

© Ван Тяньтянь, 2023

УДК 78.087.68 + 82.192

DOI: 10.24412/2308-1031-2023-2-16-24

РЕЦЕПЦИЯ ПОЭМЫ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО «КОЛОКОЛА» В АМЕРИКАНСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ РОМАНТИЗМЕ

Ван Тяньтянь¹

¹ Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, 191186, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются два хоровых опуса американских композиторов, Артура Фута и Уильяма Гилкрита, созданные на слова одноименной поэмы Эдгара Аллана По «Колокола». Цель работы – найти признаки рождественского кода в сочинении Э. По и рассмотреть его преломление в музыке. Отмечено, что рождественский код составляют образы зимнего волшебства, мотивы одаривания, катания на санях, темы семейного счастья, божественного света и сопутствующие им позитивные эмоции коллективной радости, восторга, восхищения. На концептуальной основе проводится параллель между образами «Колоколов» из «Рождественских повестей» Ч. Диккенса и «Колоколами» Эдгара По, а затем все составляющие рождественского кода обнаруживаются в музыке. В процессе анализа Christmas carol и светских рождественских песен установлены ключевые интонации музыкально-тематического Christmas-комплекса: мотивы колокольного звона, представляющие собой трихорд в кварте, юбилеи, а также ладовая устойчивость. Продемонстрирована интонационная связь хорового гимна «Hallelujah» и светской рождественской песни Джеймса Лорда Пирпонта «The One Horse Open Sleigh» / «Jingle Bells» с «Колоколами» Артура Фута и Уильяма Гилкрита.

Ключевые слова: Эдгар Аллан По, поэма Колокола, музыкально-тематический Christmas-комплекс, рождественский код, американский музыкальный романтизм, У. Гилкрит, А. Фут

Конфликт интересов. Автор сообщает об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Ван Тяньтянь. Рецепция поэмы Эдгара Аллана По «Колокола» в американском музыкальном романтизме // *Вестник музыкальной науки*. 2023. Т. 11, № 2. С. 16–24. DOI: 10.24412/2308-1031-2023-2-16-24.

EDGAR ALLAN POE'S POEM "BELLS" IN THE RECEPTIVE SPACE OF AMERICAN MUSICAL ROMANTICISM

Wang Tiantian¹

¹ A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, Saint Petersburg, 191186, Russian Federation

Abstract. The article discusses two choral opuses by American composers, Arthur Foote and William Gilkrist, created on the words of the poem of the same name by Edgar Allan Poe "Bells". The purpose of the work is to find in E. Poe's concept of "Christmas" and to consider the refraction of the Christmas code of the poem in music. It is noted that the Christmas code consists of images of winter magic, motives of gifting, sledding, themes of family happiness, divine light and the accompanying positive emotions of collective joy, delight, admiration. On a conceptual basis, a parallel is drawn between the images of the "Bells" from the "Christmas Stories" by Charles Dickens and the "Bells" by Edgar Poe, and then all the components of the Christmas code are found in the music. In the course of the analysis of Christmas carol and secular Christmas songs, the key intonations of the musical-themed Christmas complex were established: music theme bell ringing representing a trichord in a quart, anniversaries, as well as music theme based on a stable harmonic vertical. The intonational connection of the

choral hymn “Hallelujah” and the secular Christmas song by James Lord Pierpont “The One Horse Open Sleigh” / “Jingle Bells” with the “Bells” by Arthur Foot and William Gilkrist is demonstrated.

Keywords: E. Poe, poem Bells, musical-themed Christmas-complex, Christmas code, American musical romanticism, W. Gilkrist, A. Foot

Conflict of interest. The author declares the absence of conflict of interests.

For citation: Wang Tiantian (2023), “Edgar Allan Poe’s poem «Bells» in the receptive space of American musical Romanticism”, *Journal of Musical Science*, vol. 11, no. 2, pp. 16–24. DOI: 10.24412/2308-1031-2023-2-16-24.

Творчество Эдгара Аллана По, самого яркого представителя американского литературного романтизма, стало «магнитом» для целого ряда композиторов – известных и малозаметных – работающих в самых разных странах и тяготеющих к различным жанровым формам. Целостная картина выглядит так, как будто композиторы соревновались в оригинальности прочтения поэтического текста, создавая «собрания сочинений» вокруг одного опуса. Одним из таких произведений стала поэма «Колокола». По количеству трактовок она соперничала, пожалуй, лишь с «Вороном»¹, но опережала его в их разнообразии подходов.

Поэма стала самым популярным произведением поэта и постоянно попадала в поле зрения композиторов. В разное время к ней обращались Сергей Рахманинов (Россия), Дариус Мийо (Франция), Стэнли Холи (Британия), Джорж Фокс (Британия), Джеймс Холбрук (Британия), Артур Фут (США), Уильям Гилкрист (США), Генг Шики (Китай). В первую очередь поэма оказалась востребованной у себя на родине в США, однако именно этот аспект музыкальных прочтений оказался вне поля зрения музыковедения. Если опусы С. Рахманинова и Д. Мийо досконально изучены (см. об этом: (Коробейников А., 2011; Ляхович А., 2013; Скафтымова Л.,

2021)), то сочинения англо-американского музыкального романтизма и, тем более, внеевропейская музыкальная рецепция «Колоколов» никогда не обсуждались на страницах научных исследований.

Цель статьи – рассмотреть интерпретацию поэмы «Колокола» Э. По в одноименных хоровых сочинениях американских композиторов Артура Фута (Arthur Foote) и Уильяма Гилкриста (William Gilchrist).

Может показаться, что притяжение композиторов к поэме было связано с оригинальной фоносемантической организацией текста, с особой музыкальностью стиха, ведь неслучайно практически все версии «Колоколов» были решены как хоровые или вокально-симфонические поэмы². Не отрицая этот факт, отметим уникальную содержательную глубину текста, дающую возможность для множественных художественных рецепций. Эта глубина касалась как горизонтального разворота поэмы, охватывающей в содержании своих четырех частей все этапы человеческой жизни – «от колыбели до могилы», – так и вертикального погружения в образы каждой части, дающего самые неожиданные смысловые повороты, имплицитно присутствующие в тексте. С одним из таких «вертикальных погружений» мы столкнулись в сочинениях американцев.

Поэма «Колокола» датируется 1845 г., что приходится на расцвет творчества поэта и на зрелый этап американского романтизма. Эдгар По, как истинный романтик, противопоставляет в поэме два лика запредельного мира: ангельский небесный мир и бездонный inferнальный. Однако Артур Фут и Уильям Гилкрист для своих хоровых сочинений выбирают из литературного первоисточника только I часть (Фут) и I–II части (Гилкрист), где экспонированы образы ангельского мира. Знаменательно, что «небесный контент» они трактуют в духе рождественских историй – литературного жанра, очень популярного в Британии и США. Этим они заставляют нас предположить, что семантика и функции колокольного звона в поэме Эдгара По складывались под влиянием художественного контекста времени и общей англо-американской традиции празднования Рождества.

Как представляется, в этом плане у поэта были свои ориентиры в мире литературы. Эдгара По всегда отличало хорошее понимание нравов британской культуры, поскольку в детстве он с семьей несколько лет прожил на берегах туманного Альбиона. Там он получил начальное образование, оттуда вынес интерес к творчеству поэтов-лейкистов У. Вордсворта и С. Кольриджа, впитал эстетику английского романтизма. Особенно привлекательными оказались личные и творческие контакты американского романтика с Ч. Диккенсом. В 1842 г., когда Диккенс посетил Новый Свет, поэты встретились. Как утверждают исследователи, встреча стала толчком для создания поэмы «Ворон», одна-

ко мало кто обратил внимание, что вскоре после выхода в свет «Рождественских повестей» английского мистика, среди которых, кстати, был рассказ «Колокола», появляются «Колокола» Эдгара По (см.: (Шайтанов И., 2002)).

Безусловно, не стоит искать прямых пересечений в сюжетной канве обоих сочинений. В самом деле, между занимательной социальной проповедью английского писателя и философской мистерией его американского коллеги нет ничего общего, кроме одного – концепта Рождества, который традиционно включает в себя определенные образы, темы, мотивы. Во-первых, это мотив торжественной мистерии природы, встречающей Богомладенца, и образ божественного света, идущего от Рождественской звезды, во-вторых, обращение к мотивам санного пути, сопровождаемого звоном колокольчиков, в-третьих, тема всеобщего единения вокруг семейного очага³, являющегося проекцией гармонии мироздания, даруемой Творцом.

Преломление рождественского кода в музыкальном искусстве⁴ предполагает наличие музыкально-тематического Christmas-комплекса, включающего в себя светлое, безмятежное и одновременно возвышенное настроение, экспликацию музыкальных атрибутов Рождества, например, цитат / аллюзий на известные рождественские гимны (*Christmas carol* или светские песни), колокольного звона – обязательного спутника и рождественских саней Санта Клауса, и церковной службы.

Артур Фут. Хор «Колокольчики» (1901). Художественная Вселенная «Колоколов» Эдгара По для Арту-

ра Фута и Уильяма Гилкреста отозвалась только светлыми образами, в чем не последнюю роль сыграл выбор «рождественской тональности» G-dur. Выделим опорные содержательные узлы поэмы с учетом феноменальной музыкальности «Колоколов», которая является частью их смысловой партитуры.

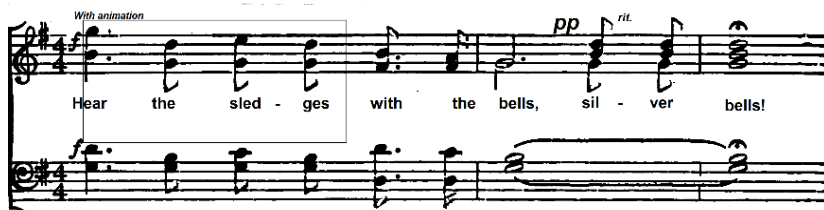
В серебряном звоне санной повозки и мерцании звезд А. Фут уви-

дел образы Рождественской ночи. Соответственно этому был определен арсенал выразительных средств с опорой на рождественские гимны – *Christmas carol*. Своеобразным эпиграфом, ключом к прочтению опуса А. Фута стала тема Вступления, начальный мотив которой содержит прямую цитату из хорового гимна «*Hallelujah*» (пример 1, 2)⁵.

Пример 1. Рождественский гимн «Hallelujah»
Christmas Carol “Hallelujah”

Пример 2. Артур Фут. «Колокольчики»
Arthur Foote. “The Bells”

Музыкальная выразительность этого опуса определяется подражанием церковному хору, так как исполнительские средства ориентированы на акапельное пение. Нисходящий трихорд в кварте с задержкой на первом звуке и последующее энергичное поступенное движение к тонике – мелодико-тематическое ядро темы – задают хору приподнятое настроение, а торжественный, просветленный характер звучания – высокой тесситурной позицией басов и баритонов, пентатоничностью мелодии, ясностью гармонических красок. Истаивающие на долгой

фермате звуки стройного тонического трезвучия в динамике пианиссимо создают эффект пленэрного звучания (см. пример 2, тт. 2–3).

В развитии темы возникает эффект персонификации. Благодаря динамическому контрасту происходит условное разделение на хор (*f*) и серебряные колокольчики (*pp*). В дальнейшем развитии это разделение всячески поддерживается. Во второй и третьей строфах оно решено мотивно-структурными средствами: мерная периодичность хорального напева с ярким ариозным началом, возникающим за счет на-

пряженного движения мелодии сопрано в амбитусе тритона, сменяется мотивами дробления на слова «How they tinkle, tinkle, tinkle, / In the icy air of night!», где целью А. Фута было выделить лексему «tinkle», отвечающую за имитацию хрустального перезвона. При этом хоральность «снимается», басы с альтами застывают на органном пункте, а сопрано с тенорами «вызванивают» двузвучные попежки сначала в сексту, потом в дециму, имитируя позвякивание бубенцов. Аналогичная фигура дробления будет сопровождать любое упоминание о колокольчиках.

Из пяти основных функций колокольного звона – сигнальной, культовой, магической, общественно-политической и бытовой в произведении А. Фута, на наш взгляд, противопоставлены две полярные: бытовая и магическая. Если первая связана с воплощением серебряных колокольчиков, то вторая – с образом времени. Он возникает в точке «золотого сечения» всей формы (тт. 14–19). Музыкальное решение образа времени представляет собой имитацию звона большого колокола. В диссертационном исследовании Л.Д. Благовещенская, обобщив звуковой спектр колоколов, пришла к выводам о составе колокольного консонанса. Она отметила, что «для звучания колоколов наиболее характерны интервалы кварты, квинты и тритона! а не терции» (Благовещенская Л., 1990, с. 7). Именно так, с квинтового мелодического зачина, имитируемого в разных голосах, вступает «большой колокол», замирая затем в пролонгированных гармонических квинтах, создавая метонимический перенос: остано-

ка колебания колокола уподоблена остановке времени.

Таким образом, в небольшой хоровой миниатюре Артуру Футу удалось дойти до глубины философской концепции Э. По, который в своей поэме противопоставил бытовой мотив санного пути с рассыпающимся кристаллическим серебром колокольчиков и магический мотив онтологического времени, отстукивающего свои часы в астральной плоскости вечного Творения. Удачной находкой стала отсылка к Рождественскому гимну, поскольку его введение в начальной и заключительной строфах произведения создало предпосылку для широкого культурного контекста – славения Богомладенца, подарившего человечеству Вечность.

Уильям Гилкрист. Хор «Колокола» (1913). В соответствии с рождественским кодом выполнен Хор для женского состава голосов Уильяма Гилкриста, с той лишь разницей, что мотив, соответствующий первой строфе стихотворения, находит продолжение во второй части. Ключевые образы текста те же. Это светлая Рождественская ночь, сани с серебряными колокольчиками, морозный воздух, небеса, звезды и руническая рифма, затем золотые колокола и эмотивы счастья и блаженства.

Мелодико-тематическое ядро первой темы можно назвать репликой на «рождественский стандарт» 80-х гг. XIX в. – песню Джеймса Лорда Пирпонта «Jingle Bells», первоначально имевшую другое название – «The One Horse Open Sleigh». В 1898 г. она была записана на восковой цилиндр Эдисона для цилиндрического фонографа и в начале XX в. стала

в Америке рождественским фаворитом (отметим, что в 1860–1870-х гг. она уже фигурировала в репертуаре многих хоров местных колледжей)⁶.

Тема серебряных колокольчиков, открывающая опус, имеет прямую интонационную связь с «Jingle Bells» (пример 3, 4). Тема проходит в унисонном изложении первого сопрано и второго альты. Все средства направлены на создание атмосферы светлого безмятежного покоя и широкого пленэрного воздуха. Для этого У. Гилкрест активно применяет технику симультанного контраста, когда хоровая фактура, а также пар-

тия сопровождения расслаиваются на два пласта – мелодию колокольчиков и педаль колокола. Лирическая секста в мелодии с последующим заполнением терцовой секвенцией, идущей «в раскачку», вместе с остинатной фигурацией сопровождения в амбигусе кварты, основанной на интонациях темы, прозрачная фактура, высокий регистр имитируют биение поддужных бубенцов. Их звон разливается на фоне октавной педали крайних голосов и квинтовой педали оркестрового сопровождения, находящихся в широком диапазоне двух с половиной октав.

Пример 3. Дж. Пирпонт. «The One Horse Open Sleigh» / «Jingle Bells».

Вступление
J. Pierpont. “The One Horse Open Sleigh” / “Jingle Bells”.
Introduction

Пример 4. Уильям Гилкрест. «Колокола»

W. Gilchrist. “The Bells”

Все развитие первой строфы направлено на укрупнение чувства радостного восторга. Этому способствует тембровое раскрашивание хоровой партитуры. Голоса меняются местами: неизменно вращающаяся фигура раскачки сначала передается от первых альтов и вторых сопрано к первым сопрано и вторым альтам, затем охватывает все голоса. Этот прием обычно используется в импровизациях религиозного содержания, как правило, в Мессе («Gloria», «Sanctus»). Да и сам орнаментальный характер темы очень напоминает торжественные юбилеи. Скорее всего в этом сказался практический опыт композитора, который в разные годы был организмом и хормейстером разных церквей Филадельфии.

Образ застывшего времени у Гилкриста решен аналогично тому, как это сделал Фут. Конец первой строфы венчает колокольный звон, наиболее убедительно проработанный за счет ладогармонических средств, где на первом месте находится фонизм малого мажорного и уменьшенного септаккордов, затем малого минорного квинтсекстаккорда и мажорного квартсекстаккорда, «раскачивающихся» в гармонической фигурации.

В решении образа золотых колоколов – вторая строфа хора – Гилкрист выбирает идею драматургического самодвижения (термин В.П. Бобровского). Для этого он использует форму варьируемой строфы, которая позволяет ему достичь

количественного нарастания без сдвигов и трансформаций. Основные изменения касаются фактурного расцвечивания партии сопровождения, дублирующей скрытый голос темы и учащенный ритм колокольной раскачки. Заканчивается сочинение мощным колокольным перезвоном в точке наивысшего кульминационного напряжения. В западноевропейской музыкальной культуре по такому принципу строились хоры-славения.

Проанализировав два сочинения американских композиторов в аспекте смысловой реализации поэмы «Колокола», было замечено, что «точкой отталкивания» для композиторской фантазии стал концепт «Christmas». Своеобразие композиторского прочтения поэмы Эдгара Аллана По заключалось в отказе от постулирования эстетики сумеречного эдгаровского мифа. Все музыкальные средства имитации колокольного звона – оstinатно повторяемые и варьируемые трехзвучные попевки, их ритмическое дробление, расслоение хоровых партий на несколько полифонических рядов, фактурная «пленэрность», господство мажора, с преимуществом G-dur, D-dur, C-dur – были выполнены мастерски, но самое главное, они подчинялись рождественскому коду, заключающему в себе образы-настроения счастья, восторга, восхищения, сопутствующие человеку при встрече с таинством прихода в мир Богомладенца.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ К поэме «Ворон» обращались Д. Баркс, Д. Скеттергуд, С. Холи, Б. Шапле, Дж. Холбрук, А. Берг, Т. Хембергер, А. Дубенский, Е. Рапорт, Э.-В. Штернберг, Р. Петерс, Л. Слаткин.

² В качестве исключений назовем мелодраму С. Холи, балет Д. Мийо и фортепианную сюиту Г. Шики, первоначально задуманную как вокально-симфоническая хоровая поэма.

³ Зажигание камина и украшение интерьера свечами в Рождество – давняя традиция, символизирующая победу света над тьмой, является базовой репрезентацией концепта «Christmas».

⁴ В работе используется понятие кода, применительно к музыкальному искусству рассмотренное подробно О.А. Юферовой в аспекте художественной коммуникации (2016; 2021).

⁵ Пример взят из недатированного британского издания, специализировавшегося на недорогой продукции в мягкой обложке для массового рынка (Popular Christmas

Carols Grand selection words and music // IMSLP: Petrucci Music Library. URL: [https://imslp.org/wiki/Popular_Christmas_Carols_\(Various\)](https://imslp.org/wiki/Popular_Christmas_Carols_(Various)) (дата обращения: 19.01.2022)).

⁶ Об истории песни рассказывает исследователь-театровед Кайна Хэмилл – волонтер Медфордского исторического общества штата Массачусетс, где установлена мемориальная доска в память о месте, где Джеймс Лорд Пирпонт (1822–1893) предположительно написал популярную праздничную песню, вдохновленную гонками на санях (см.: (Hamill K., 2016)).

ЛИТЕРАТУРА

Благовещенская Л.Д. Колокольная с подбором колоколов и колокольный звон в России: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Л., 1990. 17 с.

Коробейников А. Балет «Колокола» Дариуса Мийо по стихотворению Эдгара По // Музыка и время. 2011. № 9. С. 40–43.

Ляхович А.В. Символика в поздних произведениях Рахманинова. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2013. 184 с.

Скафтымова Л.А. Вокально-симфоническое творчество С.В. Рахманинова и русская кантата начала XX века. СПб.: Лань, Планета музыки, 2021. 252 с.

Шайтанов И. Литература отправляется на расследование // Литература. 2002. № 43. URL: <https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200204307> (дата обращения: 25.01.2022).

Юферова О.А. Феномен кода в музыкальной коммуникации // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 37/2. С. 113–121.

Юферова О.А. Феномен кода в свете науки о музыке // Вестник музыкальной науки. 2021. Т. 9, № 2. С. 16–27.

Hamill K. «Jingle Bells» history takes surprising turn // BU Today: News. Opinion. Community. 2016. 8 дек. URL: <https://www.bu.edu/articles/2016/jingle-bells-history/> (дата обращения: 25.01.2022).

REFERENCES

Blagoveshchenskaya, L.D. (1990), *Kolokol'nya s podborom kolokolov i kolokol'nyi zvon v Rossii* [A bell tower with a selection of bells and bell ringing in Russia], Abstract of Cand. Sc. Thesis, Leningrad, 17 p. (in Russ.)

Hamill, K. (2016), “«Jingle Bells» history takes surprising turn”, BU Today: News. Opinion. Community, December 8, Available at: <https://www.bu.edu/articles/2016/jingle-bells-history/> (Accessed 25 January 2022). (in Eng.)

Korobeinikov, A. (2011), “Ballet «Bells» by Darius Millau based on a poem by Edgar Poe”, *Muzyka i vremya* [Music and time], no. 9, pp. 40–43. (in Russ.)

Lyakhovich, A.V. (2013), *Simvolika v pozdnykh proizvedeniyakh Rakhmaninova* [Symbolism in Rachmaninoff's later works], Izdatel'stvo Pershina R.V., Tambov, 184 p. (in Russ.)

Shaitanov, I. (2002), “Literature is sent for investigation”, *Literatura* [Literature], no. 43, Available at: <https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200204307> (Accessed 25 January 2022). (in Russ.)

Skaftymova, L.A. (2021), *Vokal'no-simfonicheskoe tvorchestvo S.V. Rakhmaninova i russkaya kantata nachala XX veka* [Vocal and symphonic creativity of S.V. Rachmaninov and the Russian cantata of the beginning of the XX century], Lan', Planeta muzyki, Saint Petersburg, 252 p. (in Russ.)

Yuferova, O.A. (2016), “The phenomenon of code in musical communication”, *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv* [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts], no. 37/2, pp. 113–121. (in Russ.)

Yuferova, O.A. (2021), “The phenomenon of code through the prism of musical science”, *Journal of musical science*, vol. 9, no. 2, pp. 16–27. (in Russ.)

Сведения об авторе

Ван Тяньтянь, аспирантка кафедры музыкального воспитания и образования Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Институт музыки, театра и хореографии) (Санкт-Петербург)

E-mail: olilog@yandex.ru

Author Information

Wang Tiantian, Postgraduate student of the Department of Music education and education at the A.I. Herzen Russian State Pedagogical University (Institute of music, theater and choreography) (Saint Petersburg)

E-mail: olilog@yandex.ru

Поступила в редакцию 01.02.2023

После доработки 22.04.2023

Принята к публикации 26.04.2023

Received 01.02.2023

Revised 22.04.2023

Accepted for publication 26.04.2023