

Ольга Денисова

(Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова)

ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ЭСТЕТИКА В РОК-ОПЕРЕ «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ БЕТХОВЕНА» (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA)

Последние десятилетия XX века прошли под знаменем постмодернизма, повлиявшего на современную эстетику, философию, науку и искусство. Сейчас этот термин довольно широко употребляется в различных сферах. Музыка, естественно, не смогла избежать влияния этого культурного направления, часто связанного с обращением к уже существующим произведениям и образам.

Популярность образа Бетховена в наши дни используется в разных сферах жизни. Так, существует фильм про сенбернара «Бетховен», сеть зоомагазинов «Бетховен», кондитерская в музее-квартире¹ композитора в Бадене, где можно приобрести шоколад «Девятая симфония» и конфеты «Бетховен». Широко распространены аранжировки таких «хитов» как Пятая симфония², «К Элизе»³, «Лунная соната» и др.

В 2000 году американская рок-группа «Trans-Siberian Orchestra» выпустила свой третий студийный альбом «Beethoven's Last Night», в котором представлен оригинальный взгляд на последнюю ночь жизни Бетховена. Проект «Trans-Siberian Orchestra»⁴ появился в 1996 году. На данный момент «Trans-Siberian Orchestra» записала восемь альбомов⁵ в таких стилях как симфонический рок и неоклассический металл. Каждый из альбомов группы музыкантами

¹ Именно в этом доме Бетховен написал знаменитую «Торжественную мессу» и завершил работу над Девятой симфонией.

² К теме вступления и главной партии 1 части Пятой симфонии обращались немецкая неоклассик метал-группа «At Vance», финская метал-группа «Apocalyptica», легендарный шведско-американский гитарист И. Мальмстин.

³ Аранжировки этой пьес принадлежат немецкой хеви-металл группе «Асепт», российскому гитаристу-виртуозу, композитору и аранжировщику В. Зинчуку.

⁴ Названием проекту послужила Транс-Сибирская магистраль России.

⁵ 1996 – «Christmas Eve and Other Stories», 1998 – «The Christmas Attic», 2000 – «Beethoven's Last Night», 2004 – «The Lost Christmas Eve», 2004 – «The Christmas Trilogy», 2009 – «Night Castle», 2012 – «Dreams Of Fireflies» («On a Christmas Night»), мини-альбом, 2015 – «Letters From the Labyrinth».

мыслится как рок-опера⁶. Тематика всех альбомов, кроме «Beethoven's Last Night», связана с рождественскими сюжетами [5, 6].

В проекте «Trans-Siberian Orchestra» задействованы 36 музыкантов. Руководителями группы являются три человека – создатель группы П. О'Нил и его соратники Р. Кинкель и Д. Олива. Для записи альбомов музыканты приглашают звезд рок- и поп-музыки, а также детей, исполняющих хоровые партии. В записи альбома «Beethoven's Last Night» в качестве инструменталистов приняли участие музыканты проекта «Savatage»⁷, а также Р. Кинкел (клавишные, фортепиано), Д. О'Нил (ритм- и акустическая гитары), Д. Уиттман (барабаны, басовые вставки, гитара), а также академические музыканты, играющие на струнных инструментах [5, 6].

Сюжет рок-оперы «Beethoven's Last Night» достаточно непредсказуем и запутан. Действие начинает разворачиваться в Вене весной 1927 года во время сильной грозы. Бетховен работает над рукописью своей последней Десятой симфонии, которую он считает своим величайшим творением. Внезапно появляются духи в образах прекрасной Судьбы и ее сына – уродливого карлика Твиста. Они сообщают композитору, что это его последняя ночь на Земле. Бетховен просит духов оставить его в покое, но они непреклонны перед его мольбами. Ровно в полночь появляется Мефистофель, желающий забрать душу Бетховена. Но, композитор просит немного времени для того, чтобы закончить свой последний опус. Мефистофель выдвигает условие: композитор должен что-то изменить в симфонии. Бетховен отказывает Мефистофелю, ибо его произведение – это шедевр, не поддающийся изменениям. Тогда дьявол предлагает Бетховену отдать ему всю его музыку, что позволит Мефистофелю вычеркнуть из памяти людей сочинения Бетховена. Людвиг в замешательстве, он клянет во всем свою тяжелую судьбу. Дух Судьбы в свою очередь предлагает композитору взглянуть на его жизнь со стороны и изменить в ней все, что он пожелает:

⁶ Рок-опера – это музыкально-сценическое произведение, где в ариях, написанных в стиле рок, раскрывается сюжет оперы.

⁷ Состав проекта: К. Олива – фортепиано, бас-гитара, клавишные; Э. Питрелли – лид-, ритм- и бас-гитара; Д. Ли Миддлтон – бас; Д. Плейт – барабаны; Кэффери – гитара.

события своего детства, отношение отца, появление болезни, несчастную первую любовь. Бетховен вспоминает первую поездку в Вену и встречу со своим кумиром Моцартом. Бетховен понимает, что если бы он изменил негативные моменты своей жизни, то тогда бы у него не было источника вдохновения для сочинения. Композитор отвергает предложение дьявола, но он тут же получает новое: если Бетховен отдаст Мефистофелю еще никому не известную Десятую симфонию, он вернет композитору его душу. Вдруг появляется тень Моцарта, которая говорит Бетховену, что он создал величайшее произведение, и она не может позволить композитору его загубить. Мефистофель в гневе. Отчаявшись, он угрожает испортить жизнь девочке, спящей в канаве. Бетховен не может подвергнуть ребенка страшным испытаниям. Он отдает свою рукопись, понимая, что теряет и свою жизнь, и свое творение.

Дух Судьбы спасает ситуацию. Он составляет текст договора о передаче музыки Десятой симфонии дьяволу. Формулировка договора гласит, что музыку Мефистофелю должен отдать первый сын Иоганна и Марии Людвиг ван Бетховен, который умер в возрасте одного года. Не получая желаемого, Мефистофель в гневе исчезает. Дух Судьбы успокаивает Бетховена, говоря, что он поступал всегда хорошо. Композитор в полном блаженстве ложится на диван и погружается в сон. Его душа покидает мир. Гроза постепенно стихает. Твист достает рукопись Десятой симфонии и прячет ее за стенку шкафа. Здесь она и будет лежать, оставаясь в неведении, пока не будет кем-нибудь найдена... [4].

Основной чертой в искусстве постмодернизма является деконструкция – разрушение стереотипов или включение их в новый контекст. Это влечет за собой отказ от реального изображения действительности, создание нового [3]. В «Beethoven's Last Night» необычным образом сочетаются реальные и выдуманные эпизоды. Бетховеном, действительно, были сделаны наброски Десятой симфонии. Эскизы этого произведения долгое время считались утерянными, но

современник Бетховена К. Хольц описывал строение первой части, которую Бетховен играл ему на фортепиано⁸ [2].

Образ Моцарта в опере тоже возникает неспроста. Отец всегда мечтал сделать из Бетховена «второго Моцарта». С самого начала творческого пути Моцарт стал для Людвиг идеальным образцом для подражания. Он мечтал стать его учеником. Эта греза нашла свое осуществление. Встреча с маэстро произошла в Вене в 1787 году. Из двухнедельного общения с Моцартом Бетховен многое почерпнул для себя. К этой встрече Людвиг себя активно готовил, обучаясь на примере сочинений Моцарта. Он должен был предстать перед своим кумиром в достойном образе [2]. В опере Моцарт появляется в ином контексте – в виде тени, не позволяющей Бетховену уничтожить свои творения. Кроме этого, у композитора появляется фантастическая возможность изменить свою жизнь по своему усмотрению.

Искусству постмодернизма свойственен всеобщий плюрализм, смешение элементов высокой и массовой культуры [3]. Как в самом жанре рок-оперы, так и в сюжете оперы соединяются различные музыкальные культуры, художественное наследие различных эпох.

В рок-опере «Beethoven's Last Night» используется техника попури. Либретто имеет черты гипертекста, т.е. текста, который превращается в систему, иерархию текстов. В рок-опере жизненный и творческий путь Бетховена представляется сквозь призму сюжета трагедии И. В. Гете «Фауст»⁹. Композитор находится на месте Фауста, у которого Мефистофель пытается отобрать не

⁸ В 1985 году английский музыковед Б. Купер опубликовал статью с результатами его исследований эскизной тетради «Autograph 9/1» из собрания Библиотеки Прусского культурного наследия. Содержимое нескольких страниц этой тетради было сопоставлено с описанием Хольца. Купер расшифровал и идентифицировал эскизы первой части Симфонии (около 350 тактов). Симфония открывалась медленной интродукцией *Andante* в *Es-dur*. За интродукцией следовало сонатное *Allegro* с патетической главной темой. Вся часть должна была закончиться в *C-dur*. Побочная тема написана в *g-moll* [2].

⁹ Трагедия Гете «Фауст» основана на традиционном сюжете легенды о докторе Фаусте.

только душу, но и то, что делает его бессмертным – его творчество. Можно найти аллюзии на роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»¹⁰.

В музыке рок-оперы переплетаются классические произведения с роком и металлом. Из классики используются цитаты произведений самого Бетховена – сонаты № 14 («Лунной»), сонаты № 8 («Патетической»), симфонии № 5, 6, 9 («Ода к радости») и пьесы «К Элизе». Каждое появление в опере Моцарта сопровождается звучанием фрагментов из написанной им музыки – увертюры из оперы «Свадьба Фигаро», «Реквиема» («Confutatis maledictis»). Кроме фрагментов зарубежной музыки в рок-опере также используется музыка русского композитора Н. А. Римского-Корсакова – «Полет шмеля»¹¹ из оперы «Сказка о царе Салтане», которая звучит в момент, когда дух Судьбы предлагает Бетховену увидеть тех людей, которые оценили его музыку по достоинству. Композитор, оглядываясь на свою жизнь, понимает, что несчастные моменты его жизни давали ему вдохновение для творчества, и их нельзя убрать из его судьбы. Музыканты проекта вводят цитаты, используя мелодическую линию, отданную гитарам и клавишным, и гармонию. Стилиевые и фактурные особенности соответствуют стилю симфонического рока и неоклассического металла, в котором работают исполнители.

Еще одной чертой постмодернистского искусства является ирония и насмешливость над всем [3]. Ярким примером такого отношения к наследию великого мастера стала одна из постановок рок-оперы, сыгранная во французском театре. Особая роль Бетховена подчеркивается там необычным способом – композитора играет чернокожий актер. А в последней сцене Бетховена с Мефистофелем в момент подписания договора, Мефистофель стучит по роялю четыре раза в ритме «стука судьбы» – начала Пятой симфонии. Таким необычным способом вводится цитата из музыки Бетховена, выраженная не в музыкальных

¹⁰ Образы французенки Эсмеральды и глухого горбуна Квазимодо сопоставимы с изображением красивой и молодой Судьбы и горбатого карлика Твиста.

¹¹ К этому номеру также очень часто обращаются современные аранжировщики. Среди самых известных – американская гитаристка «The Great Kat», американская хеви-металл группа «Manowar» и множество менее популярных групп.

звуках, а в шумовых, возможно, намекая на то, что музыка Бетховена очень близка к современности, где основой является ритмическое начало.

В рок-опере «Beethoven's Last Night» образ всем известного композитора Бетховена представлен в ракурсе постмодернизма и отражает новое представление о композиторе как о полуреальной-полумифической личности. Свободное обращение с фактами и исполнение академических тем в рок-обработке подтверждает превращение великого наследия Бетховена в объект массовой культуры. Стоит обратить внимание на те события, которыми заканчивается рок-опера: Твист прячет рукопись Десятой Симфонии, а люди продолжают жить как жили, не зная о ее существовании. Мир будет находиться в неведении до тех пор, пока кто-нибудь не найдет рукопись, и эта музыка сможет воскреснуть. Возможно, авторы хотели сказать, что классическая музыка постепенно уходит из современного мира. Лишь в синтезе с современными музыкальными направлениями она сможет не потеряться в бесконечном потоке информации.

Литература

1. Кириллина Л. В. Бетховен: Жизнь и творчество: в 2 т.– М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2009. – Т. 1. – С. 105–115.
2. Кириллина Л. В. Бетховен: Жизнь и творчество: в 2 т.– М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2009. – Т. 2. – С. 533–539.
3. Руднев В. П. Словарь культуры XX века. – М.: Аграф, 1999. – 384 с.
4. Рыженкова Г. Последняя ночь Бетховена [Электронный ресурс] // Проза.ру – URL: <http://www.proza.ru/2004/09/09-222> (дата обращения 05.03.2016).
5. Trans-Siberian Orchestra [Электронный ресурс] // Википедия. [2015–2015]. Дата обновления: 12.11.2015. URL: <http://ru.wikipedia.org/?oldid=74476489> (дата обращения: 05.03.2016).
6. Biography [Электронный ресурс] // Trans-Siberian Orchestra – URL: <http://www.trans-siberian.com/about> (дата обращения 05.03.2016).