

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2024. № 2 (73). С. 54–63.

Actual problems of high musical education. 2024. No 2 (73). P. 54–63.

Научная статья

УДК 78.03

DOI: 10.26086/NK.2024.73.2.007

Детский музыкальный театр в творчестве Курта Швена

Усова Ольга Вячеславовна

Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова, Казань, Россия

E-mail: ovtih@yandex.ru, ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3302-2532>

Аннотация. В статье представлен обзор детских опер немецкого композитора XX века Курта Швена (1909–2007) «Приключения Пиноккио» и «Планета Азбуки» в контексте его творчества. Музыка Курта Швена мало изучена в отечественном музыковедении, однако богатое разнообразное наследие, а также его популярность в современной немецкой музыкальной жизни вызывает научный интерес. Активная композиторская и общественная деятельность К. Швена позволили ему проявить себя в самых разных жанрах — от миниатюр до музыкальных спектаклей. Особое место в его творчестве занимала музыка для детей, в которую композитор вкладывал обязательное образовательное и воспитательное назначение. Основная цель данной статьи — обозначить роль детского музыкального театра в творчестве Курта Швена. Он создал целый ряд музыкальных спектаклей для детей, в которых ярко продемонстрировал свои творческие установки. Раскрыты причины внимания композитора к детскому музыкальному театру, определены его характерные принципы работы в жанре детской оперы. На примере его наиболее популярных опер — «Приключения Пиноккио» и «Планета Азбуки» продемонстрированы различные подходы композитора к этому жанру.

Ключевые слова: Курт Швен, немецкие композиторы XX века, детский музыкальный театр, детские оперы, музыка для детей

Для цитирования: Усова О. В. Детский музыкальный театр в творчестве Курта Швена // *Актуальные проблемы высшего музыкального образования*. 2024. № 2 (73). С. 54–63. <http://doi.org/10.26086/NK.2024.73.2.007>

PROBLEMS OF THEORY AND HISTORY OF PERFORMING ARTS

Original article

Children's musical Theater in the works of Kurt Schwaen

Usova Olga V.

Zhiganov Kazan State Conservatoire, Kazan, Russia

E-mail: ovtih@yandex.ru, ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3302-2532>

Abstract. The article provides an overview of the children's operas of the 20th century German composer Kurt Schwaen (1909–2007) "The Adventures of Pinocchio" and "Planet ABC" in the context of his work. Kurt Schwaen's music has been little studied in Russian musicology, but its rich and varied heritage, as well as its popularity in modern German musical life, arouse scientific interest. K. Schwaen's active composition and social activities allowed him to express himself in a variety of genres — from miniatures to musical performances. A special place in his work was occupied by music for children, in which the composer placed a mandatory educational and educational purpose. The main purpose of the article is to identify the role of children's musical theater in the work of Kurt Schwaen. He created a number of musical performances for children, in which he clearly demonstrated his creative abilities. The reasons for the composer's attention to children's musical theater are revealed, and his characteristic principles of work in the genre of children's opera are determined. The example of his most popular operas — "The Adventures of Pinocchio" and "Planet ABC" demonstrates the composer's different approaches to this genre.

Keywords: Kurt Schwaen, children's musical theater, children's operas, German composers of the twentieth century, music for children

For citation: Usova O. V. Children's musical Theater in the works of Kurt Schwaen. *Aktualnye problemy vysshego muzykal'nogo obrazovaniya* = *Actual problems of high musical education*. 2024; 2(73); 54–63 (In Russ.). <http://doi.org/10.26086/NK.2024.73.2.007>

© Усова О. В., 2024

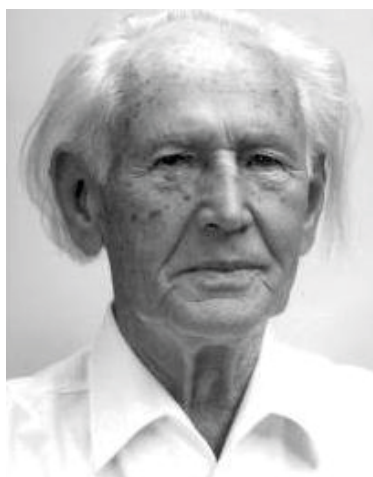
Курт Швен (1909–2007) — немецкий композитор, живший и творивший на протяжении практически всего XX века и оставивший богатое музыкальное наследие. Творчество Курта Швена на сегодняшний день мало изучено в отечественном музыкознании. Его музыка почти не известна в России и пока не стала объектом серьезного внимания исследователей. Однако музыкальный авторитет Швена в Германии до сих пор очень высок. Его сочинения регулярно исполняются, проводятся концерты, разного рода мероприятия, посвященные Курту Швену. Его музыка для детей в настоящее время широко используется в детском музыкальном образовании Германии. Цель данной статьи — представить одну из многочисленных граней феномена Курта Швена — его

детский музыкальный театр в контексте жизни и творчества композитора, выявить особенности музыкальной драматургии детских спектаклей Швена на примере опер «Приключения Пинокио» и «Планета Азбуки».

В немецком музыкознании наследие Курта Швена активно изучается, выпускаются ежегодные альманахи. Самые последние сведения о новых публикациях, концертах, событиях, связанных с композитором, активно освещаются на его официальном сайте [1], который после смерти Швена ведет его вдова Инна Иске. Этот сайт является ценнейшим источником информации о композиторе, дающим возможность узнать о нем и его музыке, там размещены архивы, публикации, записи и ноты сочинений К. Швена.

Рис. 1 Курт Швен (1909–2007)

Ill. 1 Kurt Schwaen (1909–2007)



Все это подтверждает тот факт, что разносторонняя личность и богатое творческое наследие Курта Швена представляют собой интересную страницу хроники мировой музыкальной культуры XX века и заслуживают внимания российской музыкальной науки.

Долгая жизнь К. Швена охватила практически весь XX век со всеми потрясениями и достижениями. Он родился в 1909 году в г. Каттовиц в семье купца-промышленника. В доме часто звучала музыка, родители Курта очень ее любили, поэтому в детстве он начал заниматься сначала на фортепиано, позднее брать уроки композиции у ученика М. Рegera Фрица Любриха. Эта подготовка позволила Курту поступить в университет города Бреслау на музыковедческий факультет, который он не закончил по причине активного участия в антифа-

шистском движении в 1930-е годы, был арестован и провел несколько лет в тюрьме. После освобождения Швен работал концертмейстером в Школе танцев в Берлине, где помимо музыки Л. Бетховена, И. Стравинского и других композиторов часто исполнял и свои сочинения.

Наиболее продуктивным и значимым стал послевоенный период жизни и работы Курта Швена в Германской Демократической Республике. Он посвятил большую часть своего времени восстановлению музыкальной культуры Восточной Германии, создавая сочинения для любительских музыкальных групп, хоров, музыкальных школ и камерных ансамблей, издавая свои сочинения и выступая в качестве музыкального консультанта для различных организаций. Он активно сотрудничал с известными представителями немецкой куль-

туры — Бертольтом Брехтом, Эрнстом Бушем¹, Гюнтером Кюнтертом² и многими другими.

Курт Швен был не только талантливым композитором и активным общественным деятелем. Его руке принадлежит немало литературных и методических трудов: «О музыке народной и любительской» (1952), «Вольный состав. Учебник для дирижеров и любительских оркестров» (1954), «Музыка для детского театра в школе» (1979), «Ступени и интервалы. Воспоминания и высказывания» (1978, 1992, 2009) и др. Он автор целого ряда афористических высказываний о музыке, которые раскрывают его собственное отношение к ней. Одно из самых известных — «То, что не сможешь сказать тремя звуками, не сможешь сказать и сотней» — стало творческим кредо композитора и вместе с его монограммой размещено на заглавной странице упомянутого выше сайта.

Творчество Швена включает более чем 650 работ в разных жанрах — оперы, балеты, кантаты, фортепианные сочинения (миниатюры, концерты), оркестровая музыка (симфониетта, увертюра), музыка к кинофильмам. На протяжении всей жизни он был очень активным, не любил, как вспоминает его супруга, тратить время без толку, до конца дней оставался жадным до новых знаний и впечатлений.

Такая активная жизненная позиция обусловила большое разнообразие музыкальных жанров, к которым обращался композитор. Зачастую увлечение той или иной областью музыки было связано с творческими контактами композитора и общественной работой. Так, знакомство с творчеством Бертольда Брехта вызвало интерес Швена к написанию театральной музыки, работа в детском музыкальном театре отразилась в написании детских опер. Активные совместные проекты с известным немецким певцом Эрнестом Бушем привели к созданию целого ряда песен. А необходимость пополнения репертуара для любительских кружков аккордеонистов и мандолинистов стала причиной появления музыки для этих инструментов.

Важнейшей областью творчества Курта Швена была музыка для детей. Несмотря на то, что у него не было собственных детей, он очень любил их и всегда понимал душу ребенка. В течение многих лет он чувствовал огромную потребность работать с детьми, и он был счастлив, вдохновляя их на занятия музыкой и участие в музыкальном театре [2].

Швен обращался к детской тематике в самых разных жанрах — фортепианной музыке, кантатах, песнях. С 1973 года в Лейпциге он возглавлял

кружок под названием «Детский музыкальный театр» («Kindermusiktheater»), где школьники получали разностороннее музыкальное образование, выступали в ученических концертах и ставили оперы. Музыку, а зачастую и либретто для этих постановок писал сам Швен. Кроме того, он выступал и в роли режиссера, драматурга, администратора. Первой пьесой для этого театра стала опера «Эмиль-литаврист и труба», премьера которой прошла с большим успехом, что давало театру перспективы роста. Швен пишет: «Первый год позади. Кто придет снова? В назначенный день первой репетиции нового учебного года вхожу я в клуб... там все кишит детьми... Пришли 70 человек и все из одной школы» [3, с. 121]. В конце 1970-х на свет появилась еще одна детская опера «Цветочек и мошенники». Сам Швен назвал это время в своей жизни «детским».

В ряду разных сочинений, созданных Швеном для детей, особый интерес представляют его оперы³. В этом жанре он работает с разными его вариантами — опера для детей (*Oper für Kinder*) и детская опера (*Kinderoper*)⁴. Первый вариант предназначен для детей в исполнении профессиональных певцов и музыкантов, а во второй разновидности сами дети являются исполнителями. К первому типу относятся такие оперы Швена как «Приключения Пиноккио», «Все помогают Хеппи», «Бедный калиф». К детским операм — «Горации и Куриации» (учебная пьеса), «Цветочек и мошенники», «Кругосветное путешествие в комнате», «Кувшин с оливками» и «Планета Азбуки».

Каждый из этих типов имеет определенные особенности — начиная от сюжета, заканчивая драматургией и музыкальным языком. Рассмотрим далее примеры разных типов детских опер К. Швена и определим специфику каждого из них и в целом детских музыкальных спектаклей композитора, обратившись к наиболее часто исполняемым и показательным образцам жанра.

Опера для детей (*Oper für Kinder*) «Приключения Пиноккио» является одним из самых известных сочинений Курта Швена для детей. Работу над этой оперой он закончил в 1970 году, и во времена ГДР она была поставлена более 800 раз. После падения Берлинской стены этот спектакль был на время забыт, и только в 2006 году в Роденхайме вновь состоялась его премьера, после которой спектакль вернулся на сцену⁵.

История создания этой оперы началась со встречи композитора в конце 1968 года с директором издательства, который посетовал на отсут-

ствие новых детских опер и предложил Швену взяться за это. Опыт работы с детьми у него уже был, и Швен с энтузиазмом решил написать детскую оперу. После долгих поисков сюжета был выбран «Пиноккио» Карло Коллоди. Либретто писали Вера и Клаус Кюхенмейстеры — в дальнейшем постоянные его соратники и либреттисты многих других спектаклей Швена. После плодотворной работы в сентябре 1970 года состоялась успешная премьера «Приключений Пиноккио» в театре города Цвиккау. Вскоре она была поставлена и в других театрах, а также прозвучала на радио и записана на пластинку.

К написанию этой оперы Швен отнесся очень серьезно. «Опера для детей должна быть разно-

видностью жанра оперы как таковой, равноправной и не менее значительной, чем опера, предназначенная для взрослых. Детскую публику ни в коем случае нельзя недооценивать...», — писал композитор [3, с. 125].

«Приключения Пиноккио» — опера из 10 картин, включающих арии, речитативы, разговорные диалоги, дуэты, трио, хоровые сцены и балетные антракты (танцы кукол). Партии главных героев исполняют профессиональные оперные певцы. Композитор использует камерный оркестр, дополненный трубой и аккордеоном⁶.

Сказка К. Коллоди значительно сокращена, либреттисты оставили наиболее яркие и интересные сцены. Но сохранена главная идея сказки —

Пример 1. К. Швен «Приключения Пиноккио». Увертюра
Example 1. K. Schwaen "The Adventures of Pinocchio". Overture

Pinocchios Abenteuer
 Oper für Kinder in zehn Bildern
 Kurt Schwaen

Ouvertüre

Allegro giocoso

превращение деревянной куклы, непослушной и безрассудной, в настоящего человека, способного отвечать за себя и своих близких. Эта идея является довольно поучительной для той аудитории, на которую рассчитан данный опус, что представляется одним из важных признаков детской оперы как жанра.

Основными действующими лицами являются: Пиноккио — деревянная кукла (сопрано), Джеппетто — плотник, отец Пиноккио (баритон), Кот (тенор) и Лис (баритон) — жулики, Рыбак (тенор), Фея (меццо-сопрано), публика театра, куклы из театра, горожане.

Структура оперы включает 10 сцен, где последовательно раскрывается образ главного героя — Пиноккио, который, попадая в разные ситуации,

получает различные музыкальные характеристики. Собственно, центральный конфликт оперы — это, прежде всего, внутренний конфликт Пиноккио, постепенное преодоление им своих слабостей и обретение «человеческих» черт характера.

Опера «Приключения Пиноккио» открывается небольшой увертюрой, в которой звучит основная тема Пиноккио, появляющаяся в дальнейшем в ключевых моментах действия. Это марш с барабанной дробью — задорный, веселый, с восходящей направленностью мелодических линий, пунктирным ритмом и расширенной тональностью C-dur — задает характер всей опере и одновременно демонстрирует облик главного героя. Эта тема пройдет его лейтмотивом через всю оперу (см. пример 1).

На протяжении всего спектакля главный персонаж — Пиноккио — представлен разнообразно и динамично. При помощи музыкальных и драматургических решений продемонстрировано становление характера, превращение его из куклы в человека. Подобная образная трансформация способствует динамизации всего произведения.

Так, в начале оперы Пиноккио не имеет собственной музыкальной идентификации, он только учится говорить, и этот процесс очень выра-

зительно показан композитором — все короткие реплики Пиноккио полностью повторяют реплики Джеппетто. Но уже во второй сцене герой обретает свою музыкальную характеристику — на основе лейтмотива из вступления строится его первая ария «Я буду вставать, когда захочу!» Энергичный характер, мажорный лад, несложное мелодическое варьирование словно подтверждают беззаботный характер главного персонажа.

Лирическая сторона музыкального образа

Пример 2. К. Швен «Приключения Пиноккио». 3 сцена. Ариозо Пиноккио
Example 2. K. Schwaen "The Adventures of Pinocchio". Scene 3. Arioso Pinocchio



Пример 3. К. Швен «Приключения Пиноккио». 4 сцена. Песня Пиноккио
Example 3. K. Schwaen "The Adventures of Pinocchio". Scene 4. Pinocchio's song



Пиноккио представлена в сценах, где он попадает в сложные ситуации (его запирают в чулане в театре за сорванный спектакль, в сцене ограбления жуликами...). Его темы звучат нарочито жалобно, порой даже надрывно (Пример 2).

Как только опасность минует, в партию Пиноккио вновь возвращается беззаботное настроение, например, его ария «Ночь прошла, наступает утро...» звучит спокойно, величаво, в духе немецкой народной песни (Пример 3).

Многогранность образа Пиноккио не менее

ярко представлена в ансамблевых сценах. Так, в сцене у моря (финал оперы) Пиноккио показан с героической стороны. Победив свой страх, он спасает своего отца и других людей от акулы. Этот момент становится переломным в развитии образа Пиноккио, приводящим к кульминации всей оперы: его лейтмотив звучит более решительно, драматично — тема, секвенционно повторяясь, охватывает все больший диапазон, ее сопровождение в оркестре динамизируется диссонансными созвучиями и уплотнением фактуры.

Завершающая оперу финальная сцена возвращает первоначальное звучание лейтмотива, создавая арку с увертюрой: Пиноккио изменился, пройдя испытания, стал живым человеком и сохранил свой веселый, жизнерадостный характер.

Портретные характеристики других персонажей помещены внутри картин, которые чаще всего построены по принципу сквозного развития. Такие герои оперы как Джеппетто, Кот и Лис, в отличие от динамичного образа Пиноккио, представлены довольно статично. Незамысловатый рассказ Джеппетто в первой сцене оперы, повествующий о его жизни, звучит в духе простой народной песни, в аккомпанементе слышны аккордовые фигуры, похожие на шарманку (Пример 4).

Кот и Лис охарактеризованы как хитрые и коварные жулики. Их первая музыкальная тема проходит очень вкрадчиво и осторожно (изломанная мелодия кларнета на фоне пиццикато струнных) — узнав, что у Пиноккио есть деньги, они пытаются заслужить его дружбу, но постепенно тема становится все более уверенной и смелой — жулики убеждают Пиноккио, что надо развлекаться и веселиться, а не учиться. И если партия Кота (он пытается хитростью овладеть деньгами Пиноккио) звучит мягко, осторожно, с «ужимками», то Лис представлен напористым и грубым: жесткие оstinatные аккорды оркестра, речитатив с резкими скачками вверх, громкая динамика.

Как и во «взрослой» опере в «Приключении-

Пример 4. К. Швен «Приключения Пиноккио». 1 сцена. Песня Джеппетто
Example 4. K. Schwaen "The Adventures of Pinocchio". Scene 1. The song of Geppetto

Geppetto ("Lied des Geppetto")
Comodo *mf*

Als ich ein Kind war vor sech-zig Jah-ren,
lang, lang, lang, lang ist es her, da ha-be ich im Wald er-fah-ren.

ях Пиноккио» есть сквозные хоровые сцены. Это сцена в кукольном театре и сцена на городской площади у моря. Они очень динамичны и построены по принципу диалога с использованием хорового речитатива, который передает суету и любопытство людей. В сцене у моря, когда Рыбак рассказывает об акуле, его пение комментируется репликами хора и постепенно переходит в декламацию, передавая растущее напряжение и страх. Появление Пиноккио вновь вызывает активную реакцию хора, побуждающего его к действию — спасению своего отца из живота акулы. Тем самым хор является в таких сценах полноценным участником действия, создавая напряжение в кульминационных моментах оперы.

Важную роль в музыкальной драматургии оперы играет оркестр. И хотя, учитывая специфику детской оперы, Швен обращается к весьма скромному камерному составу, в кульминационных или драматургически важных моментах он включает новые характерные тембры. Так, аккордеон усиливает грустное звучание партии Пиноккио с сценой с директором театра (см. пример 2), а труба солирует в торжественных заключительных сценах.

Таким образом, в опере «Приключения Пиноккио» Курт Швен сумел мастерски соединить принципы жанра оперы и специфические черты детских спектаклей. Типичные оперные формы, драматургическое развитие, использование сквозных действенных сцен, важная роль

оркестра — это все от жанра «взрослой» оперы. Кроме того, в опере «Приключения Пиноккио» можно заметить некоторые признаки немецкого зингшпиля — сказочный сюжет, наличие разговорных диалогов, близость музыкального материала к народно-песенным мотивам.

С другой стороны, при всей основательности «Пиноккио», Швен учитывает особенности детского восприятия и создает музыкальный спектакль по его законам: в основе — всем известная и любимая сказка о Пиноккио, герои хорошо знакомы детям. Также композитор, используя традиционные оперные формы, делает их миниатюрными, с простыми запоминающимися темами. Опора на событийность (частая смена декораций

и сцен), яркие музыкальные характеристики главных героев рассчитаны на максимальное поддержание детского внимания.

Детская опера (Kinderoper) «Планета Азбуки» появилась в 1978 году, была приурочена к открытию новой школы в Бранденбурге и предназначена для детей и для исполнения детьми. Премьера состоялась в 1979 году. Сюжетом послужила сказка Веры Кюхенмейстер «На планете Азбуки». Ее главные герои — мальчик-первоклассник Даниэль и его друг хомяк, которые чудесным образом оказываются на планете Азбуки, где встречаются с ее обитателями — буквами и цифрами, попадают в карандашный лес и чернильные моря [8].

Либретто было создано Верой и Клаусом

Пример 5. К. Швен «Планета Азбуки». Песня Даниэля

Example 5. K. Schwen "Planet ABC". Daniel's song

9 Daniel

Ab heu - te bin ich Schü - ler, ab
Welt will ich er - o - bern, die
mei - ne Zuk - ker - tü - te noch

13

heu - te bin ich groß, Von heu - te an, ab heu - te geht's mit dem,
Ster - ne gleich da - zu, Von heu - te an da trag ich die Sie - ben
voll von Nä - scher - ein, von heu - te an, von heu - te wird sie, wird

Кюхенмейстерами по мотивам своей сказки. Опера получилась небольшой, звучит всего около 18–20 минут. Премьера прошла успешно, об этом писала местная пресса: «Маленькие и большие зрители молча слушали и с волнением наблюдали за приключениями Даниэля и Меркеля (хомяка). Так начиналась серьезная школьная жизнь для новых учеников школы — первоклассников» [2].

В этой опере немного действующих лиц, все партии исполняют дети — солисты и хор. Аккомпанементом выступает лишь фортепиано или аккордеон⁷.

Явная педагогическая нацеленность оперы «Планета Азбуки» обусловила простоту ее драматургии и музыкальных характеристик. Она состоит

из 12 номеров, где чередуются сольные эпизоды, ансамбли, хоры и разговорные диалоги. Сольные эпизоды здесь сложно назвать ариями, это скорее небольшие песни, часто в строфической форме с простым интонационно-ритмическим решением и поддерживающим аккордовым сопровождением.

В этой опере нет увертюры, она открывается небольшим вступлением, которое предваряет первый номер — песню Даниэля о школе. Она имеет торжественный характер, преобладают квартовые восходящие интонации и пунктирный ритм. Тональность A-dur усложнена одноименным минором (Пример 5).

Рассказ о чудесах Планеты Азбуки мы наблюдаем в следующих номерах — «Хоре карандашей»,

арии Даниэля о бумажном корабле в чернильном море. Маршевая музыка, иллюстрирующая четкий строй карандашей, сменяется распевно-плавной и как будто покачивающейся на волнах.

В опере можно отметить интересные музыкальные находки. Так в песне цифры Ноль композитор наделяет цифру своим аккордом, представляющим собой большой мажорный септаккорд с расщепленной септимой и пропущенной квинтой. Вокальная партия — речитатив, основанный на повторяющемся звуке одной высоты. Она как будто изображает скучный, статичный характер цифры ноль (см. пример 6).

Представленная детская опера «Планета Азбуки», как мы видим, значительно отличается по своим принципам от «Приключений Пинокио». Здесь во всем композитор ориентируется на исполнителей-детей, что определяет ее характе-

ристики — более простой сюжет, номерная структура, несложные жанрово-мелодические решения с применением несложной вокальной техники, миниатюрность форм, использование фортепиано в сопровождении.

Изучив две оперы Курта Швена, мы можем выделить основные отличительные черты его детского музыкального театра.

Курт Швен как педагог хорошо понимал, что музыка для детей может и должна быть разной. Он создает разные театральные спектакли, среди которых большая опера для детей, «Приключения Пинокио», и маленькие детские оперы, которые исполняют сами дети.

Принципы *Oper für Kinder* Курта Швена:

- развитый сюжет с многочисленными разноплановыми героями;
- относительно небольшая продолжитель-

Пример 6. К. Швен «Планета Азбуки». Песня цифры Ноль
Example 6. K. Schwen "Planet of the Alphabet". The song of the number Zero



ность — немногим более часа;

- взрослые профессиональные исполнители и оркестр;
- активное драматургическое развитие, включающее экспозицию главных персонажей, завязку, развитие, кульминацию и развязку конфликта, использование сквозных сцен (картин).

В своих *Kinderoper* композитор опирается на другие принципы:

- обращается к простым сюжетам, с небольшим количеством героев;
- краткая продолжительность — 20–30 минут;
- минимальное сопровождение (фортепиано или иногда дополнительно 1–2 инструмента);
- простые, легко запоминающиеся детям темы с постоянными повторениями;

- отсутствие активного драматургического развития;
- использование номерной структуры.

При различии подходов к этим разновидностям детских опер, между ними есть и общие, объединяющие моменты: активное использование разговорных диалогов, идущих, вероятно, от традиций немецкого музыкального театра, с одной стороны, и традиций самого жанра детской оперы; опора на жанровость, интонации и тематизм немецкой народной музыки; большое внимание к слову, которое должно быть понятно и услышано детьми, поэтому используются частые повторы фраз, особое внимание обращается на четкость дикции.

Детские музыкальные спектакли Швена, при всей их направленности на детей, очень репрезентативно отражают особенности музыкального стиля композитора. Как и в других жанрах, мы здесь отмечаем стремление к краткости, лаконичности

(не только потому, что эта музыка для детей не должна быть долгой и утомительной, но и потому, что это важный принцип музыкального мышления Швена). При этой лаконичности — емкость музыкальных характеристик (например, лейтмотив Пиноккио или аккорд цифры Ноль) — соединение традиционной тональности и характерных для музыки XX века приемов (острые секундовые гармонии, красочность гармонических сопоставлений, расширенная тональность), тяготение к миниатюрным формам. Мы видим, что композитор учитывает специфику музыки для детей, но при этом остается верен своим творческим принципам. В своих музыкальных спектаклях Курт Швен обучает и воспитывает юных слушателей и юных исполнителей, открывает для них новый музыкальный мир.

Примечания:

¹Буш Эрнст (1900–1980) — немецкий певец, актер, антифашист и коммунистический активист, был известен яркими исполнениями революционных и рабочих песен.

²Кюнерт Гюнтер (1929–2019) — немецкий писатель, главной темой творчества которого стала судьба послевоенной Германии.

³Жанр детской оперы был достаточно популярным в 1950–1960-х годах в социалистических странах, в том числе в ГДР, где часто выполнял дидактические и воспитательные функции. Исто-рии жанра посвящены разного рода исследования, например диссертация А. А. Ермакова [4], где представлены разные периоды его развития — от опер Ц. Кюи, А. Гречанинова и опер советского времени — М. Коваля, М. Красева и др., а также зарубежных примеров в творчестве П. Хиндемита и Б. Бриттена, до современных детских опер. В задачи данной статьи не входит исторический обзор эволюции жанра детской оперы. Отметим, что Курт Швен создавал сочинения для детей в русле тенденций своего времени.

⁴Такая типология определена самим композитором в каталоге его сочинений [5].

⁵Так, например, на сайте Курта Швена размещено объявление о постановке этой оперы 2 ноября 2019 года Окружной музыкальной школой города Виттенберга в сотрудничестве с Галле-Виттенбергским университетом Мартина Лютера [6].

⁶Представленный анализ проводился по изданию «Kurt Schwaen “Pinocchio Abenteuer” Oper für Kinder in 10 Bildern». Breitkopf & Härtel, 1997.

⁷Клавир оперы «Планета Азбуки» опубликован на официальном сайте композитора [9].

Список источников

1. *Швен Курт*. Материалы официального сайта. URL: <https://www.kurtschwaen.de/schwaen/> (дата обращения: 06.04.2024).
2. *Hanke W.* Vita von Kurt Schwaen (ausführliche Fassung). URL: https://www.kurtschwaen.de/schwaen/vitakurtschwaen_de_vitakurtschwaen_lang.html (дата обращения: 02.04.2024).
3. *Швен К.* Ступени и интервалы. Воспоминания и высказывания / Пер. с немецкого Л. Г. Григорьевой. М.: Музыка, 1982. 159 с.
4. *Ермаков А. А.* Жанровые особенности детской оперы для любительского театра: на примере творчества уральских композиторов: автореф. дис. ... канд. искусствоведения; Магнитогорская государственная консерватория, Магнитогорск, 2012. 20 с.
5. *Schwaen K.* Musik für Kinder. URL: https://www.kurtschwaen.de/schwaen/musik_fuer_kinder.html (дата обращения: 12.04.2024).
6. *Oper für Kinder von Kurt Schwaen*. URL: https://www.kurtschwaen.de/schwaen/veranstaltungen,20191119_Schwaen-Pinocchi.html (дата обращения: 13.04.2024).
7. *Schwaen K.* Pinocchio Abenteuer. Oper für Kinder in 10 Bildern. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1997. 168 p.
8. *Unger U.* Mit der Zuckertüten-Rakete zum ABC-Stern gedüst. URL: <https://www.geschichtsverein-leegebruch.de/mit-der-zuckertueten-rakete-zum-abc-stern-geduest/> (дата обращения: 15.04.2024).
9. *Schwaen K.* Der ABC- Stern Kinderoper für eine Solokinderstimme, Kinderchor und Klavier Schlagwerk ad libitum. URL: <https://www.kurtschwaen.de/schwaen/noten/ABC-Stern.pdf> (дата обращения: 12.04.2024).

References

1. Kurt Schwaen (2020), “Kurt Schwaen. The official website”, available at: <https://www.kurtschwaen.de/schwaen/> (Accessed 06 April 2024).
2. Hanke, W. (2020), “Vita von Kurt Schwaen (ausführliche Fassung)”, available at: https://www.kurtschwaen.de/schwaen/vitakurtschwaen_de_vitakurtschwaen_lang.html (Accessed 04 April 2024).
3. Shven, K. (1982), *Stupeni i intervaly. Vospom-*

- inaniya i vyskazyvaniya* [Steps and intervals. Memories and sayings], Grigorieva, L.G. (tr.), Music, Moscow, USSR.
4. Ermakov, A. A. (2012), “Genre features of children’s opera for amateur theater: an example of the work of Ural composers”, Abstract of Candidate dissertation, Art History, Magnitogorsk, Russia
 5. Kurtschwaen (2020), “Schwaen K. Musik für Kinder”, available at: https://www.kurtschwaen.de/schwaen/musik_fuer_kinder.html (Accessed 12 April 2024).
 6. Kurtschwaen (2020), “Oper für Kinder von Kurt Schwaen”, available at: https://www.kurtschwaen.de/schwaen/veranstaltungen,20191119_Schwaen-Pinocchi.html (Accessed 13 April 2024).
 7. Schwaen, K. (1997), *Pinoccios Abenteuer. Oper für Kinder in 10 Bildern* [Opera for Children by Kurt Schwaen], Breitkopf & Härtel, Wiesbaden, Germany.
 8. Geschichtsverein-leegebruch (2014), “Mit der Zuckertüten-Rakete zum ABC-Stern gedüst”, available at: <https://www.geschichtsverein-leegebruch.de/mit-der-zuckertueten-rakete-zum-abc-stern-geduest> / (Accessed 15 April 2024).
 9. Kurtschwaen (2020), “Schwaen K. Der ABC-Stern Kinderoper für eine Solokinderstimme,

Kinderchor und Klavier Schlagwerk ad libitum”, available at: <https://www.kurtschwaen.de/schwaen/noten/ABC-Stern.pdf> (Accessed 12 April 2024).

Информация об авторе

О. В. Усова — кандидат искусствоведения, доцент кафедры менеджмента музыкального искусства

Information about the author

O. V. Usova — Candidate of Art History, Associate Professor of the Department of Music Art Management

Статья поступила в редакцию 20.05.2024; одобрена после рецензирования 13.06.2024; принята к публикации 24.06.2024.

The article was submitted 20.05.2024; approved after reviewing 13.06.2024; accepted for publication 24.06.2024