

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 произведения 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 consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is written in a treble clef with a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and a common time signature (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 written in a grand staff (treble and bass clefs) with the same key signature and time signature. It starts with a whole rest in both hands, followed by a series of chords and a melodic line in the bass.

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

The second system of the musical score continues the vocal line and piano accompaniment. The vocal line starts with a measure number '3' above it. It continues with eighth and quarter notes, ending with a half note. The piano accompaniment continues with chords and a melodic line in the bass.

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 continues the vocal line and piano accompaniment. The vocal line starts with a measure number '5' above it. It continues with eighth and quarter notes, ending with a half note. The piano accompaniment continues with chords and a melodic line in the bass.

*) А. Б. – Алексей Бехли.

8

- я - ня... Не - яс - ны - е и стран - ны - е же - ла - ня: 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 - ня, 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 - лья про-честь, но лишь под-

The first system of the musical score consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is written in a treble clef with a key signature of one flat (B-flat) and a time signature of 5/4. It begins with a half note G4, followed by a quarter note A4, a quarter note B-flat4, a quarter note C5, a quarter note B-flat4, a quarter note A4, a quarter note G4, a quarter note F4, a quarter note E4, a quarter note D4, a quarter note C4, a quarter note B-flat3, a quarter note A3, and a quarter note G3. The piano accompaniment is written in a grand staff (treble and bass clefs) with the same key signature and time signature. It features a series of chords and moving lines in both hands, with a 3/4 time signature change in the second measure.

3
-несть е - го к све-че го - ря - щей - у - ви-дишь яс - но из бу-ма-ги

The second system of the musical score continues the vocal line and piano accompaniment. The vocal line starts with a half note G3, followed by a quarter note A3, a quarter note B-flat3, a quarter note C4, a quarter note B-flat3, a quarter note A3, a quarter note G3, a quarter note F3, a quarter note E3, a quarter note D3, a quarter note C3, a quarter note B-flat2, a quarter note A2, and a quarter note G2. The piano accompaniment continues with chords and moving lines, including a 7/4 time signature change in the second measure.

6
спя - шей ряд слов, не - су - щих царст-вен-ну - ю весть. Бы-

The third system of the musical score continues the vocal line and piano accompaniment. The vocal line starts with a half note G2, followed by a quarter note A2, a quarter note B-flat2, a quarter note C3, a quarter note B-flat2, a quarter note A2, a quarter note G2, a quarter note F2, a quarter note E2, a quarter note D2, a quarter note C2, a quarter note B-flat1, a quarter note A1, and a quarter note G1. The piano accompaniment continues with chords and moving lines, including a 3/4 time signature change in the second measure.

9

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

12

-ся - шей, 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 image shows the first 11 measures of a musical score for "Sonetto III | Сонет III". The score is written for voice and piano. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is common time (C). The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line in the left hand and a more active melody in the right hand, often using trills. The vocal line enters at measure 8 with the lyrics "В гус-том ле-". The lyrics for measures 11 and 12 are "-су мы дождь пе-ре-жи-да-ли; по ко-ле-ям бе-жа-ли ру-чей-".

4

8

В гус-том ле-

11

-су мы дождь пе-ре-жи-да-ли; по ко-ле-ям бе-жа-ли ру-чей-

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

Музыкальный фрагмент, охватывающий такты 31-33. Включает вокальную партию и фортепиано. Вокал: -жа - лись, но серд-це по - те-рял я вмиг то - гда ж. И. Фортепиано: аккомпанемент с перемещением такта с 3/4 на 2/4 и обратно на 3/4.

34

Музыкальный фрагмент, охватывающий такты 34-36. Включает вокальную партию и фортепиано. Вокал: по - нял, что сто - бой я не - раз - де - лен, а. Фортепиано: аккомпанемент с перемещением такта с 2/4 на 3/4.

37

Музыкальный фрагмент, охватывающий такты 37-39. Включает вокальную партию и фортепиано. Вокал: солн - це так блес - тит, а лес так зе - лен!. Фортепиано: аккомпанемент с перемещением такта с 3/4 на 2/4 и обратно на 3/4. Включает шестнадцатые ноты (6).

40

Музыкальный фрагмент, охватывающий такты 40-42. Включает фортепиано. Аккомпанемент с перемещением такта с 2/4 на 3/4. Включает шестнадцатые ноты (6).

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