

**КАМЕРНО-ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА ШУБЕРТА В МУЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ****MUZICA VOCALĂ DE CAMERĂ A LUI SCHUBERT ÎN VIZIUNEA
MUZICOLOGICĂ****SCHUBERT'S CHAMBER-VOCAL MUSIC IN THE INTERPRETATION OF
MUSICAL SCIENCE****ELENA TUREA¹,**doctorandă, asistent universitar,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
<https://orcid.org/0000-0001-7315-2505>

CZU 784.3:001.891(048.8)

DOI: <https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.13>

В статье характеризуются основные музыковедческие публикации, существующие в настоящее время по проблематике шубертовского творчества. Речь идет об изданиях на немецком, английском, французском, румынском и русском языках. Здесь анализируются книги В. Дамса, Ф. Брауна, О.Э. Дойча, Г. Опри, работы Ю. Хохлова, В. Васиной-Гроссман, П. Вульфуса, И. Лаврентьевой и др. Делается вывод, что представленные исследования дают основание для создания целостной панорамы развития австро-немецких музыкальных традиций в творчестве Шуберта, а также для показа новаторских черт его произведений разных жанров.

Ключевые слова: вокальный цикл, камерно-вокальная музыка, музыковедение, Франц Шуберт, Lied

Articolul descrie principalele publicații muzicologice care există în prezent referitor la problemele creației schubertiene. Este vorba despre ediții în limbile germană, engleză, franceză, română și rusă, în care sunt analizate cărțile scrise de V. Dams, F. Brown, O.E. Deutsch, G. Oprea, lucrările semnate de Y. Hohlov, V. Vasina-Grossman, P. Wulfius, I. Lavrentieva ș.a. În concluzie se menționează că studiile prezentate oferă o bază solidă pentru crearea unei panorame holistice a dezvoltării tradițiilor muzicale austro-germane în creația lui Schubert, precum și pentru a prezenta trăsături inovatoare ale operelor sale de diferite genuri.

Cuvinte-cheie: ciclul vocal, Franz Schubert, Lied, muzica vocală de cameră, muzicologie

The article describes the main musicological publications that exist at present on the problems of Schubert's creation. We are talking about editions in German, English, French, Romanian and Russian. Here are analyzed the books by V. Dams, F. Brown, O.E. Deutsch, G. Oprea, the works of Y. Khokhlov, V. Vasina-Grossman, P. Wulfius, I. Lavrentieva and others. It is concluded that the presented studies provide a sound basis for creating an integral panorama of the development of the Austro-German musical traditions in Schubert's creations, as well as for showing the innovative features of his works of different genres.

Keywords: chamber-vocal music, Franz Schubert, Lied, musicology, vocal cycle

Введение

Вокальная музыка привлекает внимание композиторов и исполнителей, поскольку ее демократичность позволяет выявлять самые разные образы и идеи и находить отклик в душе слушателей. В особенности это касается камерно-вокальной музыки Ф. Шуберта, которая поражает тонкой взаимосвязью музыки и слова, прекрасными, легко запоминающимися мелодиями, выразительной фортепианной партией. Огромную часть наследия Ф. Шуберта, по праву считающегося основоположником австро-немецкой камерно-вокальной лирики, образуют песни (*Lied*) – их свыше 600. Кульминацией же всего музыкального наследия композитора в этой области стали вокальные циклы *Прекрасная мельничиха* и *Зимний путь*, а также сборник

¹ E-mail: le-ana@mail.ru

Лебединая песня. В них Ф. Шуберт гениально предвосхитил находки следующих за ним композиторов-романтиков: Р. Шумана, И. Брамса, Р. Вагнера, Г. Малера, Г. Вольфа.

Поэтому естественен большой интерес исследователей к камерно-вокальному творчеству этого мастера. В настоящей статье предпринимается попытка проследить формирование музыкаловедческой «шубертианы», сакцентировать внимание на тех трудах, которые оказываются особенно полезными при изучении вокальной музыки Ф. Шуберта. На разных европейских языках имеется большое число публикаций такого рода. Охарактеризуем наиболее существенные из них, расположив в хронологическом порядке.

Литература о Шуберте в первой половине XX века

Среди изданий о Шуберте, появившихся в первой половине XX века, особое значение имеют работы, в которых раскрываются биография и творческая деятельность композитора. Это труды В. Дамса, Ф. Брауна, П. Ландорми, Р. Питру, В. Феттера и некоторых других авторов.

В 1913 г. немецкий музыковед Вальтер Дамс опубликовал монографию о Ф. Шуберте, послужившую основой для многих более поздних изданий. Переведенная на русский язык В. Ферманом и дополненная М. Ивановым-Борецким, она достаточно полно раскрывает личность композитора [1]. В. Дамс показал художественную жизнь Вены первой четверти XIX века, в которую был погружен Ф. Шуберт, приложил полный перечень его произведений с указанием времени их написания; большое место уделено характеристике камерно-вокальной лирики композитора.

После этого, в 20-е годы XX века стали появляться публикации, детализирующие и комментирующие факты биографии Ф. Шуберта. Австрийский писатель Феликс Браун в 1925 г. из воспоминаний, писем и дневниковых записей друзей Ф. Шуберта составил книгу *Schubert im Freundeskreis (Шуберт в кругу друзей)*, где «в лицах» воссоздал многие факты жизни великого музыканта. В 1928 г. музыкальный критик Поль Ландорми в монографии *La vie de Schubert (Жизнь Шуберта)* познакомил французских читателей с личностью и творчеством композитора. Тогда же французский германист Роберт Питру в брошюре *Franz Schubert. Vie intime (Франц Шуберт. Личная жизнь)* [2] изложил свое видение художественного кредо венского гения¹. Названные работы ставили своей целью популяризацию музыкального наследия Ф. Шуберта и носили просветительский характер.

Постепенно в западноевропейском музыковедении стали появляться работы, в которых обнародование фактов биографии стало подчиняться рассмотрению идейно-философских проблем творчества Ф. Шуберта. Уже в 1934 г. лейпцигское издательство *Peters* выпустило двухтомник музыковеда Вальтера Феттера (переиздан в 1953 г.) под названием *Der Klassiker Schubert (Классик Шуберт)*; в нем наследие композитора подверглось философско-аналитическому осмыслению и трактовалось с позиции преломления классических музыкальных традиций. В 1948 г. на французском языке появилось исследование Андре Кёруа *Les Lieder de Schubert (Песни Шуберта)* [3], примечательное с позиции исследовательского внимания к вокальному творчеству композитора и к выявлению роли в нем песенной мелодии и инструментального сопровождения.

Музыкаловедческая «шубертиана» середины и второй половины XX века

1950-е годы ознаменовались целым «шквалом» работ о Ф. Шуберте на разных европейских языках: это были научно-популярные биографические очерки и исследовательские эссе, публицистические заметки и учебные пособия по курсу западноевропейской музыки. В названном потоке заметно выделялось монографическое исследование Альфреда Эйнштейна *Schubert: a musical portrait (Шуберт: музыкальный портрет)* [4], созданное в 1951 г. на англий-

¹ Эта книга имеется также в переводе на румынский язык.

ском и вскоре переведенное на французский и итальянский. Выполненное одним из крупнейших музыковедов XX века, автором монографий (наиболее известная посвящена Моцарту) и многочисленных статей о немецкой и итальянской музыке XVI-XVIII веков, оно отличалось широтой охвата материала и, вместе с тем, тщательной проработкой деталей. В силу своей обстоятельности, книга А. Эйнштейна приобрела значение обязательного атрибута библиографических источников по творчеству Ф. Шуберта.

Вслед за этим капитальным трудом в 1952 г. вышла публикация немецкого автора Ганса Рутца *Franz Schubert, Dokumente seines Lebens und Schaffens* (Франц Шуберт: документы жизни и творчества) [5], которая была построена как собрание документов о жизни и творчестве гения песни. В 1953 г. увидело свет богато иллюстрированное альбомное издание Франц Шуберт немецкого критика Рихарда Петцольда. Все иллюстрации в нем снабжены комментариями, раскрывающими детали общественной жизни Вены и ее окрестностей, политической обстановки того времени и интересные факты из жизни самого Ф. Шуберта, его родственников и друзей¹.

Большой труд под названием *Schubert's Songs* (Песни Шуберта) [6] написал в 1957 г. англичанин Ричард Кэпелл, рассмотревший мелодии и поэтические тексты отдельных песен и вокальных циклов венского романтика в контексте музыкальной культуры Вены начала XIX века. Почти тогда же (1958) была опубликована и *Schubert, a Critical Biography* (Шуберт: критическая биография) Мориса Брауна [7], в которой раскрывается внутренний мир одинокого «классика романтизма», опиравшегося на австрийские народные традиции, развивавшего достижения своих современников и предвидевшего многие находки будущего.

Среди всего обилия материалов о Ф. Шуберте, вышедших в свет в середине XX века, особое значение принадлежит публикациям двух ученых – О. Дойча и Г. Гольдшмидта. Роль музыковедческой деятельности австрийца Отто Эриха Дойча определяется не только тем, что он составил и издал несколько книг о жизни Ф. Шуберта, написанных по материалам писем и воспоминаний его друзей. Этот ученый, прежде всего, известен как автор первого полного каталога сочинений Ф. Шуберта (впервые опубликован в 1951 г. на английском языке, переиздан в 1978 г. на немецком), используемого в наши дни как источник для идентификации произведений композитора: именно из этого каталога берутся номера с литерой D. Издание литературного наследия Ф. Шуберта, предпринятое О.Э. Дойчем, включает письма композитора, его дневниковые записи, стихотворения, заметки на полях сочинений, записи в альбомах и др.².

Большую роль в пропаганде музыки Ф. Шуберта сыграл швейцарец Гарри Гольдшмидт, автор многочисленных научных докладов, рефератов и статей в журналах *Musik und Gesellschaft* (Музыка и общество), *Beiträge zur Musikwissenschaft* (Вопросы музыковедения), *Deutsches Jahrbuch der Musikwissenschaft* (Немецкий музыковедческий ежегодник). Он писал о периодизации творчества Ф. Шуберта, о последнем периоде его деятельности, о симфоническом наследии композитора и т.д. Самая важная работа Г. Гольдшмидта – биография *Schubert – ein Lebensbild* (Шуберт – жизненный путь), которая выдержала 6 изданий, в 1959 г. была защищена в Берлинском университете имени Гумбольдта в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора философии³.

1 В 1962 эта книга была опубликована и в переводе на румынский язык.

2 Осознание ценности этих материалов побудило российского музыковеда Ю. Хохлова перевести их на русский язык и опубликовать в виде двух отдельных работ. В первую вошли письма разных лиц к Ф. Шуберту, дневниковые записи близких знавших его людей, официальные документы о жизни композитора, объявления об исполнении его сочинений и др. Содержанием второй книги стали известные в настоящее время воспоминания о Ф. Шуберте. В целом, в данных трудах представлен на русском языке весь основной документальный материал, относящийся к жизненному и творческому пути композитора.

3 Названная монография существует также в переводе на русский язык.

Особую ценность для исследователей и исполнителей камерно-вокального творчества Шуберта представляют написанные в 1953 г. очерки британского пианиста Дж. Мура *Singer and Accompanist* (Певец и аккомпаниатор), в которых анализируются вокальные циклы Ф. Шуберта дополняются практическими советами исполнителям. Доктор музыки Кембриджского университета и почётный доктор литературы Сассекского университета, почётный член Королевской музыкальной академии, он обобщил свой богатейший опыт концертмейстерской работы над шедеврами шубертовской камерно-вокальной музыки, что является ценнейшим источником знаний для молодых исполнителей.

С позиции ансамблиста-вокалиста о работе над песнями Ф. Шуберта рассказывает и английский тенор И. Бостридж в воспоминаниях *Schubert's Winter Journey: Anatomy of an Obsession* («Зимний путь» Шуберта: анатомия одержимости). Он делится с читателем своими впечатлениями от бесчисленных выступлений с исполнением данного цикла с разными пианистами.

В числе **румыноязычных** работ о Ф. Шуберте, опубликованных во второй половине XX века, специально отметим третий том учебника по истории мировой музыки И. Штефэнеску (*O istorie a muzicii universale*), где анализируются события музыкальной жизни Западной Европы от Ф. Шуберта до И. Брамса, и монографию Д. Спатару [8], которая выдержана в научно-популярной стилистике.

Музыковедческая литература о творчестве Ф. Шуберта на **русском** языке является наиболее обширной. Информацию общего характера можно обнаружить в разного рода учебных пособиях по истории зарубежной музыки. Имеются также две монографии о жизни и творчестве Ф. Шуберта: их авторы В. Конен и П. Вульфийус. В них, помимо биографических сведений, содержится разбор некоторых сочинений Ф. Шуберта, прослеживается их связь с бытовым музицированием и народными истоками, не без внимания остается и проблема стиля [9; 10].

Среди специальных русскоязычных публикаций о Ф. Шуберте, появившихся в середине и второй половине XX века, важное значение принадлежит трудам В. Васиной-Гроссман, П. Вульфийуса, **Г. Ковриги**, Г. Крауклиса, **И. Лаврентьевой** и Ю. Хохлова. Одним из самых известных российских шубертианцев, инициатором создания русского шубертовского общества является Юрий Хохлов, большинство работ которого посвящено именно Ф. Шуберту. В частности, в монографии *Песни Шуберта музыковед характеризует* творческий метод композитора, дает общую оценку песенного творчества венского мастера, рассматривает отдельные песни [11]. В другой книге – «Зимний путь» *Франца Шуберта* – Ю. Хохлов подробно анализирует цикл в разных его аспектах. Труд «Прекрасная мельничиха» *Франца Шуберта*, будучи первым в России фундаментальным исследованием данного произведения, раскрывает не только образ прекрасной мельничихи в народном и профессиональном искусстве Австрии и Германии, но и характеризует творчество поэта В. Мюллера. В работе О последнем периоде творчества Шуберта Ю. Хохлов представляет сочинения, предшествующие циклу Зимний путь, и определяет влияние данного сборника песен на сочинения, написанные после него, увидевшие свет после смерти композитора и вошедшие в отдельный сборник, озаглавленный как *Лебединая песня*.

В. Васина-Гроссман, признанный авторитет в области изучения проблем вокальной музыки, тоже обращается к рассмотрению песенного творчества великого Ф. Шуберта. В работе *Романтическая песня XIX века* [12] она поднимает вопрос о предпосылках шубертовских *Lied*, о причинах выбора композитором того или иного поэтического текста, характеризует его лирического героя. Вопросы формообразования в песнях Ф. Шуберта рассматривают Г. Коврига и И. Лаврентьева [13; 14].

Исследования о творчестве Ф. Шуберта рубежа XX-XXI веков

По мере увеличения временной дистанции от того периода, когда жил и творил Ф. Шуберт, в музыковедческих работах о его личности, о творческом наследии и о его вкладе в развитие искусства стал усиливаться аналитический аспект. Возможность оценить роль композитора в историческом процессе не только с точки зрения созданной им музыки, но и с позиции ее влияния на всю последующую эволюцию европейского искусства, делает достижения Ф. Шуберта особенно рельефными и выражается в стремлении музыковедов научно обосновать данный тезис.

Важным явлением в становлении современной музыковедческой шубертианы стал выпущенный в 2009 году силами ведущих российских музыковедов и музыкантов-исполнителей (под общей редакцией Ю. Хохлова) сборник статей Франц Шуберт и русская музыкальная культура. В нем с возможной полнотой представлена картина бытования наследия Ф. Шуберта в России. Самостоятельную ценность имеет приложение *Франц Шуберт: русская библиография*, отражающее практически всю русскоязычную литературу о композиторе с 1830-х годов до наших дней.

Ряд интересных выводов о песенном творчестве Ф. Шуберта делают в последние годы российские авторы диссертационных трудов. Так, музыковед Э. Стручалина создала исследование на тему *Взаимоотношение гармонии и формообразования в песнях Шуберта*, в котором выявила связь между приемами гармонического варьирования и принципами куплетно-вариантной формы в камерно-вокальном творчестве Ф. Шуберта. С. Богомоллов в работе *Песни Франца Шуберта как высокий жанр* сравнил песни мастера *Lied* с его же фортепианными миниатюрами и отметил в них сходные процессы. Т. Русанова в своей диссертации проанализировала последние фортепианные сонаты Ф. Шуберта, выявив их стилистические связи с сочинениями Л. Бетховена. Н. Пилипенко глубоко исследовал проблему романтического и романтических мотивов в песнях Ф. Шуберта, преемственности традиций «бури и натиска».

В Румынии примечательным явлением рубежа веков стало исследование Георге Опри *Franz Schubert și Liedul romantic* (Франц Шуберт и романтическая песня) [15]. В четырех главах этой книги музыковед раскрывает путь австро-немецкой *Lied* от зарождения до кульминационной вершины на рубеже XIX–XX вв. Наиболее подробно Г. Опря останавливается на песнях и вокальных циклах Ф. Шуберта: говорит об их образной стороне, характеризует жанровое многообразие и особенности поэтических текстов, анализирует средства музыкального языка и типы фортепианного сопровождения: *аккордовый, характерный и изобразительный*. В последней главе Г. Опря раскрывает исторические перспективы шубертовских *Lied*, говорит о камерно-вокальном творчестве Р. Шумана, Ф. Мендельсона-Бартольди, И. Брамса, Г. Вольфа, о композиторских школах Франции, Италии, России и Норвегии.

Пианистка Брындуша Мирела Тудор в монографии *Sonatele pentru pian de Franz Schubert. Continuitate și înnoire* (Фортепианные сонаты Франца Шуберта. Преемственность и обновление) анализирует все сонаты венского романтика: разбирает музыкальную форму, динамику, ритмику и т.п. Представляет интерес предпринятое автором сравнение исполнений сонат известными пианистами.

В последние годы румынскими музыковедами защищены две диссертации, связанные с творчеством Ф. Шуберта: Т.-Д. Скрипкариу (*Integrarea ciclurilor pentru voce și pian de Schubert*, 2020) и В.-Д. Даскэлу (*O perspectivă interpretativă asupra sonatelor schubertiene pentru pian compuse în perioada 1825-1826*, 2021). В первой из них описывается становление *Lied*, указываются поэты, на чьи стихи Ф. Шуберт писал свои песни, отмечается, что Шуберт не боялся «экспериментировать» – обращался к стихам малоизвестных, ныне забытых авторов. Тудор-Дан Скрипкариу подробно характеризует личности некоторых поэтов, современников композито-

ра, рассказывает о содержании поэтических текстов многих песен и каждого из шубертовских циклов отдельно.

Центром внимания диссертации Василе-Даниела Даскэлу явились фортепианные сонаты Ф. Шуберта, созданные в 1825-1826 гг. Автор описывает социокультурный контекст Вены начала XIX века, сравнивает ранний и поздний стили композитора, определяет новые стилистические направления поздних сонат, видя их во влиянии бетховенского симфонического и камерно-вокального мышления. Отдельным параграфом музыковед представляет значение *Lied* в творчестве Ф. Шуберта, которое выразилось, по его мнению, в воздействии песенного формообразования на драматургию фортепианной сонаты.

Выводы

Наблюдения над процессом исторического формирования музыковедческой шубертианы приводит к выводу о том, что панорама музыковедческих исследований о Ф. Шуберте, сложившаяся на протяжении XX – начала XXI веков в разных странах, достаточно объемна и дает целостное представление о развитии австро-немецких музыкальных традиций в творчестве этого композитора, а также о новаторских чертах его произведений разных жанров.

Процесс накопления научных сведений о жизни и творческих достижениях Ф. Шуберта, осмысления его вклада в развитие европейской музыки выражается в постепенном переносе акцента с публикации научно-популярных биографий на разработку аналитических исследований, написание и защиту диссертаций.

Весь корпус разнородной информации, существующей в настоящее время в музыковедении разных стран позволяет развивать и дополнять имеющиеся в нем теоретические положения новыми наблюдениями, связанными с традициями исполнения произведений венского мастера, созданными в разных жанрах.

Библиографические ссылки

1. ДАМС, В. *Франц Шуберт*. Москва: Музгиз, 1928.
2. PITROU, R. *Franz Schubert. Vie intime*. Paris: Editions Emile-Paul Frères, 1928.
3. COEUROY, A. *Les Lieder de Schubert*. Paris: Larousse, 1948.
4. EINSTEIN, A. *Schubert: a musical portrait*. Oxford: Oxford University Press, 1951.
5. RUTZ, H. *Franz Schubert: Dokumente seines Lebens und Schaffens*. München: Verlag C. H. Beck, 1952.
6. CAPELL, R. *Schubert's Songs*. London: Macmillan, 1957.
7. BROWN, M. *Schubert, a Critical Biography*. London: Macmillan, 1958.
8. SPATARU, D. *Franz Schubert*. București: Editura pentru Literatura și Arta, 1957.
9. КОНЕН, В. Д. *Шуберт*. Москва: Музгиз, 1959.
10. ВУЛЬФИУС, П. *Франц Шуберт*. Москва: Музыка, 1983.
11. ХОХЛОВ, Ю. *Песни Шуберта: черты стиля*. Москва: Музыка, 1987.
12. ВАСИНА-ГРОССМАН, В. *Романтическая песня XIX века*. Москва: Музыка, 1966.
13. КОВРИГА, Г. Сквозная форма в песнях Шуберта. В: *Вопросы музыкальной формы*. Москва: Музыка, 1972, вып. 2, с. 139–165.
14. ЛАВРЕНТЬЕВА, И. Вариантность и вариантная форма в песенных циклах Шуберта. В: *От Люлли до наших дней: сб. ст.* Москва: Музыка, 1967, с. 33–70.
15. OPREA, G. *Franz Schubert și liedul romantic*. Constanța: Ex Ponto, 2011. ISBN 978-606-598-106-5.