

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

УДК 78

А.А. ПРЕДОЛЯК

**РУССКАЯ ИСТОРИЯ В МУЗЫКАЛЬНЫХ КАРТИНАХ:
К ВОПРОСУ О ПРОЧТЕНИИ ОПЕРЫ-ФРЕСКИ «ЕРМАК»
О.Л. ПРОСТИТОВА**

Предоляк Анна Анатольевна, кандидат искусствоведения, доцент Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, 40 лет Победы, 33), aapkras@mail.ru

---

Аннотация. В статье анализируется опера-фреска «Ермак» О.Л. Проститова. Раскрывается актуальность сочинения для нашего времени, выявляется специфика стиля композитора, рассматриваются смысловые, структурные, драматургические особенности оперы.

Ключевые слова: опера-фреска, жанр, драматургия, harmony-serial, метод композиции.

UDC 78

А.А. PREDOLYAK

**RUSSIAN HISTORY IN MUSICAL PAINTINGS:
TO THE QUESTION OF READING THE OPERA-FRESCO «ERMAK»
BY COMPOSER O. PROSTITOV**

Predolyak Anna Anatolyevna, PhD (art history), associate professor at the Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, 40 let Pobedy str., 33), aapkras@mail.ru

---

Abstract. The article analyzes opera-fresco «Ermak» by O. Prostitov.

Keywords: opera-fresco, genre, dramaturgy, lado-syrian method of composition.

Одним из крупных музыкально-сценических сочинений О.Л. Проститова является опера-фреска «Ермак», которая была написана по заказу Департамента по культуре и туризму Томской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. «Я с радостью принял предложение Томской филармонии – написать оперу «Ермак»... Во-первых, тема истории России, в частности истории Сибири, мне очень близка. Я около 30 лет прожил в Красноярске. Во-вторых, личность Ермака – легендарного героя, который присоединил к Российскому государству огромную территорию, на мой взгляд, незаслуженно обделена вниманием композиторов. Своим проектом Томская филармония устранила этот пробел» [1]. Над оперой композитор работал всего три с половиной месяца, партитура была закончена 23 ноября [2] 2016 года, а 30 ноября 2016 года в Томской областной государственной филармонии состоялась ее премьера. Позднее композитор высказал такую мысль: «Я сам не понимаю, как за такой короткий срок была написана опера. Не моей рукой написано, продиктовано свыше!».

Литературными источниками оперы стали дума К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака» и поэма В.В. Дворцова «Ермак»¹. Сценарный план был составлен Л.В. Гавриловой, либретто написано О.Л. Проститовым.

---

¹ В.В. Дворцов – современный русский прозаик. Уроженец Томска, живет и работает в Москве. Для того, чтобы написать поэму «Ермак» и воссоздать доподлинную картину былых времен, он 10 лет работал с архивами, изучал личность Ермака, его историческую значимость для Российского государства. Примечательно и такое совпадение: поэма «Ермак» была написана в Краснодаре, как и одноименная опера О.Л. Проститова.

Тема Ермака неоднократно поднималась в искусстве. Вспомним знаменитое полотно великого русского художника В.И. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». В русском оперном искусстве эта тема реализовалась дважды. В 1873 году опера «Ермак» М.Л. Санти-са увидела свет рампы в Мариинском театре. В 1957 году нижегородский композитор А.А. Касьянов представил свой вариант прочтения исторических событий в своей одноименной опере.

Основная идея оперы – героический подвиг Ермака. Главный герой – не просто вольный казак, это легенда и символ России. В поэме В.В. Дворцов раскрывает его предназначение [3]:

Обручил Господь юнца со державою...
Поручил дитя тяжким скифетром.
Отрок сел на стол с вещим сирином.
В малолетие сиротливое,
В худотелие немощливое.
Посредь алчных псов, лихоимщиков,
Свар и смут мятежных зачинщиков,
Меж воров-бояр, меж помещников
Агнец кроткий встал против резников.
Обручил Господь юнца со державою –
Поднял скорби я вкупь со славою.

Из процитированного фрагмента видно, что Ермак избран Богом для ратного труда во благо России.

Обратимся к сюжету оперы. Действие происходит в селе Чувашево, в устье реки Вагай. Ермак решает освободить Сибирские земли от орды хана Кучума. Он убеждает вольных казаков собрать войско. В это время дочь ханты-мансийского хана Югра пытается обольстить Ермака. Однако видение матери раскрывает его предназначение. Он – герой земли Русской, который не должен уйти «в невиданность, в неслыханность» [4, с. 62-63]. Ермак с войском наступает на орду Кучума и разбивает ее.

Жанр оперы определил сам композитор. Это опера-фреска. Через выбор жанра автор решает поставленную перед ним задачу, являет слушателю монументальный музыкальный памятник русской истории. Россия с ее прошлым предстает перед слушателем как «омузыкаленный храм», в котором каждая картина, каждая «музыкальная роспись» уже Со-Бытие.

Опера состоит из пролога, четырех картин и эпилога. На фоне картин более емко и глубоко раскрываются характеры главных действующих лиц оперы. Это больше опера-состояние, опера-диспут, опера-размышление, опера тяжелых решений. Музыкально-психологическая портретность героев превосходит ее действенный ряд. Симфоническая картина битвы, вынесенная автором за рамки действия, не уравнивает ее драматургическую целостность. Структура «Битвы» разомкнута, создается иллюзия «втягивания» финала оперы в красочную симфоническую картину. Эпилог оперного полотна возвращает к нелегким думам Ермака в прологе оперы и замыкает действие. На фоне «завода колокола» в оркестровой ткани произведения и интонаций, выросших из лейтмотива Ермака, рисуется музыкальная картина «Сияния» деревянной чаши Руси.

Опера сочетает три типа драматургии. Первый тип – ораториально-эпический, картинный – придает опере оттенок величественности, монументальности. Это эпико-литургические хоры, встречающиеся на протяжении всей оперы. Они образуют арки на расстоянии и тем самым объединяют картины оперы в единое целое.

Второй тип – конфликтно-действенный, включающий в себя две линии: 1) внешний конфликт между Ермаком и ханом Кучумом; 2) конфликт внутри казачьего стана

(Ермак и казаки). В опере это рассказ-размышление Ермака в прологе, жанровая первая картина «Казачий сход на Яике»², четвертая картина «Битва».

Третий тип – религиозно-мистический – решен через образ матери Ермака и через хоровые молитвы. Например, все появления матери связаны с категорией сна. Нужно сказать, что ее образ в опере – это образ собирательный. Он синтезирует в себе несколько мотивов: мотив ангела-хранителя, мотив материнства, мотив Матери-Родины, которая защищает своих детей, мотив Богоматери. Она как фреска, как живая икона является в самые напряженные для Ермака ситуации.

Первое ее появление дано в прологе оперы. Мать поет колыбельную песню [3, с. 12-16, ц. 8-10]. В ней композитор мастерски синтезирует интонации колыбельной и женского плача. Атмосферу сна дорисовывает хоровая и оркестровая партии. Сонорно-кластерная основа хоровой партитуры погружает в ирреальное пространство. Оркестровка придает сцене волшебного-мистического колорита. Партия оркестра в этой сцене включает звучание арфы, струнной группы, гобоя, английского рожка, челесты.

Второе появление матери дается в третьей картине, в сцене соблазнения Ермака Югрой, дочерью ханты-мансийского хана. В оркестре снова звучит арфа – ее лейттемп, возвращаются интонации плача, интонации мольбы. Мать вновь защищает своего сына, только теперь просит проснуться: «...воры близятся! Убийцы скрытно тянутся, сыночек, Василечек мой, не надо спать» [3, с. 63-64]. Сон как забвение, как заколдованная сфера, должен разрушиться, Ермаку предназначена особая миссия. Оркестровая партия передает тревожное состояние матери, тревожное состояние Родины. Партитура дополняется медными духовыми и ударными инструментами [3, с. 62, ц. 55].

Обе сцены построены на одном интонационном материале нисходящей секунды си-бемоль – ля, заключенной в трихордовую попежку и ангемитонно-пентатонные интонации, преобладает плагальность. В этих сценах композитор мастерски применяет количественную ритмику, которая, в свою очередь, является метро-ритмической основой всего оперного полотна.

Пролог представляет собой сцену, где на фоне хора композитор разворачивает перед слушателем две фрески. Они скреплены между собой бранным сном Ермака. Через ораториально-эпический тип драматургии постепенно прорастает религиозно-мистический. Он исподволь формируется в рассказе-размышлении Ермака и уже в полной мере проявляет себя в сцене с матерью. Рассказ-размышление – это первая фреска. Он состоит из двух разделов с заключением. Первый раздел насчитывает 17 тактов, которые условно можно поделить на два несимметричных построения (9т.+8т.). Ангемитонно-пентатонные интонации вырастают из интонаций русских протяжных песен северной традиции. Опора на квинтовые устои переменного лада G-dur – a-moll рисуют колорит былых времен завоевания Сибири.

Композитор обращается с ладом как с серией. Нужно отметить, что ладо-серийная техника – это индивидуальная манера письма композитора. Следовательно, найденный композиционный прием реализуется на протяжении всей оперы. Лад мыслится как серия. Метод сегментарного развития, совмещенный с принципами ладовой работы, позволяет композитору формировать собственную модусную систему, свои индивидуализированные лады. Современные процессы развития академической композиторской школы сегодня обозначают данную проблему одной из магистральных. В опере ведущими ладовыми модусами являются – соль миксолидийский и ре дорийский.

Второй раздел пролога передает решимость Ермака к победе. Уверенность передана через метроритм, рисующий образ лихой казачьей жизни. В партитуре преобладают синкопы, стаккато, залигованные ноты, смещение метра. Отсутствие сильной доли в вокальной партии Ермака сначала выражает его сомнение в том, что казаки способны думать об Отчизне: «Кто жизни не щадил в разбоях, злато добывая, тот думать будет ли о ней,

² Во времена Ивана Грозного Яиком называли реку Урал.

за Русь святую погибая?» [3, с. 6-7]. Однако через усиление метро-ритмического ряда композитор убеждает не только главного героя, но и слушателя, что победа неизбежна.

Структура второго раздела необычна. 15 тактов включают в себя шесть проведений по три такта. Логика композиционного построения целенаправленно усиливает интонационную триходовость трехтактной структурой, создавая тем самым структурную проекцию «высшего порядка». В четырехдольном метре появляется скрытая трехдольность, казачьи ритмы, усиленные посредством хоровой партии, медной духовой и ударной группами симфонического оркестра [3, с. 6-7, ц. 4].

Заключение возвращает к интонационной, метроритмической и ладогармонической структуре первого раздела. Затем следует вторая фреска, связанная с образом матери.

Первая картина «Казачий сход на Яике» представляет собой жанровую сцену схода казаков. Вместе с тем это картина-диспут, в которой Ермак должен убедить казаков служить Отечеству, народу и царю. Открывается она проведением темы в стиле казачьей песни «Черный ворон» у виолончели solo в размере 4/4. В этой теме композитор преобразует австро-немецкую стилистику Бетховенского и Брамсовского симфонизма. Затем песню подхватывает мужской хор. Особенностью хорового эпизода является переменный метр: 5/4 – 6/8 – 3/4 – 6/8 – 3/4 – 6/8 – 5/4 – 4/4. В партии Ермака появляются призывные квартовые интонации. Удалой казак Иван Кольцо и Ермак убеждают казаков воевать против хана Кучума. Момент согласия решен через интонационную сферу оперы. В партии Ермака появляются интонации темы «Черный ворон», а казаки вторят ему, исполняя тему, основанную на материале лейтмотива Ермака [3, с. 39, ц. 36].

Завершается картина разделом, объединяющим партии Ермака, казака Ивана Кольца и остальных казаков в единую хоровую песню, наполненную маршевыми интонациями, символизирующими решительный настрой казаков перед схваткой с ханом Кучумом. В оркестре маршевые интонации создают интонационную аллюзию темы *Dies irae*, предвосхищающей гибель хана Кучума. Затем оркестр tutti проводит тему «Черный ворон» как «Крик земли Русской», а смешанный хор *a cappella* исполняет молитву в традициях партесного пения.

Вторая и третья картины переносят слушателя в стан хана Кучума. Ариозо хана раскрывает образ жесткого восточного воина. Его ариозо основано на интонациях эвенкийского напева «Ёхари-ёхарь-ё» и является обобщенной интонационной ханты-мансийской транскрипцией. В ариозо присутствуют и интонации из партии Ермака, что подчеркивает «богатирство» хана Кучума. Далее следует танец орды, символизирующий могущество хана.

Третья картина – это сцена обольщения Ермака красавицей Югрой. Вокальная партия Югры выдержана в восточных ориентальных традициях. Южно-персидский мелос подчеркнут интонациями увеличенной секунды, дважды гармоническим мажором и камерно-утонченной оркестровкой: арфа, домра, флейта, флейта-пикколо, кастаньеты, гонг, тамбурин. Ария Югры содержит три раздела, где средний раздел – это обольстительный танец. Основная тема арии развивается по законам серийной интерполяции.

Четвертая картина «Битва» аккумулирует в себе все мотивы оперы. Важным связующим оркестровым тембром здесь становится оркестровый эффект «заведения синодального колокола». Картина битвы раскрывается через интонацию тритона: соль-бемоль – до. Следовательно, музыкально-симфоническое развитие картины образует симметрию столкновения двух борющихся сил, раскрывает двухмерность пространства и времени. Именно через тритоновую интонацию создается сонорная звукопись, символизирующая «свечение» как прообраз долгожданной победы, как прообраз долгожданного единства. Развязка сражения решается через интонационный ряд хана Кучума, который в отчаянии подводит итог битве: «Я, сеявший ужас, скитаюсь бездомно. О боль! О стыдоба!» [3, с. 71-72]. Хоровой эпилог оперы олицетворяет победу Ермака и молитву за русский народ.

Одним из главных драматургических составляющих оперы является ее лейтмотивная система. Лейтмотив Ермака – это лейтмотив-символ. В нем заложен принцип моно-

тематизма и интонация *Dies irae*. Лейтмотив Ермака скрепляет все действие оперы. Он открывает оперу, он ее заканчивает и появляется в драматургически значимых ее моментах. Центральные опорные тоны лейтмотива: ре – соль – до [3, с. 1].

Другой значимый для оперы лейтмотив – это хоровая молитва, выдержанная в стиле партесного хорового пения³ [3, с. 17, ц. 14].

Хоровая тема звучит в конце Пролога, в конце первой картины, перед битвой и в финале оперы. Тональная опора – ре минор.

Другими сквозными лейтмотивами оперы являются: интонация синодального колокола и лейтмотив матери.

В опере присутствуют лейтмотивы локального значения, закрепленные за определенной картиной. К ним относятся лейтмотив «Черный ворон», лейтмотив хана Кучума, лейтмотив Югры.

Каждое произведение О.Л. Проститова актуально, представляет собой индивидуальное прочтение выбранного сюжета или поставленной проблемы. Это постоянный поиск собственного стиля, новой формы, интонационного и гармонического языка. Об этом ярко свидетельствует опера-фреска «Ермак».

В опере аккумулирован опыт отечественной композиторской школы, опирающейся на традиции русских композиторов XIX-XX веков. Преобладает эпико-ораториальный принцип драматургии, о чем свидетельствуют симметричность и замкнутость картин, наличие чтеца. Вместе с тем реализован принцип сонатности, принцип симфонизации картин оперы, квантитативная ритмика, ангемитонно-пентатонные интонации. Тональный план оперы опирается на соотношение ладов соль миксолидийского и ре дорийского. В этом пространстве композитор формирует собственную ладо-гармоническую систему, обогащая ее серийным композиционным принципом развития музыкального материала. Тонально-серийный метод композиции позволяет рассматривать проблему лада как живую структуру и формировать собственный ладо-тональный комплекс. Проблема формирования индивидуализированных ладо-тональных модусов является актуальной для композиторских школ нашего времени, как западноевропейских, так и отечественной. Думается, что опера-фреска «Ермак» О.Л. Проститова найдет признание у широкой аудитории ценителей современного отечественного музыкального театра.

Литература

1. В БКЗ репетируют оперу О. Проститова «Ермак». URL: <http://tv2.today/TV2Old/V-bkz-repetiruyut-operu-o-prostitova-ermak>

2. *Проститов О.Л.* «Ермак» [Партитура]. Краснодар, 2016. На правах рукописи.

3. *Дворцов В.В.* «Ермак». Поэма. URL: http://denlit.ru/index.php?view=articles&articles_id=1091

4. *Проститов О.Л.* «Ермак» [Клавир]. Краснодар, 2016. На правах рукописи.

References

1. The opera O. Prostitova «Ermak» rehearsing in the BKZ. URL: <http://tv2.today/TV2Old/V-bkz-repetiruyut-operu-o-prostitova-ermak>

2. *Prostitov O.L.* Ermak [Score]. Krasnodar, 2016. As a manuscript.

3. *Dvortsov V.* «Ermak». Poem. URL: http://denlit.ru/index.php?view=articles&articles_id=1091

4. *Prostitov O.* «Ermak» [Klavir]. Krasnodar, 2016. As a manuscript.

³ Текст В.В. Дворцова в этом фрагменте воцерковлен.