

Искусствоведение

УДК 784

Т.Ю. Арутюнова

Арутюнова Тереза Юрьевна, магистрант 3-го курса факультета консерватории Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: teri08@list.ru

Научный руководитель: **Морозов Валерий Александрович**, профессор кафедры специального фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: morozov.piano@gmail.com

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОГРАММНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ РОБЕРТА ШУМАНА

Статья посвящена анализу взаимосвязи фортепианных пьес с литературными жанрами в творчестве Роберта Шумана. Рассмотрены специфические особенности разных произведений. На основании анализа исторического пути развития различных жанров выявляется значительный вклад Р. Шумана в музыкальную литературу.

Ключевые слова: Шуман, музыка, романтизм, литературный жанр.

T.Yu. Arutyunova

Arutyunova Tereza Yuryevna, graduate student of 3rd course of faculty of the conservatory of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: teri08@list.ru

Scientific supervisor: **Morozov Valeriy Aleksandrovich**, professor of special piano department of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: morozov.piano@gmail.com

LITERARY PROGRAMMING IN THE CREATIVITY OF ROBERT SCHUMANN

The article is devoted to the analysis of the interrelation between piano pieces and literary genres in the creativity of Robert Schumann. Specific features of different works are considered. Based on the analysis of the historical path of development of various genres, R. Schumann's significant contribution to music literature is revealed.

Key words: Schumann, music, romanticism, literary genre.

Психологизм музыкальных образов Шумана – это отражение сложности и противоречивости эпохи. Композитор настолько четко и ярко передал характер духовной жизни своего современника, что его многие произведения можно было бы назвать «исповедью сына века».

Зрелость к музыканту пришла удивительно рано. С самых первых произведений Шуман поражает самобытностью и законченностью композиторского стиля.

Ярчайшая оригинальность шумановской музыки, богатство образов, эмоциональных настроений и оттенков: взволнованность, порыв, элегическая мечтательность – все это выражено средствами новейшего для того времени пианизма.

Огромную роль в музыке Шумана играет литературная программность. Вдохновляя композитора на максимальную конкретность, она в то же время

помогала широкой аудитории слушателей в восприятии новой для нее образной сферы.

При сопоставлении фортепианных пьес Шумана с литературными жанрами отчетливо выявляется новеллистический, лирико-повествовательный характер музыки. Этот тип музыкального повествования определил и особенности музыкальной формы. Крупные фортепианные произведения строятся как цикл миниатюр. Так, например, в знаменитом «Карнавале» на фоне праздничной вальсовой музыки мелькают маски, отдельные персонажи, миниатюрные характерные сценки. Слушателя привлекает здесь удивительная правдоподобность музыкальных характеристик в изображении композиторов-романтиков – Шопена и Паганини, меткое отражение сути их творчества.

Среди главных персонажей «Карнавала» – литературные герои, созданные самим композитором: пылкий и ироничный Флорестан и поэт-мечтатель Эвсебий. Часто встречаясь на страницах литературных и музыкальных сочинений Шумана, они олицетворяют и разные черты характера самого композитора, и две господствующие в романтическом искусстве тенденции.

На ранний период творчества композитора приходится и его основная публицистическая деятельность. Он основал «Новый музыкальный журнал», композитор писал, что основная цель издания – «поднять упавшее значение искусства». В своих статьях композитор-борец сокрушал современных композиторов – «торговцев искусством». Старался раскрыть художественные красоты музыки Баха, Моцарта, Бетховена, Шуберта, разъясняя молодым композиторам, откуда можно черпать вдохновение.

В 1842 году появляются прекрасные камерно-инструментальные сочинения: три струнных квартета, фортепианный квартет, фортепианный квинтет; в 1842 году Шуман обращается к вокально-драматической музыке (оратория «Рай и Пери»). Шуман также создал оперу «Геновева» (1849),

скрипичный и виолончельный концерты, исчерпав таким образом почти все ведущие жанры музыкального искусства того времени.

В последнее десятилетие своей жизни Шуман тяготел к монументальным жанрам. При всем высоком художественном качестве крупных произведений композитора они все же порой не достигали того совершенства, которое пленяет слушателей и по сей день в его фортепианных жанрах.

Наряду с фортепианными произведениями Шумана в историю мировой культуры вошли также и его вокальные циклы.

Наиболее новаторским вокальным произведением Шумана является цикл «Любовь поэта». В этом сложном многогранном сочинении композитор продолжает развитие «цикла-дневника», первые образцы которого были представлены вокальными циклами Бетховена («К далекой возлюбленной») и Шуберта («Зимний путь»).

Образ лирического героя, вокруг которого объединены все песни цикла, рисует романтика-мечтателя. В нем воплотились две типичные для творчества Шумана черты – бунтарская «флорестановская» и элегическая «эвсебийская». В первом разделе цикла все наполнено светом, образами весенней природы и юношеским мировосприятием. Музыка второго раздела окрашена трагической нотой разочарования героя в жизни.

Близкую «Зимнему пути» Шуберта тему счастливой, а затем отравленной сомнениями любви, Шуман трактует иначе, чем Шуберт. Здесь нет звукоизобразительных приемов – все внимание композитор-психолог сосредоточил на музыкальных интонациях, на детализации музыкально-речевой выразительности.

Циклу присуще большое мелодическое разнообразие: он включает и декламационные, и песенные элементы, которые способствуют кристаллизации ярких, психологически правдивых интонаций, отличающих вокальный стиль Шумана от стиля других композиторов.

Другой известный вокальный цикл Шумана «Любовь и жизнь женщины» ближе к «циклу-новелле», чем к «циклу-дневнику». В песнях композитор раскрывает всю историю жизни женщины: невесты, супруги, матери. В задушевной, мечтательно-напевной лирике композитор стремился передать свое понимание идеала «вечно женственного».

Творчество Шумана, особенно фортепианное и вокальное, оказало заметное влияние на последующих композиторов: Брамса, Грига, Вольфа, Франка. С огромным интересом к музыке Шумана относились русские музыканты. Немало аналогий с его песнями можно найти в романсах Чайковского, Бородина, Балакирева, Кюи. Тонкая разработка Шуманом музыкально-речевой интонации, правдивое отображение глубин человеческой психики были близки творческим исканиям композиторов балакиревского кружка.

Список используемой литературы:

1. *Алексеева Л., Григорьев В.* Страницы зарубежной музыки XIX века. Москва, 1983.
2. Роберт Шуман и перекрестье путей музыки и литературы: сб. науч. тр. / Сост. Г.И. Ганзбург. Харьков, 1997.
3. *Ганзбург Г.* Театрализация в вокальных циклах Роберта Шумана: исследование. 2012.
4. *Грохотов С.В.* Шуман: Карнавал. М., 2009.