

Максимов Евгений Иванович

**ШУМАНОВСКИЕ ТРАДИЦИИ В ФОРТЕПИАННЫХ ВАРИАЦИЯХ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА**

Концепция вариационного цикла, выдвинутая Шуманом в 30-х гг. XIX века, оказала заметное влияние на фортепианные вариации русских композиторов второй половины столетия, в частности на произведения А. Г. Рубинштейна (Тема с вариациями ор. 88) и П. И. Чайковского (Тема с вариациями ор. 19 № 6). Ранее эта проблема применительно к вариациям специально не исследовалась. Принципы Шумана, которые выражаются в значительной образной трансформации темы и интенсивном интонационном развитии на основе преобразований краткого мотива, стали мощным импульсом к развитию жанра фортепианных вариаций в России.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2013/8-1/32.html

Источник

**Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики**

Тамбов: Грамота, 2013. № 8 (34): в 2-х ч. Ч. I. С. 139-143. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2013/8-1/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net

УДК 781.61

Искусствоведение

Концепция вариационного цикла, выдвинутая Шуманом в 30-х гг. XIX века, оказала заметное влияние на фортепианные вариации русских композиторов второй половины столетия, в частности на произведения А. Г. Рубинштейна (Тема с вариациями ор. 88) и П. И. Чайковского (Тема с вариациями ор. 19 № 6). Ранее эта проблема применительно к вариациям специально не исследовалась. Принципы Шумана, которые выражаются в значительной образной трансформации темы и интенсивном интонационном развитии на основе преобразований краткого мотива, стали мощным импульсом к развитию жанра фортепианных вариаций в России.

Ключевые слова и фразы: фортепианные вариации; традиции Шумана; преобразование темы; А. Рубинштейн; Чайковский.

Максимов Евгений Иванович, к. искусствоведения

Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского

evgeny.69@list.ru

ШУМАНОВСКИЕ ТРАДИЦИИ В ФОРТЕПИАННЫХ ВАРИАЦИЯХ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА®

В развитии жанра фортепианных вариаций в XIX веке значительную роль сыграли вариации Роберта Шумана, который в этой сфере был одним из крупнейших мастеров. Традиции Шумана оказали большое влияние на вариации второй половины XIX века, что проявилось не только в западноевропейской, но и в русской музыке. В России его творчество наиболее близким было композиторам «Могучей кучки», А. Г. Рубинштейну и П. И. Чайковскому. В вариациях двух последних композиторов особенно ясно прослеживается развитие принципов шумановского вариационного цикла. Однако специально влияние Шумана на вариации русских композиторов еще не исследовалось. Это достаточно обширная проблема, и в рамках данной статьи целесообразно ограничиться лишь некоторыми ее аспектами, в частности рассмотреть главным образом влияние вариаций Шумана на произведения А. Г. Рубинштейна и П. И. Чайковского.

Прежде чем выявить влияние шумановских принципов на вариации русских композиторов, необходимо рассмотреть взгляды самого Шумана на драматургию вариационного цикла.

Как показывают статьи и письма Шумана, его отношение к жанру фортепианных вариаций было сложным и неоднозначным. В том виде, в котором жанр вариаций существовал в 30-е гг. XIX века, он не удовлетворял Шумана, который пришел к выводу, что «весь жанр лишился доброй славы» [10, с. 148]. Проявляя большой интерес к вариациям своих современников и высоко оценивая отдельные достижения в этой области, Шуман в своих рецензиях с резкой критикой выступал против посредственных вариационных произведений. Наиболее серьезными недостатками вариаций современников он считал отсутствие цельности, с одной стороны, разнообразия – с другой. «Единство целого» было для Шумана важнейшим критерием. По его мнению, вариации должны представлять собой художественно связанное и единое по стилю произведение, а не соединение ряда оперных отрывков. Шуман критиковал авторов вариаций за пошлость, безвкусицу, стремление следовать моде и «виртуозничество» в его наихудшем проявлении – «филистерской сухости» [9, с. 147].

В результате изучения большого количества современных вариаций у Шумана сформировалась собственная концепция вариационного цикла, изложенная в письмах и статьях композитора. Опираясь на драматургические принципы вариаций венских классиков, Шуман внес свое представление об этом жанре.

Принципы Шумана получили продолжение, в частности, в Темах с вариациями ор. 88 А. Г. Рубинштейна, Теме с вариациями ор. 19 № 6 П. И. Чайковского и других сочинениях. Как же реализуется эта концепция в вариационных циклах самого Шумана и произведениях русских композиторов?

В 30-е гг. XIX века вариационные циклы Шумана проходят значительную эволюцию от Темы на имя *Abegg* ор. 1, написанной в духе «блестящих» виртуозных вариаций, до «Симфонических этюдов» ор. 13, масштабного драматического сочинения. В его творчестве вариации выходят на новый уровень. Композитор приходит к созданию особого типа «фантазий-вариаций», драматургия которых строится на романтических принципах.

С точки зрения Шумана, исключительно важным условием для создания вариационного цикла является тщательный выбор темы, поскольку на ней строится все последующее развитие. Такая тема должна представлять собой «центральный момент» целостного произведения [8, с. 330]. В частности, важность темы в вариационных циклах русских композиторов подчеркивается тем, что чаще всего они имеют заглавие «Тема с вариациями».

Шуман был принципиально против сочинения вступительных разделов, создающих некоторую пестроту и снижающих впечатление от простой, серьезной темы. В соответствии со своими взглядами Шуман почти всегда начинает вариации прямо с темы, сразу привлекая к ней внимание исполнителя и слушателя. Исключение

составляют лишь Экспромты ор. 5, где в качестве вступительного раздела выступает изложение баса темы. Тема вступления проходит значительный путь развития до грандиозной кульминации в коде. Таким образом, интродукция становится фундаментом всего произведения и играет важную драматургическую роль.

Пример 1

У русских композиторов вариации также чаще всего начинаются прямо с темы, но в тех случаях, когда есть вступление, оно является неотъемлемой частью целого. Так, в величественном лаконичном вступлении к Вариациям ор. 88 Рубинштейна, изложенном октавами в басовом регистре, формируются интонации темы.

Пример 2

Сама тема вариаций, с точки зрения Шумана, должна быть представлена в «простом, первоначальном облике», без каких-либо усложнений, но в то же время она должна быть содержательной и вызывать многозначительные и глубокие ассоциации [Там же, с. 227]. Часто в теме вариационного цикла композитора или даже ее элементе сконцентрирована идея всего произведения. Например, в основе тем ранних вариаций композитора лежат персонифицированные мотивы *A-B-E-G-G* (ор. 1) и *C-F-G-C* (ор. 5).

Важную роль вариационность играет в сюитных циклах Шумана, достигая в них большой свободы. Традиция создания циклов характеристических пьес, объединенных общим мотивом, получает продолжение в русской фортепианной музыке в 70-е и 80-е годы. Так, в 1873 году Чайковский создает Шесть пьес на одну тему ор. 21. В этом произведении проявляется тенденция к объединению пьес малых форм в циклы, в которых заметно влияние принципов крупных форм. В основе цикла лежит краткая тема, которая подвергается существенным гармоническим, ритмическим, фактурным и динамическим преобразованиям. Сохраняется лишь ее интонационный контур. Идею монотематической сюиты также развивает Н. А. Римский-Корсаков в Шести вариациях на тему *B-A-C-H* ор. 10, написанных в 1877 году. В этом произведении проявляется богатство фантазии в различных ладогармонических и ритмических преобразованиях основного мотива. В основе цикла Ц. Кюи «В Аржанто» ор. 40, сочиненном в 1887 году, лежит мотив *A-G-E-E-A* (*Ar-G-Ent-E-Au*), в котором зашифровано заглавие произведения и который проходит во всех пьесах в измененном или сокращенном виде.

Каковы отличительные особенности тем вариаций Шумана? В целом тема, с точки зрения композитора, должна иметь индивидуальный характер и чувство и отличаться первозданностью, серьезностью, поэтичностью и пригодностью для полифонического развития. Так, тема его раннего сочинения *Abegg*-вариаций ор. 1 отличается лирическим, мечтательным, несколько наивным характером. Характерными свойствами темы должны быть простота изложения, певучесть, строгость, серьезность, значительность. Такими свойствами обладают темы дальнейших его вариационных циклов, например Экспромтов ор. 5. Особой значительностью и величественностью обладает тема «Симфонических этюдов» ор. 13. Эти черты особенно ярко проявляются в теме последнего сочинения Шумана – Вариаций *Es-dur*. Она отличается хоральным изложением, сдержанностью, неторопливостью движения, лаконизмом, песенностью, ритмической и мелодической плавностью.

Пример 3

Принципы Шумана обнаруживаются в темах вариаций Чайковского, в особенности в *F-dur*'ном цикле оп. 19 № 6. В основе произведения лежит лаконичная песенная тема, изложенная в четырехголосной хоральной фактуре, с диатоническим верхним голосом.

Пример 4

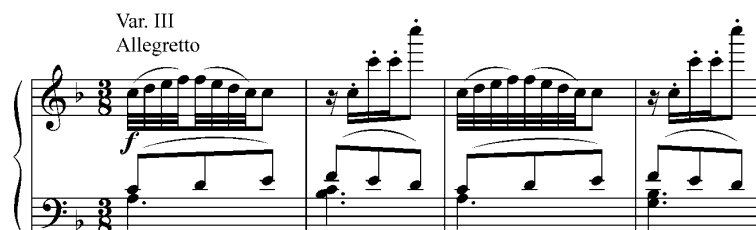

В вариациях Шумана используются заложенные в теме возможности полифонического развития, что доказывает серьезное отношение композитора к жанру. Например, во 2-й вариации цикла *Es-dur* она изложена в виде канона. На основе отдельных элементов темы «Симфонических этюдов» Шуман выстраивает канон или имитации. В финале Экспромтов оп. 5 из мотива *C-F-G-C* возникает пятиголосная fuga.

Полифонические преобразования широко применяются, в частности, в Теме с вариациями оп. 88 Рубинштейна. Так, во вступлении к 5-й вариации мотив из трех звуков проходит в виде имитаций. Из этого же мотива образуется стремительная тема большой фуги в финале цикла, идущая в непрерывном движении шестнадцатыми. В дальнейшем развитии она проходит в одновременном соединении с темой вариаций.

В Теме с вариациями *F-dur* оп. 19 № 6 Чайковский выявляет богатые полифонические возможности первой фразы темы, основанной на восходящем и нисходящем поступенном движении. Например, в 3-й вариации она проводится в одновременном соединении в разных ритмических вариантах: в среднем голосе восьмыми длительностями, в верхнем – в виде тридцать вторых.

Пример 5

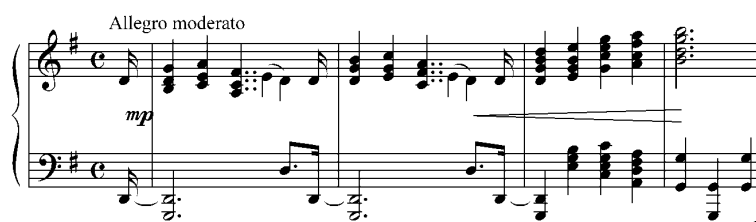

Таким образом, в вариациях русских композиторов обычно учитываются возможности для полифонической разработки темы.

Темы вариаций Шумана содержат характерные элементы, играющие важную роль в достижении интонационного единства вариационного цикла. Например, в Экспромтах оп. 5 – это нисходящие квинтовые мотивы в басу и восходящая кварта в мелодии, а в «Симфонических этюдах» оп. 13 – движение мелодии по нисходящим звукам трезвучия с последующим восходящим ходом на сексту.

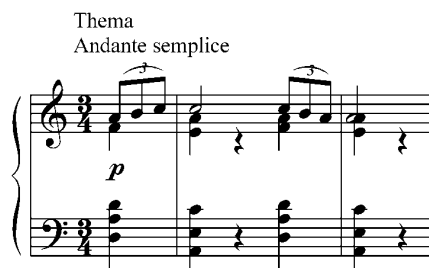
Идеи Шумана, связанные с интонационным развитием цикла, находят свое продолжение в Теме с вариациями оп. 88 Рубинштейна. Основной мотив из трех звуков формируется во вступлении *Lento* (Пример 2). Тема Вариаций содержит три важных элемента, которые получают большое развитие в дальнейшем. Это секвенция трехзвучных мотивов, пунктирная фигура левой руки и восходящая последовательность аккордов.

Пример 6

В раннем сочинении Чайковского – Теме с вариациями *a-moll* (1863-1864) – важную роль играет первый лаконичный мотив темы, основанный на характерном для композитора поступенном движении верхнего голоса (Пример 7). В процессе развития мотив преобразуется в интонационном, ритмическом, образном и тембровом плане, приобретая скерцозный или драматический, героический или лирический характер.

Пример 7

Целостность цикла, по мнению Шумана, должна сочетаться с индивидуальной окраской каждой вариации. По сути, такие вариации представляют собой «картины настроения». В вариациях важен, прежде всего, «драматический интерес» [11, с. 237], который заключается в выявлении различных аспектов образа в его последовательном развитии и преобразовании. Наиболее последовательно эта концепция воплощается в «Симфонических этюдах», в которых наблюдается постепенное развитие, устремленное к концу цикла. Происходит процесс преобразования траурного марша в блестящую, триумфальную финальную тему.

В вариациях Рубинштейна и Чайковского тема подвергается существенным преобразованиям. В Вариациях ор. 88 Рубинштейна проявляется черта, характерная для вариаций Шумана, – резкий контраст фактуры и характера первой вариации по сравнению с темой. Развитие в целом направлено к триумфальному финалу цикла. Как и у Шумана, важную драматургическую роль у Рубинштейна и Чайковского играют вариации лирического характера, которые усиливают воздействие драматических вариаций.

В то же время, по мнению Шумана, отдаление от характера темы и непохожесть вариаций друг на друга не должны быть самоцелью. В них важно сохранить характер темы и сделать ее более интересной. У Шумана в вариациях нередко сохраняется мелодия темы или отдельные ее элементы. Особенно важную роль неизменность мелодии приобретает в последнем его цикле – Теме с вариациями *Es-dur*. Композитор также использует прием переноса мелодии темы в средний или нижний голос. Гораздо реже применяется принцип неизменного баса (например, частично в Экспромтах ор. 5).

В цикле ор. 88 Рубинштейна в большинстве вариаций сохраняются отдельные элементы темы. Во 2-й вариации тема изложена в нижнем голосе, а в верхнем проходит новая мелодия, основанная на видоизмененных интонациях темы. Этот прием встречается в вариациях Шумана, например в «Симфонических этюдах» ор. 13 (II этюд).

В Вариациях ор. 104 № 2 Рубинштейн, как и Шуман в Экспромтах, частично оставляет в неизменном виде мелодию, частично – линию баса. Иногда композитор переносит мелодию темы в средний или нижний голос.

У Чайковского в первых двух вариациях мелодия темы обычно почти не изменяется. Часто композитор использует прием переноса темы в средний или нижний голос для создания более насыщенного звучания.

В вариационных циклах Шумана наблюдается тенденция к миниатюризму, который выражается в лаконичности и законченности отдельных вариаций. В то же время сюитность у Шумана сочетается с масштабностью замысла. Вариации выстроены по определенной логике на основе динамичного развития.

Вариации ор. 88 Рубинштейна являются масштабным сочинением и представляют собой цикл самостоятельных пьес, контрастных между собой. Каждая вариация имеет индивидуальное обозначение темпа и характера исполнения. В то же время происходит значительное развитие, направленное к финалу.

Вариации Чайковского представляет собой циклы самостоятельных миниатюр, но в них есть определенная логика развития, связанная с противопоставлением контрастных образных сфер и последовательным усилением драматизма.

Наблюдаются и непосредственные аналогии между вариациями Шумана и произведениями русских композиторов. Например, Чайковский в 11-й вариации цикла *F-dur* («Alla Schumann») отдает дань уважения великому предшественнику. Она основана на остиной пунктирной фигуре. В вариационных циклах Рубинштейна обнаруживается влияние «Симфонических этюдов» Шумана. Не случайно Л. Кёлер назвал Тему с вариациями ор. 88 «Симфоническими вариациями» [13, S. 866].

В 8-й вариации цикла ор. 104 № 2 в басу появляется тема, которая ассоциируется со второй темой финала «Симфонических этюдов». Фактура вариации напоминает шумановскую: мелодия в левой руке поддерживается гармониями, которые лишь намечены форшлагами.

Пример 8

В своих вариациях А. Рубинштейн и Чайковский развивают традиции Р. Шумана. Это проявляется как в драматургии вариаций, так и в их стиле. Влияние Шумана выражается в интенсивном интонационном развитии на основе значительных преобразований темы, последовательном развитии и перевоплощении основного мотива темы, сочетании лаконичности и масштабности цикла, тонком психологизме лирических вариаций, полифоничности фактуры. Композиторы стремятся к единству вариационного цикла с помощью интонационных и структурных средств. Используются шумановские приемы варьирования, например перенос темы в другие голоса.

А. Г. Рубинштейн и П. И. Чайковский продолжают тенденцию Шумана к развитию вариационного цикла в крупное концертное сочинение. Именно эта разновидность жанра вариаций сыграла большую роль в русской фортепианной музыке.

Список литературы

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства: в 3-х ч. М.: Музыка, 1986. Ч. 1-2. 416 с.
2. Алексеев А. Д. Русская фортепианная музыка: конец XIX – начало XX века. М.: Наука, 1969. 392 с.
3. Баренбойм Л. А. Антон Григорьевич Рубинштейн: в 2-х т. Л.: Музгиз, 1962. Т. 2. 470 с.
4. Вановская И. Н. Терминологические аспекты формы в статьях и рецензиях П. И. Чайковского // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 4. Ч. 1. С. 36-39.
5. Житомирский Д. В. Роберт Шуман: очерк жизни и творчества. М.: Музыка, 1964. 880 с.
6. Максимов Е. И. Роберт Шуман и фортепианные вариации // Музыкальная академия. 2008. № 3. С. 171-180.
7. Туманина Н. И. Чайковский: путь к мастерству: 1840-1877. М.: Академия наук СССР, 1962. 560 с.
8. Шуман Р. О музыке и музыкантах: собр. статей: в 2-х т. / сост., текстологическая редакция, вступ. ст., комментарии и указатели Д. В. Житомирского. М.: Музыка, 1975-1979. Т. 1. 408 с.
9. Шуман Р. О музыке и музыкантах: собр. статей: в 2-х т. / сост., текстологическая редакция, вступ. ст., комментарии и указатели Д. В. Житомирского. М.: Музыка, 1975-1979. Т. 2-А. 328 с.
10. Шуман Р. О музыке и музыкантах: собр. статей: в 2-х т. / сост., текстологическая редакция, вступ. ст., комментарии и указатели Д. В. Житомирского. М.: Музыка, 1975-1979. Т. 2-Б. 295 с.
11. Шуман Р. Письма: в 2-х т. / сост., научная редакция, вступ. ст., комментарии и указатели Д. В. Житомирского. М.: Музыка, 1970. Т. 1. 720 с.
12. Schwarz W. Robert Schumann und die Variation mit besonderer Berücksichtigung der Klavierwerke. Kassel: Barenreiter, 1932. 91 S.
13. Signale für die musikalische Welt. Leipzig: Verlag von Bartholf Senff, 1871. 896 S.

SCHUMANN'S TRADITIONS IN PIANO VARIATIONS OF THE RUSSIAN COMPOSERS OF THE SECOND HALF OF THE XIXTH CENTURY

Maksimov Evgenii Ivanovich, Ph. D. in Art Criticism
 Moscow State Conservatory named after P. I. Chaikovskii
 evgeny.69@list.ru

The conception of variation cycle, proposed by Schumann in the 30s of the XIXth century, had a considerable impact on the Russian composers' piano variations of the second half of the century, in particular on the works of A. G. Rubinshtein (Theme and Variations, Op. 88) and P. I. Chaikovskii (Theme and Variations, Op. 19, № 6). Previously, this problem with respect to variations has not been specifically studied. Schumann's principles, which are expressed in the significant figurative transformation of theme and intensive intonational development on the basis of short motif reorganization, became a powerful impulse to the development of piano variations genre in Russia.

Key words and phrases: piano variations; Schumann's traditions; theme reorganization; A. G. Rubinshtein; P. I. Chaikovskii.