Эдвард Григ. Сюита «Пер Гюнт».

Сюита «Пер Гюнт» (норв. *Peer Gynt*) — камерно-симфоническое музыкальное произведение, специально написанное к одноименной театральной пьесе Генрика Ибсена Эдвардом Григом в 1875 году. Премьера постановки пьесы (вместе с музыкой Э. Грига) состоялась 24 февраля 1876 года в Христиании (ныне город Осло).

Ей сопутствовал огромный успех. Этот исторический спектакль стал началом мировой славы драматурга и композитора.

Изначально партитура состояла из пяти актов и содержала 28 музыкальных произведений. Но потом большая их часть была утрачена вплоть до 1980-х годов. В настоящее время 8 наиболее популярных музыкальных композиций составляют 2 сюиты.

Сюита № 1

* 1. Утро
* 2. Смерть Озе
* 3. Танец Анитры
* 4. В пещере горного короля

Сюита № 2

* 1. Жалоба Ингрид
* 2. Арабский танец
* 3. Возвращение Пера Гюнта
* 4. Песня Сольвейг

В пьесе Ибсена раскрывается один из вечных сюжетов искусства: странствия человека в поисках счастья. Герой пьесы Пер Гюнт - крестьянский парень из норвежской деревушки. Жители одной из норвежских деревень рассказывали автору пьесы о том, что в их краях действительно жил человек, мечтавший о путешествиях в дальние страны. И однажды он отправился искать счастья...

Пер - фантазёр и мечтатель. Он придумывает сказки о своих воображаемых приключениях. Два человека дороги Перу: мать Озе и девушка Сольвейг, «такая светлая», что взглядом может «светлый праздник вызвать в чьей-нибудь душе». Даже имя ее - Сольвейг - в переводе с норвежского означает «солнечный путь». Любовь к матери и к Сольвейг, дар сказочника и фантазёра - лучшее, что есть в душе Пера. Но он так безмерно эгоистичен, так стремится к богатству, что бессердечие и алчность берут в нем верх над добротой и бескорыстием. 3а тяжкие проступки односельчане изгоняют Пера из родных мест. От горя умирает мать. Покинутая им Сольвейг остаётся одна. Долгих сорок лет будет ждать она Пера в далёкой лесной избушке...

В странствиях по миру Пер Гюнт несколько раз достигает своей мечты - сказочного богатства. Но, приобретая его обманом, он каждый раз теряет все. Через сорок лет усталый, измученный Пер возвращается на родину. Он стар и одинок. Его охватывает глубокое отчаяние: жизнь растрачена попусту... Но есть лишь одно спасение – любовь Сольвейг, которую он вновь обретает в её избушке - последнем своём пристанище.

«Утро»

Этой пьесой-пейзажем начинается первая сюита. В спектакле она звучала как воспоминание Пера о родине.

Мелодия, напоминающая незатейливый пастуший наигрыш, спокойна и светла, передаёт не только краски рассвета, но и то душевное настроение, которое возникает при виде восходящего солнца. В ней ощущается состояние покоя и безмятежности. Музыка рисует картину постепенного пробуждения природы – солнце, прорывающееся сквозь облака, нежное щебетание птиц, шелест ветра в листве, журчание прозрачного родника.

К указанию темпа автор добавил слово «pastorale»,что значит «пасторальный», то есть «пастушеский». «Пасторальными» называются произведения, изображающие картины природы, сцены сельской жизни. Тембры духовых инструментов - флейт и гобоев, солирующих в пьесе, - напоминают звучание пастушьей свирели, а валторна звучит как охотничий рог.

Вслушаемся в развитие темы «Утра». Растёт звучность от piano к forte, в музыкальную ткань включаются все новые инструменты. Звучание становится мощным и ярким. Особенно красочна середина пьесы. Будто под лучами восходящего солнца из предутренней мглы все ярче проступают очертания и цвета предметов. Эту картину композитор нарисовал с помощью гармонии. Каждый раз тема как бы заново «расцветает».

Так возникает в музыке картина рассвета. В центре среднего раздела мелодия исчезает, уступая место гармонии, красочным и смелым сочетаниям аккордов. Их живописная смена создаёт впечатление разгорания красок северного пейзажа. Эти «рассветные» модуляции - кульминация пьесы «Утро». Здесь звучит весь оркестр fortissimo. Затем звучность постепенно ослабевает, становясь вновь ясной и прозрачной. В последний раз пропела мелодию флейта, затихли аккорды.

Пьеса «Утро» - не только картина природы. Музыка никогда не ограничивается изображением каких-либо явлений жизни. Всегда в ней выражены чувства человека, его мысли и переживания. И в этой пьесе передано пробуждение восторга в душе человека, его восхищение красотой природы.

«Смерть Озе»

Норвежские газеты писали после премьеры «Пера Гюнта»: «Смерть Озе» - «это маленький симфонический шедевр. Музыка потрясает слушателя силой скорби и боли, выраженных с поразительной простотой и искренностью».

...Пер сидит у постели умирающей матери и рассказывает одну из самых своих красивых сказок: они оба приглашены в волшебный замок. Вороной уже запряжён, они едут по снежному полю, по лесу. Их встречает сам святой Пётр. Пусть же хозяин волшебного замка воздаст Озе за доброту и заботу, которые раньше не ценил Пер!

...Но тут сын замечает, что мать умирает. Увлекаемая в волшебный сказочный мир, Озе, умиротворённая, засыпает...

Начинается пьеса изложением печальной и строгой мелодии. Andante doloroso (не спеша, со скорбью) - так обозначил автор темп и характер пьесы. Мелодическая линия развивается как бы с трудом: тяжело поднимаясь к невысоким вершинам, она горестно ниспадает. На протяжении всей пьесы выдержан монотонный, словно скованный, ритмический рисунок: так ритм воссоздаёт характер траурного шествия. Строгость и торжественность аккордовой фактуры (она напоминает звучание церковного хора), сумрачная тональность си минор, медленный темп передают состояние горестного оцепенения.

После нарастания скорби вдруг, словно на миг где-то высоко засиял свет. Возможно, это свет сказочного дворца-рая - куда, по драме Ибсена, мчится Пер с матерью на лихом коне.

*Там ждёт святой Пётр у ворот нас с ключами,
С поклоном тебя пригласит он туда...
...Нельзя ли впустить мою мать поскорее?
Что скажешь на это, отец пресвятой?
... А я поручусь - в целом мире добрее,
Честнее не сыщешь души ни одной!*

По преданию, святой Пётр, ученик Христа, стал хранителем ключей от ворот рая. Он пропускал в рай только достойных людей, а грешники попадали в ад.

И все же музыка и здесь печальна: в мелодическом рисунке преобладают ниспадающие линии, мелодия соткана из полутоновых «вздохов», в гармонии сохранилась напряжённость сложных аккордов. Постепенно колорит музыки «темнеет»: тема переносится в низкий регистр, и движение, прерываемое паузами, застывает. Пьеса заканчивается грустными ниспадающими интонациями.

Пьеса «Смерть Озе» звучит так проникновенно благодаря оркестровке. Композитор избрал не духовые инструменты, обычно сопровождающие траурные шествия, а струнные - самые тёплые, «поющие» тембры оркестра. Они звучат здесь мягко, так как их звук приглушен сурдинами.

«В пещере Горного короля»

Это музыкальная иллюстрация к одному из эпизодов пьесы Ибсена. Странствуя, Пер Гюнт попадает в царство троллей - фантастических злых существ. В тронном зале собираются придворные горного короля – тролли, кобольды, гномы, чтобы праздновать свадьбу своей принцессы с Пером. Пер не подозревает об опасности и чуть не погибает в мрачной пещере, окружённый «духами тьмы».

Музыка Грига образно и ярко рисует фантастическое шествие.

В основе пьесы – всего одна тема в характере марша. Она несколько раз повторяется, оставаясь неизменной. Зато композитор каждый раз варьирует ее сопровождение.

После тихого загадочного зова валторны начинается тема троллей. Она звучит pianissimo, настороженно и невесомо. Легкие штрихи pizzicato струнных, перенесённых в низкий регистр, изображают крадущиеся шаги троллей. Музыка фантастична, загадочна, таинственна.

Постепенно мелодия переносится все выше, появляются более мелкие длительности, они вносят в движение некоторую суетливость. Звучность усиливается. Вступает весь оркестр. Ускоряется темп – к концу он становится очень быстрым. И, кажется, будто сказочные обитатели пещеры, точно подгоняемые неведомой силой, завертелись в стремительном вихре.

Внезапно все прерывается резкими аккордами. Ещё дважды мелодия пытается возобновить свой неукротимый бег. Но настойчивые аккорды, словно повелительные жесты пещерного владыки, прекращают шествие. Мираж сказочной картины мгновенно исчезает.

«Песня Сольвейг»

Из второй сюиты, включающей пять пьес, наиболее известна «Песня Сольвейг».

...Сольвейг ждала Пера долгих сорок лет! И он вернулся к ней...

Песня Сольвейг звучала в спектакле несколько раз. Она стала символом любви и верности. Григ писал: «Пожалуй, это, наверное, единственная из моих песен, где можно обнаружить прямое подражание народной мелодии».

Песня обрамлена коротким вступлением и заключением - печальной напевной мелодией в народном духе. В песне два куплета. Каждый куплет состоит из двух контрастных частей - запева и припева.

Мелодия запева повествовательна и спокойна. В музыке выражены и щемящая грусть, и покорность судьбе, и просветлённость чувства, а главное - вера.

Припев звучит изящно и легко, в характере оживлённого танца. Музыка припева - воспоминание Сольвейг о первой встрече с Пером. Тогда этот танцевальный напев звучал на шумном деревенском празднике. Он звучит всю жизнь в душе Сольвейг. Он для неё - музыка надежды и счастья.

Печальная и нежная мелодия песни – одно из самых вдохновенных творений Грига.