

Предисловие

Творчество Рихарда Штрауса (1864–1949) глобальным образом повлияло на европейскую музыкальную культуру рубежа XIX–XX веков. Известный в первую очередь как автор симфоний и опер, Штраус уделял большое внимание и жанрам вокальной музыки, написав более 150 песен.

Вместе с тем именно камерно-вокальное творчество Штрауса по сей день остается наименее изученным. По мнению Э. Краузе, автора единственной переведенной на русский язык монографии о композиторе, лирика Штрауса произрастает из Шуберта, Шумана, Брамса, Вольфа и в первую очередь Листа. *«Прежде чем настоящая “мелодическая песня” оказалась вытесненной новыми формами музыкальной декламации, различными по степени убедительности, она еще раз нашла в Штраусе воодушевленного, подлинно лирического выразителя. Какое мелодическое богатство было заключено в этом мире поэтических малых форм! Какое чувство формы, какая склонность к возвышенным душевным эмоциям! Что за живость фантазий, что за стремление к картинной наглядности и полноте чувств!»*¹, — пишет исследователь, одновременно отмечает второстепенность этой категории жанров в наследии композитора.

Песни Штрауса-композитора стали логичным продолжением Штрауса-исполнителя. Долгие годы музыкант аккомпанировал своей супруге, оперной певице Паулине де Ана, которой посвятил ряд опусов (4 песни соч. 27 — подарок к годовщине свадьбы, 5 песен соч. 32 — посвящение ко дню рождения сына и др.).

Вокальное наследие Штрауса укладывается в четыре условных периода, распределенных по всему творческому пути. Ранний период охватывает пятилетний отрезок с 1882 по 1888 года. В это время из-под пера Штрауса вышло шесть песенных опусов (45 песен). Второй период (1893–1901) связан с созданием шестнадцати опусов (72 песни). В течение третьего, самого продолжительного периода, было написано несколько циклов (шесть опусов), а также ряд единичных песен. Последний четвертый период (1948) охватывает всего несколько месяцев и ознаменован созданием пяти песен без обозначения опусов.

Круг поэтических интересов Штрауса невероятно широк и по большей части представлен текстами немецких авторов — Гёте, Рюкерта, Брентано, Арнима, Эйхендорфа, Уланда, Гейне, Гессе, а также творчеством поэтов-современников — Ф. фон Шака, Ф. Дана, К. Хенкеля, Р. Демеля и др., народной поэзией (песни на тексты из сборника «Волшебный рог мальчика») и переведенными на немецкий язык стихотворениями Шекспира и Хафиза.

Хотя тематика песенного творчества Штрауса чрезвычайно многообразна, в общей канве вокального наследия можно выделить четыре основные сюжетные группы.

К первой относятся опусы любовно-лирического склада («Грезы в сумерках» соч. 29 № 1, «Баркарола» соч. 17 № 6, «На берегу» соч. 41 № 3 и т. д.). Этим песням присуща особая психологичность в развитии образов, утонченная эмоциональность. Во второй группе песен разнообразно представлены пасторальные зарисовки

¹ Краузе Э. Рихард Штраус: Образ и творчество : [Пер. с нем.] / [Предисл. Б. В. Левика, с. 3-20]. М.: Музгиз, 1961. С. 290

и пейзажные картины, где по традиции романтической песни через образы и символы природы отражаются душевные состояния героев сюжета («Георгин» соч. 10 № 4, цикл «Девушки-цветы» соч. 22, «Тише, спи, мой дух мятежный» соч. 27 № 1 и др.). Третья группа — песни особого эмоционального подъема, где на первый план выходит концертное (театральное) начало («Свадебная песня» соч. 37 № 6, «Гимн любви» соч. 71 № 1 и др.). Четвертая тематическая категория представлена образами Востока («Восточные напевы» соч. 77, «Лепестки лотоса» соч. 19).

Композитор с большой любовью относился к жанру песни: *«Я не знаю большего счастья, чем написать простую песню, которая через пятьдесят лет станет народной, а имя её автора забудется»*¹, — писал Штраус.

Первый песенный опус — Восемь стихотворений из «Последних листков» соч. 10 (1882) — стал своеобразным концентратом тем, образов и жанров, представленных в последующем вокальном творчестве Штрауса. В качестве поэтической основы композитор обратился к наследию малоизвестного немецкого поэта Германа фон Гильма.

В песнях соч. 10 («Посвящение», «Ничто», «Ночь», «Георгин», «Терпение», «Безмолвные», «Цветок безвременника», «День поминовения усопших») усматривается сквозной (хотя и условный) сюжет: юноша благодарит любимую (№ 1); рассуждает о любви (№ 2) и стремится её осознать (№ 3, № 4); в конце концов приходит к мыслям о смертности человека и его чувств.

Создание «Восточных напевов» соч. 77 («Её глаза», «Порыв», «Дар любви» «Всемогущая», «Почитание»; 1928) предвосхитила большая работа Штрауса в оперном жанре: непосредственно перед обращением к сочинению Штраус закончил оперу «Елена Египетская». Музыкальный язык «Напевов» по сравнению с более ранними песнями претерпевает заметные изменения. Несмотря на расцветивание песен квази-восточной орнаментикой (в особенности в № 1 и № 4), в стиле песен ощутима некая графичность, даже аскетичность.

Композитор обратился к китайским и персидским текстам, переведенным Хансом Бётге на немецкий язык. Вокальный цикл хоть и был первоначально предназначен для тенора, но посвящен немецкой певице Элизабет Шуман и ее супругу, дирижеру Карлу Алвину.

Е. Ильинова

¹ цит. по Васиной-Гроссман. В. А. Романтическая песня XIX века. — М.: Музыка, 1966. С. 352-353.

8 Gedichte aus “Letzte Blätter” von Hermann von Gilm
8 Poems from “The Last Leaves” by Hermann von Gilm
8 стихотворений из «Последних листков» Германа фон Гильма

Zueignung | Dedication | Посвящение

op. 10, № 1

Moderato

p Ja, du weisst es

teu - re See - le, dass ich fern von dir mich quä - le,

Lie - bemacht die Her - zen krank, ha - be

ped. * *ped.* * *ped.* * *ped.* * *ped.* * *ped.* * *simile*

mf

Dank. Einst hielt ich, der

con espress.

p

2do *

Frei - heit Ze - cher, hoch den A - me - thy - sten-Be - cher

und du seg - ne - test den Trank, ha - be Dank.

con espress.

p

mit Weihe

Und beschworst da -

p

2do *

-rin die Bö - sen, bis ich, was ich nie ge-we - sen,

cresc.

ff

hei - lig, hei - lig an's Herz dir sank

f

3

ha - be

ff

Dank.

8va

Nichts | Nothing | Ничего

op. 10, № 2

Vivace

f (mit Laune)

f (frei im Vortrag)

Nen -

-nen soll ich, sagt ihr, mei-ne Kö - ni gin im Lie der- reich?

p

ff

To - ren, die ihr seid, ich ken-ne sie am we-nig-sten von euch.

f *mf* *f*

Ped. *

p Fragt mich nach der

dim.

p

Ped. *

Ped. * Ped. *

Au - gen Far - be, fragt mich nach der Stim - me

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

Ton, fragt nach Gang und Tanz und Hal - tung,

Ped. * Ped. * Ped. *

f ach, und was weiss ich da - von!

ff

Ped. * Ped. *

p *cresc.*

Ist die Son - ne nicht die Quel - le al - les

p *cresc.*

* Ped. * Ped. *

mf

Le - bens, al - les Lichts? und was

f *mf*

Ped. * Ped. * Ped. *

wis - sen von der - sel - ben ich und ihr und al - le?

mf *cresc.*

Ped. * Ped. *

ff

nichts, nichts.

ff

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru