. Во втором акте в тексте либретто пропадает разбивка на номера, поэтому указаны номера картин.

ПЕРВЫЙ АКТ

ПРОЛОГ – А

№1-2 – Б-В

№ 3 – Д

№4 – А

№5 – Д

№6 – Д-Г

№7 – Б-В

№8 – Д-Е

№9 – Д

№10 – А-Е-**В**

№11 – **Б**-Г

№13-14 – Е-**В**

№15 – Г

№16 – **В-Г-Д-Е-Б**

ВТОРОЙ АКТ

ПРОЛОГ – **В**

К11 – Е-Г

К12 – **Б-В**

К13 – Д-Г

К14 – **В**

К15, 16 – Д-Е

К17 – Е

К18 – А-Г

К19 – Д

К20 – **Д-Е-А-Г-Д**

ЭПИЛОГ – **Б-В**

Несмотря на то, что эта схема условна, по ней можно заметить отличие либретто К. Рубинского и А. Пантыкина от двух других обработок того же сюжета. Здесь нет ни одного эпизода, который не рифмуется с другими. Все сцены перекликаются и все персонажи заняты в нескольких картинах. Поиск идеального театрального баланса, «золотого сечения» хорошо виден на примере женских образов. Губернаторской дочке уже в первом акте дано время, чтобы показать свой характер. Она вплетена в новую, придуманную авторами помимо Гоголя интригу и активно развивает занимательный детективный сюжет. Что помогает зрителю напряжённо следить за происходящим на сцене.

Однако в насыщенной плутовской жизни действующих лиц заключены и минусы произведения. Многофигурная, многотемная композиция либретто сложна для восприятия. Прихотливые повороты чичиковских приключений пробуждают в первую очередь интеллектуальное начало. Ту же умственную стихию волнуют многочисленные сатирические отсылки к сочинениям Гоголя. В результате не столько сопереживаешь героям, сколько анализируешь, что же будет с ними дальше? Очень легко отвлечься от музыки. Завязка и развязка идут в несколько этапов, и в этом тоже заметна некоторая перегруженность сюжета.

Впрочем, авторы не случайно обозначили жанр своего сочинения как «лайт-оперу», сближая его с мюзиклом и другими видами музыкально-драматических произведений. Для них – сюжетная насыщенность в порядке вещей. Здесь слово и действие нередко преобладают над музыкой, и лихо закрученные фразы и интриги едва ли не обязательны.

Обобщая наше краткое исследование, можно заметить, что композиционные особенности трёх либретто обусловлены следующими моментами.

Во-первых, характер первоисточника. Поэма Гоголя крайне сложна для инсценировки из-за обилия персонажей. Кроме-того, положительное начало в ней скрыто, среди главных лиц практически нет героев, к кому читатель, а за ним и зритель мог бы отнестись с сочувствием. А это важно для музыкального развития. Разрешая проблемы, драматурги создали пьесы в рондообразных формах, противополагая собирательные образы мёртвых и живых душ – разнообразных мошенников и терзаемой ими страдающей вечной России. Центры групп в каждом случае оказались разными.

У Щедрина всё внимание сосредоточено с одной стороны на компании гротескных образин, где Чичиков – лишь одна из неприятных масок. А противостоят им предельно абстрагированные и внесобытийные народные образы. И в этом случае «провисает» лирическое начало.

У Ивановой, Бутвиловского и Журбина Чичиков уверенно занимает место центрального персонажа. Можно сказать, что губерния N увидена его взглядом – повторяющиеся эпизоды «В путь» отражают его реакции на события. Другое начало конфликта сценически конкретизировано в эпизодах явлений мёртвых душ (которые на самом деле живые) и упоминаниях птицы-тройки (в репликах и ремарках) наглядно отражающих знаменитую гоголевскую метафору. Картину венчают поэтические философские обобщения финалов.

Рубинский и Пантыкин в своём сочинении применили сходные принципы. У них не менее рельефно обрисован Чичиков, и мёртвые души выведены на сцену как реальные, хотя и внесюжетные персонажи. Но есть и отличия. При том, что и Чичиков, и жители Эн-ской губернии оказываются по одну сторону баррикад по мертвенности и подлости своего существования, между ними возникает череда внутренних конфликтов из серии «вор у вора дубинку украл». А у мёртвых душ (которые, опять же, на самом деле живые) появляется предводитель – Селиван. Он учится читать, и его голос сливается с авторским голосом Гоголя.

На форму трёх либретто несомненно оказало влияние композиторское мышление. Щедрин видел свою оперу в сквозном симфоническом развитии и для этого написал пьесу, нередко пренебрегая театральной драматургией. Журбин предпочёл классическую номерную структуру, и его соавторы сделали литературную основу сочинения наиболее ясной и гармоничной. Пантыкин обратился к мюзик-холльному стилю с опорой не только на музыку, но и на разговорные драматические диалоги, в результате оказалось возможным усложнение формы и сюжета.

Следовательно, на композицию либретто и на способы использования в нём смысловых рифм влияет ориентация на разные жанры музыкального театра.

А это значит, что при рассмотрении разножанровых либретто методология их оценки может различаться. Что не отменяет, некие всеобщие законы. Которые, впрочем, ещё предстоит теоретически прояснить.

1. См. мою статью «Смысловая рифма в либретто Ю. Димитрина», также опубликованную на сайте. Режим доступа: <http://ceo.spb.ru/libretto/kon_lan/zhuravleva_rifma.doc> [↑](#footnote-ref-1)
2. Эти проблемы обсуждаются в работах Ю. Димитрина. [↑](#footnote-ref-2)