

Три цикла «музыкальных» сонетов Михаила Кузмина

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) знаком широкой публике как один из знаковых поэтов Серебряного века. Однако любители его творчества и специалисты неизменно отмечают особую музыкальность стихов Кузмина, обращают внимание на «предельное сближение» и «глубокое взаимовлияние» в его творчестве двух искусств — поэзии и музыки¹.

Точкой отсчета поэтического творчества Михаила Кузмина считается 1905 год. Именно тогда в так называемом «Зеленом сборнике»² впервые были опубликованы его стихи: цикл «XIII сонетов» и драматическая поэма «История рыцаря д'Алессио». Однако до этой публикации судьба будущего поэта была связана с композиторской деятельностью. Более того, в печати его музыкальные сочинения появились раньше стихотворений: в 1898 году были изданы три его романса на тексты Р. Сюлли-Прюдома, Д. С. Мережковского и собственные³.

Творческий путь Михаила Кузмина начинался типично для становления композитора: раннее увлечение музыкой, первые композиторские опыты для домашнего театра. После гимназии Кузмин поступил в Петербургскую консерваторию — несмотря на то, что, по его собственному признанию, все уговаривали его идти в университет⁴. Правда, вместо семи положенных юноша отучился здесь лишь три года. О своих педагогах он пишет в автобиографическом тексте «Histoire édifiante de mes commencement»: «В консерватории я был у Лядова⁵ на сольфеджио, у Соловьева⁶ — на гармонии, у Римского-Корсакова⁷ на контрапункте и фуге»⁸. Позже, с конца 1896 года⁹, Кузмин в течение двух лет «проходил формы» и, по сути, занимался основами композиции с В. В. Кюнером — известным в Петербурге музыкальным педагогом и владельцем частной музыкальной школы¹⁰.

¹ Этому вопросу посвящены специальные работы. См., например: Савельева Л. В. Слово и музыка в лирике Михаила Кузмина // Русская речь. 2009. № 3. С. 22–26.

² Зеленый сборник стихов и прозы. СПб., 1905.

³ Кузмин М. Три романса. М., 1898.

⁴ См.: Богомолов Н. А., Малмстад Д. Э. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. М., 1996. С. 24.

⁵ Лядов Анатолий Константинович (1855–1914), в то время профессор элементарной теории, обязательной гармонии и сольфеджио Санкт-Петербургской консерватории.

⁶ Соловьев Николай Феопемптович (1846–1916), в то время профессор теории композиции Санкт-Петербургской консерватории, вел также классы различных теоретических дисциплин и истории музыки.

⁷ Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908), в то время профессор класса практического сочинения, теории композиции и инструментовки Санкт-Петербургской консерватории, руководитель оркестрового класса.

⁸ Цит. по: Богомолов Н. А., Малмстад Д. Э. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. С. 24. Сокращения раскрыты по умолчанию.

⁹ См. письмо М. Кузмина Г. Чичерину от 6 декабря 1896 года: ОР РНБ. Ф. 1030. № 52. Л. 31 об.

¹⁰ Музыкальная школа под названием «Санкт-Петербургская столичная музыкальная школа В. В. Кюнера с музыкально-педагогическими курсами» была открыта в Петербурге в 1892 году и просуществовала до 1898 года (см.: Филимонов К. Высшие женские естественнонаучные курсы М. А. Лохвицкой-Скалон: история создания // Opera musicologica. 2016. № 4. С. 73, 76).

За время учебы в консерватории и в последующие годы до выхода «Зеленой книги» Михаил Кузмин очень много сочинял. Самый полный список его музыкальных произведений за 1890–1905 гг. насчитывает более трехсот опусов: это хоровые, симфонические, инструментальные произведения, оперы и камерно-вокальные сочинения на свои и чужие тексты¹. Причем на долю последних приходится более половины всех опусов — и это крайне показательно для творческого процесса Кузмина, ведь именно в этих жанрах происходит самое тесное слияние стихов и музыки.

Обо многом говорит тот факт, что почти все ранние стихотворения Кузмина возникают одновременно с музыкальным текстом, а значит автору важен не только смысловой план стихотворения, но и то, как оно будет звучать: стиху сразу задается необходимая интонация, он включается в конкретный эмоциональный контекст. В письме своему близкому другу еще со времен учебы в гимназии Георгию Васильевичу Чичерину² от 18 февраля 1892 года тогда еще студент консерватории Михаил Кузмин писал об особенностях своего творческого процесса: «Я, кажется, говорил тебе, что у меня мысли музыкальные появляются непосредственно при пересматривании текста. Теперь смотри, что выходит. Положим, я сам пишу текст, сейчас же у меня является музыка, которую необходимо сейчас же записывать, так к[ак] первые мысли бывают обыкновенно лучшими, а иногда и единственно верными; таким образом, текст нужно каждую минуту прерывать для музыки, а музыку за перерывом текста. Видишь ли, какое опасное поприще для кусочности, к которой, вообще, я склонен»³.

Собственно, первые изданные стихи Кузмина — XIII сонетов — первоначально возникли именно как тексты к камерно-вокальным сочинениям. Символична здесь не только принадлежность первых напечатанных стихотворений к музыкальному жанру, но и обозначение произведений «сонетами». Этот цикл стал первым из трех чудесных циклов «музыкальных» сонетов, созданных один за другим в течение полугода.

К жанру сонета Кузмин-композитор обратился еще в середине 1890-х годов. В авторских списках музыкальных сочинений за 1896 год отмечены три сонета Петрарки; в следующем, 1897 году, под впечатлением от путешествия в Италию Кузмин создал еще три камерно-вокальных произведений на тексты Петрарки из цикла «*Il Canzoniere*» (в переводе с итальянского — «Песенник»), вскоре появляется музыкальное прочтение сонета Данте из сборника «Новая жизнь»⁴. И лишь после этого, в 1903 году, он создает собственные вокальные сонеты (по тексту это те самые XIII сонетов), следуя страстному желанию «изобразить ряд сцен из итальянского возрождения»⁵. Цикл сочинений для голоса и фортепи-

¹ См.: Дмитриев П. В. Первое стихотворение М. Кузмина? // Дмитриев П. В. М. Кузмин: разыскания и комментарии. СПб., 2016. С. 15.

² Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) — впоследствии дипломат, народный комиссар иностранных дел РСФСР и СССР.

³ ОР РНБ. Ф. 1030. № 18. Л. 12–12 об.

⁴ См.: Дмитриев П. В. Неузнанный Ронсар // Дмитриев П. В. М. Кузмин: разыскания и комментарии. СПб., 2016. С. 64.

⁵ ОР РНБ. Ф. 1030. № 54. Л. 29.

ано получает название «Il Canzoniere» — так же, как и сборник стихотворений Петрарки, в котором преобладал жанр сонета.

Сообщая Чичерину о создании текстов первых трех сонетов, Кузмин уточняет, что «некоторые фразы совсем как с итальянского, есть неловкости, но это — слова для музыки, не больше... Я так жажду все это осветить музыкой»¹. Очевидно, что тексты уже в момент возникновения осознаются автором исключительно как основа для камерно-вокальных произведений, причем соединение слова и музыки должно произойти максимально быстро, без большого временного промежутка.

Музыка ко всем тринадцати сонетам была сочинена в кратчайшие сроки. В письме к Чичерину от 20 августа 1903 года читаем: «С 12-го перебрался в Нижний и вот до 20 написал музыку к 8 сонетам, <...> от 2–9 включ[ительно] музыка написана, редко я писал с такой скоростью и притом не дома»². В следующем же письме от 24 августа, в день отъезда из Нижнего Новгорода, сообщает, что цикл «Il Canzoniere» полностью завершен³. Таким образом, музыкальная составляющая всего цикла, включающего тринадцать романсов-сонетов, была создана Кузминым за время его пребывания в Нижнем Новгороде с 12 по 24 августа 1903 года. Это подтверждают и даты, проставленные в сохранившейся рукописи произведения⁴.

Своим новым циклом камерно-вокальных сочинений композитор остался очень доволен. Возможно, такое неожиданное увлечение «музыкальными» сонетами сподвигло Кузмина на следующий этап работы с этим жанром: тогда же, в конце августа 1903 года он обращается к текстам одного из мастеров сонетной формы — У. Шекспира.

Стихи Кузмин берет оригинальные, на английском языке — прежде всего потому, что они, как он признавался, пленили его («такая прелесть текст, как я мог думать о переводе»⁵). Но было еще одно обстоятельство. В то время, когда он работал над сонетами Шекспира, был известен только один их перевод на русский язык, выполненный Н. В. Гербелем⁶. Однако этот перевод совершенно не отвечал требованиям Кузмина, утверждавшего, «что его нельзя даже помещать под текстом в виде перевода»⁷.

Рукопись первого музыкального сочинения на текст сонета Шекспира — сонета № 19 — датирована автором 5 сентября 1903 года⁸. В тот же день он отправил своему душевному другу письмо, в котором среди про-

¹ Там же. Л. 29, 30 об.

² Там же. Л. 34, 35 об.

³ Там же. Л. 37.

⁴ ОР РНБ. Ф. 400. № 46. Сонет IX датирован 4 октября 1903 года (л. 12), однако приведенное выше письмо свидетельствует, что музыка IX сонета была создана в промежутке между 12 и 20 августа. Кроме того, на титульном листе рукописи указана дата создания цикла: «Август 1903» (л. 1). Возможно, в октябре Кузминым была сделана редакция этого сонета или проставлена дата создания чистой рукописи.

⁵ ОР РНБ. Ф. 1030. № 54. Л. 39.

⁶ Полное собрание сонетов Виллиама Шекспира / в пер. [и с предисл.] Н. Гербея. СПб., 1880.

⁷ ОР РНБ. Ф. 1030. № 54. Л. 37.

⁸ ОР РНБ. Ф. 400. № 47. Л. 2.

чего восторженно сообщил о появлении сонета, от которого он сам «в влюбленности» и уверен, что «музыкальный» сонет пленит и Чичерина¹.

Кузмин дает музыкальную трактовку семи сонетам Шекспира: №№ 19, 30, 18, 32, 52, 48, 74. Сочинение последнего датировано в рукописи 3 октября 1903 года², то есть весь этот цикл из семи сонетов создавался в течение одного месяца.

Вероятно, композитор был так увлечен работой с текстами Шекспира, что вслед за Первой появляется Вторая тетрадь «Sonetts of Shakespeare» («Сонетов Шекспира»), также включающая в себя 7 романсов³. Кузмин пишет этот цикл с 24 января по 8 февраля 1904 года, время его создания — чуть более двух недель! В основу легли тексты более поздних сонетов английского поэта: №№ 106, 91, 98, 102, 95, 33, 112.

К жанру сонета Кузмин еще не раз обращался в своем уже непосредственно поэтическом творчестве, а в 1920-х — 1930-х годах работал с ним и как переводчик. Для Ленинградской филармонии им выполнен перевод трех сонетов Петрарки, тексты которых использовал А. Шенберг для создания «Шести оркестровых песен» ор. 8; в 1921 и 1931 годах для издания «Дон Кихота» Кузминым сделан перевод сонетов Сервантеса; для книги Ромена Роллана «Жизнь Микеланджело» — перевод сонетов итальянского гения.

Но самой значительной работой Кузмина в области перевода считается его работа над сонетами У. Шекспира, которая получила блестящую оценку современников поэта. Переводы сонетов Шекспира, выполненные Кузминым, значились в планах издательства «Academia», однако в то время опубликованы так и не были и до недавнего времени считались утраченными. И лишь несколько лет назад рукопись шекспировских сонетов, включающая 89 текстов в переводе Михаила Кузмина, была обнаружена коллекционером Сергеем Алексеевичем Венгеровым, и в 2022 году появилась их публикация⁴.

В настоящем издании осуществляется первая публикация трех циклов камерно-вокальных произведений Михаила Кузмина, основой которых стала поэтическая форма сонета: «Il Canzoniere» (1903) на тексты самого поэта и две тетради «Сонетов Шекспира» (1903 и 1904) на тексты английского автора. Жанр каждого сочинения внутри этих циклов обозначен Кузминым как Sonetto (итал.) или Sonnet (англ.). Публикация производится по автографам Михаила Кузмина, хранящимся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки: ф. 400 (М. Кузмин), №№ 46, 47 и 48.

*Михайлова Елена,
заведующая сектором русских фондов XVIII–XXI вв.
Отдела рукописей Российской национальной библиотеки*

¹ ОР РНБ. Ф. 1030. № 54. Л. 39 об.

² ОР РНБ. Ф. 400. № 47. Л. 8.

³ Там же. № 48.

⁴ Уильям Шекспир. Сонеты (I–LXXXIX). Перевод Михаила Кузмина. М., 2022.

Il Canzoniere

Посвящается А. Б. *)

Sonetto I | Сонет I

(d'introduzione) (вступление)

Words and music by Mich. Cousmine

Слова и муз. Мих. Кузмина

Me - ня вле-кут чу-дес-ны - е ска - за - нья, на -

The first system of the musical score. The vocal line is in treble clef, key of B-flat major (three flats), and common time (C). It begins with a whole rest, followed by a series of eighth and quarter notes, and ends with a half note. The piano accompaniment is in grand staff (treble and bass clefs). The right hand starts with a whole rest, then plays a half note, and the left hand plays a half note. The system concludes with a short melodic phrase in the right hand and a corresponding bass line in the left hand.

3
-род-ный шум на ста-рых пло-ща - дях, ряд ко - раб -

The second system of the musical score, starting at measure 3. The vocal line continues with eighth and quarter notes. The piano accompaniment features block chords in the right hand and a moving bass line in the left hand.

5
-лей на дрем-лю-щих мо - рях и блеск пар-чи в из-ги-бах о - де-

The third system of the musical score, starting at measure 5. The vocal line includes a half note and continues with eighth and quarter notes. The piano accompaniment features block chords and a moving bass line. The system ends with a double bar line.

*) А. Б. – Алексей Бехли.

8

- я - нья... Не - яс-ны - е и стран-ны-е же - ла - нья: у - чи-тель

11

сгорб - лен-ный в ме-ху и се-ди - нах, и ря-дом от - рок с тай-но-ю в гла-

14

-зах, в те - ни со-бо - ров дрем-лют из-ва - я - нья, в ка-

17

-на - лах уз - ких от - блес - ки ог - ней, звук

19

лют - ни, пе - нье, смех под чёр - ной мас - кой, стук

21

шпаг, по-всю-ду кровь, свет фо-на - рей... Ряд

23

дам, меч-та-ю-щих над ста-рой сказ - кой: гла - за гля-дят вни-ма-тель-но и

26

неж - но, а серд-це бьёт-ся смут-но и мя - теж - но.

24 августа 1903

Sonetto II | Сонет II

От - кры - то царс-ко - е пись-мо не - лзя про- честь, но лишь под-

3

- несть е - го к све-че го - ря - щей - у - ви-дишь яс - но из бу-ма-ги

6

спя - щей ряд слов, не - су - щих царст-вен-ну - ю весть. Бы-

9

-ва - ет нуж-но прав-ду с ло-жью сплесть, пус - ты - е ре-чи с ис-ти-ной гла-

12

-ся - щей, что-бы не мог слу-га не-под-хо - дя - щий те ду - мы

15

царс - ки - е вра - гу до- несть. Мо - я ду - ша есть

18

царс-ко-е пись-мо, за - кры - то всем, не - зна-ча-ще иль лжи - во, лишь

21

тот про-чтёт, ко - му про-чень да - но, ко -

23

-му го - нец при - но - сит бе - реж - ли - во; от

25

пла - ме - ни люб - ви пе - ча - ти та - ют, и

28

зна - ки ро - ко - вы - е вы - сту - па - ют.

14 августа 1903

Sonetto III | Сонет III

The musical score is written for a piano and voice. It is in the key of D major (two sharps) and common time (C). The score is divided into four systems, each with a vocal line and a piano accompaniment.

System 1 (Measures 1-3): The piano accompaniment features a melodic line in the right hand with trills and a supporting bass line in the left hand. The vocal line is not present in this system.

System 2 (Measures 4-7): The piano accompaniment continues with a similar melodic and harmonic structure. The vocal line is not present in this system.

System 3 (Measures 8-10): The vocal line enters with the lyrics "В гус-том ле-". The piano accompaniment provides a harmonic background.

System 4 (Measures 11-14): The vocal line continues with the lyrics "-су мы дождь пе-ре-жи - да - ли; по ко-ле - ям бе-жа-ли ру-чей-". The piano accompaniment concludes the piece.

Measures 4, 8, and 11 are marked with their respective measure numbers at the beginning of the system.

14

-ки, был слы-шен шум взды-мав-шей-ся ре - ки, но

17

солн-це ви - де - лось уж в яс-ной да - ли. Под толс-тым

19

ду - бом мы вдво - ём сто - я - ли, ши -

21

-ро-ким ру - ка - вом тво - ей ру - ки я чуть ка - сал - ся: боль-шей

23

нет тос - ки для серд - ца, чут - ко - го к та - кой пе -

25

-ча - ли; к од - ной ко - ре ще - кой мы при - жи -

27

-ма - лись, но ствол меж на - ми был, рев - ни - вый

29

страж; ми - ну - ты те не - дол - го про - дол -

31

-жа - лись, но серд-це по - те-рял я вмиг то - гда ж. И

34

по - нял, что с то - бой я не - раз - де - лен, а

37

солн - це так блес - тит, а лес так зе - лен!

40

по - нял, что с то - бой я не - раз - де - лен, а

15 августа 1903

Sonetto IV | Сонет IV

Andante sostenuto

p

4 rit. A tempo

За-пел пе-тух, та-ин-ствен-ный пред-

8

-вест-ник, сто-рож-кий пёс за-ла-ял на лу-ну, я всё чи-

11

-тал, не от-хо-дя ко сну, но всё не при-хо-дил же-лан-ный вест-ник; лишь

p

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru