

УДК 78.08

ББК 85.313(2)

О.С. Денисова

преподаватель филиала МБОУ «СОШ № 1 г. Онеги» Онежской ДШИ,

E-mail: Olganum@gmail.com.

*Суини Тодд как романтический герой в зонг-опере «TODD» панк-рок группы
«Король и Шут»*

*Sweeney Todd as the romantic hero in the zong-opera of "TODD" a punk rock
band «Korol' i Shut»*

Суини Тодд – образ популярной старой английской страшилки. Им часто пугают непослушных детей, говоря, что сделают из них пирожки. Суини Тодд – брадобрей. Принимая клиентов, он убивал их с помощью парикмахерского кресла и бритвы. Избавляться от тел Тодду помогала его сообщница, хозяйка пирожковой лавки мисс Ловетт. Легенда о Тодде в XX-XXI веках воплощалась в различных жанрах: фильмах, балетах, мюзиклах. Зонг-опера «TODD» группы «Король и Шут» является первым панк-рок–мюзиклом, звучащим в театре. Группе «Король и Шут» в жанре мюзикла через стилистику панк-рока, сочетающегося с испанской, электронной музыкой и элементами романса удалось представить жестокого убийцу Тодда романтическим героем, способного к глубоким эмоциям и чувству любви.

Ключевые слова: Суини Тодд, «Король и Шут», панк-рок, зонг-опера, рок-мюзикл.

Sweeney Todd – very popular image of an old English horror story. To them often frighten disobedient children, saying that they will make pies out of them. Sweeney Todd is a barber. Accepting clients, he killed them with the help of a hairdresser's armchair and a razor. To get rid of bodies Todd was helped by his accomplice, mistress of the patisserie shop Miss Lovett. The legend of Todd in the 20-21th centuries was embodied in various genres: movies, ballets, musicals. Zong-opera "TODD" the King and Clown groups is the first punk-rock–musical, sounding in theater. The band «Korol' i Shut» in a musical genre through stylistics of the punk

rock which is combined with the Spanish, electronic music and elements of the romance managed to present the cruel murderer Todd the romantic hero, capable to deep emotions and feeling of love.

Keywords: Sweeney Todd, «Korol' i Shut», punk-rock music, zong-opera, rock- musical.

Суини Тодд – образ популярной старой английской страшилки. Им часто пугают непослушных детей, говоря, что сделают из них пирожки. Тодд впервые появился на страницах рассказов городских легенд «Жемчужная нить», издававшихся в 1846-1847 гг. Эта история, передаваясь из уст в уста, приобрела множество вариантов.

Суини Тодд – брадобрей. Принимая клиентов, он убивал их с помощью парикмахерского кресла. Под креслом находился люк, открывающийся скрытым рычагом. Несчастный падал в подпол и, получая серьезные травмы, умирал. Если смерть не наступала мгновенно, как планировалась, Тодд добивал свою жертву своим рабочим инструментом – бритвой. Согласно другим версиям легенд, брадобрей перерезал клиентам горло на кресле, после чего сбрасывал тело в подпол с помощью люка. Избавляться от тел Тодду помогала его сообщница мисс Ловетт¹ – хозяйка пирожковой лавки, в которой на втором этаже находилась цирюльня Тодда. Она из человеческих трупов делала фарш для своих пирожков. Цирюльня Тодда и пирожковая Ловетт соединялись потайным ходом [3].

Легенда о парикмахере-безумце в XX веке воплощалась в различных жанрах: фильмах, балетах, мюзиклах. На этот сюжет было снято семь фильмов. Первый из них был поставлен в 1926 году и считается потерянным. На сегодняшний день наибольшую известность приобрел фильм «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», снятый в 2007 году Т. Бертоном. В 1959 году был поставлен балет «Суини Тодд», а в 1979 г. – мюзикл С. Сондхайма «Суини Тодд, кровавый брадобрей с Флит-Стрит». В XXI веке эта история привлекла внимание рок-музыкантов. Так, 2009 году вышел в свет альбом британской

¹ По другим версиям легенд, мисс Ловетт была любовницей или подругой С. Тодда.

хэви-металл группы «Saxon», на котором среди композиций есть песня «Demon Sweeney Todd». В 2011 г. российская панк-рок группа «Король и Шут» во главе с М. Горшеневым осуществила постановку зонг-оперы «TODD». На материалах оперы были выпущены альбомы: в 2011 г. – «TODD. Акт 1. Праздник крови», а в 2012 г. – «TODD. Акт 2. На краю».

Зонг-опера «TODD» является первым панк-рок-мюзиклом, звучащим в театре². Образ парикмахера-убийцы не только отлично влился в музыкальную стилистику группы «Король и Шут», но и идеально подошел к внутреннему состоянию и его внешнему выражению исполнителя роли главного героя Тодда – М. Горшеневу. На протяжении работы над проектом музыкант полностью воссоединился со своим героем, его мыслями, чувствами и поступками. Музыканты группы «Король и Шут» раскрыли душевное состояние, психологическую жизнь и лирические чувства Тодда, представленного в легенде жестоким и бесчеловечным убийцей. В мюзикле он превращен в романтического героя со сложной судьбой и глубоким внутренним миром. Он не похож на окружающих его людей. Тодд обладает всеми страстями: как высокими, выраженными в чувстве любви, так и низкими, такими как желание отомстить за свою искалеченную жизнь. Находясь в отчаянии, он перестает видеть перед собой духовное совершенство и предается злу, не замечая меры и глубины своих поступков.

Один из первых номеров мюзикла – ария бродяги «Баллада о бедном цирюльнике» – объясняет суть произошедшей с Тоддом трагедии. У него была красавица-жена Бетти и малютка-дочь. Но как-то раз на пути Бетти встретился судья, возвращавшийся после казни. У него сразу возник план силой завоевать девушку, для чего он написал ложный донос на Тодда. Цирюльник был сослан на каторгу и разлучен с женой и дочерью. Бетти, не выдержав домогательств судьи, бросилась в Темзу. После двадцатилетней каторги невинно осужденный Тодд возвращается в город и узнает о смерти своей жены и бесследном исчезновении дочери. В словах «И нету баллады печальней на свете, чем эта о

² Либретто зонг-оперы «TODD» написано М. Бартневым и А. Усачевым.

бедном цирюльнике Тодде и юной прекрасной жене его Бетти» слышны аллюзии на трагедию У. Шекспира «Ромео и Джульетта», в которой также, как и в истории Тодда, изложена трагическая история любви молодых людей. Ария пронизана испанским колоритом и увлекает притягательными гармониями, опирающимися на фригийский лад. Инструментальный проигрыш написан в типичной испанской манере. В партии гитары звучит ритмический паттерн, характерный для латиноамериканской музыки (3+3+2). Выбор такой стилистики придает образу Тодда эмоциональность и темпераментность его характера.

Тяжесть переживаний Тодда раскрывается в его первом сольном номере – арии «Каторжник». Герой повествует о том, что все годы заключения он жил одними воспоминаниями о любимых. В тексте арии многие слова указывают на состояние Тодда – судороги, бред, рыдания, порванные от напряжения жилы. Все его беды превращаются в змей. Ужасные воспоминания он сравнивает с кровью, которой, в порывах ненависти, «обрызган» его город. Тодд всеми забыт и никому не нужен. Стилистика этой композиции выдержана в типичной для группы «Король и Шут» манере панк-рока. Освободившись из заключения, Тодд начинает мстить своим обидчикам за переломанную жизнь. Судья, заточивший его, стал главным судьей города. Во время очередной казни Суини встречает его на площади. От рокового поступка его останавливает влюбленная в него Ловетт.

Еще больше внутреннее состояние брадоброя раскрывается в сцене убийства мясника – хозяина лавки, пришедшего побриться. Он, хвастаясь Тодду, рассказал, что получил этот дом благодаря ложному доносу. Цирюльник понял, из-за кого отсидел столько лет и решился на убийство. В их дуэте «Смертный приговор», выдержанном в типичной для группы «Король и Шут» стилистике, Тодд перед кровопролитием затрагивает наиболее важные для него жизненные вопросы. Суини спрашивает мясника, любил ли он кого в жизни, кем был любим, спасал ли в детстве котенка, какую песенку мать пела ему на ночь и что ему снилось. Роковым вопросом «А вернешь ли мне жену и дочку?»

Тодд вершит правосудие. Переполненный чувством мести, Тодд идет в храм. В дуэте со священником «Первая кровь» он рассказывает, что с первой пролитой кровью прорвалась накопленная годами боль. Священник «благодарит» его на новые убийства. Мечь не приносит Тодду желаемого чувства облегчения. В арии «Счастье» он задается вопросом, что же такое счастье? Долгое время оно заключалось в стенах тюремной камеры. Столько же времени Тодду требовалась и удача.

Цирюльник жаждит добраться до судьи. Однажды к нему побриться заходит фронт. Он выиграл билет на бал-маскарад, организованный судьей. Тодд, не долго думая, решает воспользоваться таким шансом, чтобы попасть к судье. Убивая клиента, он в костюме смерти является на бал. Перепутав судью с гостем в маске судьи, он убивает невинного человека. Теперь его разыскивает весь город. В лирической арии «Неупокоенный» Тодд рассказывает о своих чувствах и переживаниях. Его сердце «разрывается» от боли, а душа требует мести. Ему хочется обо всем забыть, смеяться и мечтать. Но он не сможет найти покоя, пока не отомстит.

Тодд направляется в церковь, где встречает девушку Элизу. Их дуэт «Христова невеста» написан в романсовом стиле и прославляет великую силу любви. Куплет дуэта (на словах «Жила на свете...») начинается с типичной для романса восходящей секстой от V к I ступени минора. Тодд и Элиза поют о девушке, любящей и ждущей встречи со своим умершим женихом, без которого нет смысла бытия. «Романсовая» секста помогает выразить эту великую любовь в музыке. В образе девушки Элиза и Тодд видят отражение своей жизни. Двадцать лет назад Элизу удочерил священник, который скрывает ее от Тодда и похотливого судьи. Голос девушки привлекает внимание судьи. Он просит прислать Элизу к нему, чтобы она пела для гостей. Священник, не желая этого, во время причастия отравляет судью. В арии «Священник больше ничего не скажет» Тодд упрекает священнослужителя в том, что он, отравив судью, лишил его права мести. Ария сочетает в себе стилистику панк-рока и элементы электронной музыки. Убив священника и надев сутану, Тодд

отправляется к умирающему судье. В их дуэте «Небесный суд» Тодд в образе священника отпускает грехи судье, но сами грехи его не отпускают. Суини решает эту проблему уже традиционным для него способом – с помощью бритвы. Синтезированное звучание пиццикато струнных, «завывание» хора в жутком вступлении передают тревожное состояние героя. Тяжелые шаги смерти слышны в поступи равномерно пульсирующих бас-гитары, малого и бас-барабана. Как крик души судьи звучит пронзительное соло клавишных. Трагичной становится развязка этой драмы. Элиза, встретив в церкви Тодда в знакомой сутане, принимает его за отца-священника. Сходя с ума, Тодд видит в ней умершую Бетти. Он мстил за ее смерть, а теперь она «жива». В лирической арии Тодда «Почему ты жива?» жена представляется ему ангелом. Он не может осознать, что Бетти не умерла. В кульминационных строчках арии «Ты дрожишь... Разве призрак боится живых?» беспокойство усиливается барабанной дробью. Называя себя зверем, он убивает родную дочь. Вошедшая в цирюльню Ловетт в ужасе. Боясь потерять Суинни, она скрыла от него правду о дочери, за что и поплатилась собственной жизнью. Тодд остался совершенно один. Он подходит к самопроизвольно крутящейся мясорубке. Заключительная ария Тодда «На краю» является прощанием с этим миром. Он разочарован в любви, боль и страх покидают его. Суини сожалеет о своих действиях. От смерти его отделяет всего лишь один шаг, который он совершает. Вступление к арии, порученное тембру фортепиано, звучит как очищение души Тодда от всех пережитых им мук.

Группе «Король и Шут» в жанре мюзикла через стилистику панк-рока, сочетающегося с испанской, электронной музыкой и романсовыми интонациями удалось в зонг-опере «TODD» представить жестокого убийцу Тодда романтическим героем, способного к глубоким эмоциям и чувству любви.

Библиографический список:

1. Романтизм [Электронный ресурс] // www.krugosvet.ru – URL: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ROMANTIZM.html

Дата обращения 13.03.2017.

2. Король и Шут. Официальный сайт группы [Электронный ресурс] // URL: <http://www.korol-i-shut.ru/news>. Дата обращения 13.03.2017.

3. The string of pearls [The original 1846/47 penny dreadful featuring Sweeney Tod the demon barber of fleet street, ed.] // [victorianlondon.org](http://www.victorianlondon.org) – URL: http://www.victorianlondon.org/mysteries/sweeney_todd-01.htm. Дата обращения

13.03.2017.