

Предисловие

Жанр вокального цикла в творчестве Роберта Шумана (1810–1856) претерпел значительную эволюцию. В поздних циклах (Семь песен на слова Елизаветы Кульман, соч. 104, Четыре гусарские песни, соч. 117, Стихотворения королевы Марии Стюарт из сборника старой английской поэзии, соч. 135) специфически претворился синтез музыки, литературы и театра. В результате сформировались новые жанровые разновидности, выходящие за рамки привычного вокального цикла.

В основу соч. 104 легли стихотворения Елизаветы Кульман (1808–1825), рано ушедшей из жизни петербургской поэтессы. Литературные сочинения Кульман хоть и не издавались при жизни, но были высоко оценены И. В. Гёте и А. С. Пушкиным.

Знакомство Гёте с творчеством поэтессы произошло благодаря другу семьи и наставнику Елизаветы Карлу Фридриху Гросгейнриху (1783–1860). На тринадцатилетие Кульман он подготовил сборник текстов своей подопечной на немецком, итальянском и французском языках, отправил его знакомому в Веймар, чтобы тот показал Гёте. О результатах встречи с поэтом приятель сообщил в письме Гросгейнриху: «Объявите молодой писательнице от моего имени, от имени Гёте, что я пророчу ей со временем почетное место в литературе, на каком бы из известных ей языков она ни вздумала писать»¹.

К слову, после смерти поэтессы именно Гросгейнриху принадлежит заслуга по сохранению и публикации ее литературного наследия. В частности, по его инициативе были изданы «Поэтические опыты» Кульман в 1833 году.

Отобранные Шуманом тексты взяты из поэтического цикла «Картинная галерея» Кульман. Их выбор в первую очередь обусловлен спецификой стихосложения: если другие сочинения поэтессы написаны белым стихом, то в цикле — рифмованным. По признанию композитора, главной целью создания вокального цикла было не столько почтение памяти девушки, сколько способ прославить ее творчество в широких кругах. «Я верю, что поэтесса, которая три десятилетия назад была знакома на Севере лишь единицам, рано или поздно будет встречена в Германии как светлая звезда, и сиянье ее широко разольется над всеми странами»², — писал в «Посвящении» Шуман.

Опус плохо прижился в концертной практике. О причинах его несчастливой исполнительской судьбы О. В. Лосева пишет: «Цикл “Семь песен Елизаветы Кульман” не пользуется и, вероятно, никогда не будет пользоваться популярностью. Для этого он слишком специфичен. Более того — убеждена, что для публичного исполнения он вообще не предназначен. Музыкант должен играть и петь для себя самого, вникая в тексты и комментарии, а после этого найти и прочесть стихи Елизаветы Кульман <...>. Словом, популярным этот цикл

¹ Гросгейнрих К. Елизавета Кульман и ее стихотворения. СПб.: тип. Императорского воспитательного дома, 1849. С. 58.

² цит. по Шуман, Роберт. Собрание вокальных сочинений. Том. 5. М.: Музыка, 1969. С. 55.

не был и не будет, но тем не менее цель, которую ставил перед собой композитор, создавая его, — познакомить с Кульман музыкальный мир, — была достигнута в той мере, в какой это вообще возможно»¹.

Если каждую песню цикла соч. 104 сопровождает поясняющий сюжет словесный комментарий, роль которого, по словам Г. И. Ганзбурга, аналогична речитативу в опере, то в цикле «Стихотворения королевы Марии Стюарт из сборника старой английской поэзии» соч. 135 необходимость в нём отсутствует: «Композитор рассчитывал на то, что сюжет без подсказок протекает в воображении слушателя, заведомо знакомого с биографической канвой истории Марии Стюарт»².

В основу цикла легли стихотворения Стюарт из сборника староанглийской поэзии в немецком переводе Г. Ф. Финке. Шуман еще в 1840-х годах планировал воплотить историю жизни шотландской королевы в оперном жанре. Первоначальный замысел так и не был осуществлен, хотя написанный в 1852 году опус соединил черты вокального цикла и монооперы. Сюжеты, описанные в цикле, охватывают отрезок длиной в 26 лет и включают магистральные события из жизни Марии Стюарт, в том числе ее отплытие из Франции, рождение сына — будущего короля Англии Якова VI и казнь королевы.

Стихотворения королевы Марии Стюарт из сборника старой английской поэзии — последний вокальный цикл Шумана. Он был написан в период, когда в жизни композитора происходили катастрофические события — тема неотвратимости смерти оказалась для него близка.

Четыре гусарские песни соч. 117 на слова Николауса Ленау — еще один примечательный вокальный цикл последнего периода жизни Шумана. В отличие от соч. 104 и 135, повествование в нем ведется от мужского лица — героя отрицательного, воина, упивающегося возможностью беззапретного убийства. Цикл исполняется крайне редко по ряду причин. Во-первых, авторская ремарка («для баритона») ограничивает возможности транспонирования песен. Во-вторых, исполнителям «кажется странным и неудобным в концертном выступлении высказываться от лица столь несимпатичного персонажа-убийцы»³. Рассуждая о непопулярности вокального цикла, Ганзбург пишет: «Почему же они так неохотно берутся за “Гусарские песни” Шумана? Потому что не замечают театральности этого вокального цикла, продолжают по инерции мыслить в категориях камерной лирики и не видят здесь сценического приема саморазоблачения персонажа (того же самого приема, что и в знаменитом и хорошо освоенном певцами-актерами “романсе” Даргомыжского “Червяк”»⁴.

Е. Ильянова

¹ Лосева О. Памятник поэтессе. Указ. соч. С. 103.

² Ганзбург, Г. И. Театрализация и драматизация камерных жанров в вокальной музыке Р. Шумана / Г. И. Ганзбург // Искусство музыки: теория и история. 2012. № 5. С. 106.

³ Ганзбург, с. 111.

⁴ Там же, с. 112.

Sieben Lieder von Elisabeth Kulmann
Seven Songs by Elisabeth Kulmann
Семь песен на слова Елизаветы Кульман

1. Mond, meiner Seele Liebling

Moon, My Soul's Beloved | Месяц, моей души любимец

op. 104 / соч. 104

Langsam

Mond, mei - ner See - le Lieb - ling, wie schaut de heut'
Kam dein Ge - mahl, die Son - ne, viel - leicht dir krank

— so blaß? Ist ei - nes dei - ner Kin - der, o
nach Haus, und de trittst aus der Woh - nung, weinst

Mond viel - leicht un - paß? aus? Ach,
dei - nen Schmerz hier

gu - ter Mond, ein glei - ches Ge - schick be - fiel auch mich. Drin__

The first system of the musical score consists of a vocal line and piano accompaniment. The vocal line is written in a treble clef with a key signature of two flats (G minor). The lyrics are "gu - ter Mond, ein glei - ches Ge - schick be - fiel auch mich. Drin__". The piano accompaniment is written in a grand staff (treble and bass clefs) and features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a more active bass line in the left hand.

— liegt mir krank die Mut - ter, hat mich nur jetzt um

The second system of the musical score continues the vocal line and piano accompaniment. The lyrics are "— liegt mir krank die Mut - ter, hat mich nur jetzt um". The musical notation remains consistent with the first system, with the vocal line in treble clef and piano accompaniment in grand staff.

sich! So - e - ben schloß ihr Schlum - mer das

The third system of the musical score continues the vocal line and piano accompaniment. The lyrics are "sich! So - e - ben schloß ihr Schlum - mer das". The musical notation remains consistent with the previous systems.

Aug' ein Weil - chen zu; da wich, mein Herz zu

The fourth system of the musical score concludes the vocal line and piano accompaniment. The lyrics are "Aug' ein Weil - chen zu; da wich, mein Herz zu". The musical notation remains consistent with the previous systems.

stär - ken, vom Ort ich ih - rer Ruh'. *f* Trost

The first system consists of a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is B-flat major (two flats). The vocal line begins with a treble clef and contains the lyrics "stär - ken, vom Ort ich ih - rer Ruh'. *f* Trost". The piano accompaniment is written for both hands, with a grand staff. The right hand features a melodic line with some chromaticism, and the left hand provides harmonic support with chords and moving lines. A dynamic marking of *f* (forte) is present at the end of the system.

sei mir, Mond, dein An - blick; ich lei - de nicht al -

The second system continues the piece, now in D major (two sharps). The vocal line begins with a treble clef and contains the lyrics "sei mir, Mond, dein An - blick; ich lei - de nicht al -". The piano accompaniment features a more rhythmic and chordal texture. A dynamic marking of *f* is also present.

-lein: Du bist der Welt Mit - herr - scher und kannst nicht

The third system continues in D major. The vocal line begins with a treble clef and contains the lyrics "-lein: Du bist der Welt Mit - herr - scher und kannst nicht". The piano accompaniment maintains the harmonic and rhythmic patterns established in the previous systems.

stets dich freu'n!

The fourth system concludes the piece in D major. The vocal line begins with a treble clef and contains the lyrics "stets dich freu'n!". The piano accompaniment features a dynamic marking of *fp* (fortissimo piano) at the beginning. The system ends with a double bar line.

2. Viel Glück zur Reise, Schwalben!
Good Luck On Your Journey, Swallows!
Счастливого пути, ласточки!

Lebhaft

Viel Glück zur Rei - se,

p

con Ped.

The first system of the musical score is in 2/4 time with a key signature of two flats. It features a vocal line in the upper staff and a piano accompaniment in the lower staff. The piano part begins with a piano (*p*) dynamic and includes a pedaling instruction (*con Ped.*). The lyrics "Viel Glück zur Rei - se," are written under the vocal line.

Schal - ben! Ihr eilt, ein lan - ger Zug, zum schö - nen

The second system continues the musical score. The vocal line includes the lyrics "Schal - ben! Ihr eilt, ein lan - ger Zug, zum schö - nen". The piano accompaniment continues with similar rhythmic patterns and dynamics.

war - men Sü - den in fro - hem, küh - - - nem

The third system concludes the musical score. The vocal line includes the lyrics "war - men Sü - den in fro - hem, küh - - - nem". The piano accompaniment ends with a final chord and a fermata over the vocal line.

Flug. *sfp* Gern möch-te wohl die

Lebhaft
 Rei - se ich ein - mal tun mit euch, zu

sehn die__ tau - send Wun - - - der, die

dar - beut je - des Reich. Doch

im - mer käm' ich wie - der, wie schön auch je - des

Land und reich an Wun - dern wä - re, zu - rück ins

cresc. Va - ter - land, ins Va - ter - land, ins Va - ter -

f

cresc.

- land!

p

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru