

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4361414>
УДК 78.082.2

Радзецкая О.В.

Радзецкая Ольга Владимировна, доктор искусствоведения, профессор, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Институт «Академия имени Маймонида». 117997, Россия, г. Москва, Садовническая ул., 52/45. E-mail: olgabreman@yandex.ru.

Романтическая соната для альты и фортепиано в музыке западноевропейских композиторов первой половины XIX века: сочинения Н. Паганини и Ф. Шуберта

Аннотация. Сонатная форма для альты и фортепиано – явление уникальное, обладающее неповторимой музыкальной историей, характерными особенностями в развитии жанра, определяющими актуальность данной статьи. Ее проблематика связывается с оригинальными и адаптированными сочинениями начала XIX вв. – сонатами для альты и фортепиано Н. Паганини и Ф. Шуберта. Цели и задачи данного исследования состоят в рассмотрении специфических сторон романтической литературы для камерного ансамбля: содержания, формы, стиля, диалоговых соотношений, что позволяет создать необходимую основу для глубокого и точного прочтения музыкального текста. Описание и представление данного материала являются методами, ведущими к созданию единого смыслового пространства, демонстрирующего эволюцию жанра сонаты для альты и фортепиано в пространственно-временной перспективе и подтверждающего вывод о преемственности и взаимосвязи культурных явлений.

Ключевые слова: соната, альт, фортепиано, камерный ансамбль, музыка, Н. Паганини, Ф. Шуберт.

Radzetskaya O.V.

Radzetskaya Olga Vladimirovna, Doctor of Art History, Professor, Russian state University named after A. N. Kosygin, Institute «Academy named after Maimonides». 117997, Russia, Moscow, Sadovnicheskaya st., 52/45. E-mail: olgabreman@yandex.ru.

Romantic Sonata for viola and piano in the music of Western European composers of the first half of the XIX century: works by N. Paganini and F. Schubert

Abstract. The Sonata form for viola and piano is a unique phenomenon that has a unique musical history and characteristic features in the development of the genre that determine the relevance of this article. Its problems are connected with the original and adapted works of the early 19th century-sonatas for viola and piano by Paganini and Schubert. The goals and objectives of this research are to consider the specific aspects of romantic literature for a chamber ensemble: content, form, style, and dialog relations, which allows creating the necessary basis for a deep and accurate reading of a musical text. The description and presentation of this material are methods that lead to the creation of a single semantic space that demonstrates the evolution of the Sonata genre for viola and piano in a space-time perspective and confirms the conclusion about the continuity and interrelation of cultural phenomena.

Key words: sonata, viola, piano, chamber ensemble, music, N. Paganini, F. Schubert.

В истории музыкального искусства альт – инструмент динамично развивающийся, чутко отражающий эволюцию культурных эпох, жанров и стилей. На протяжении длительного времени альт звучал, в основном, в квартетной музыке, в различных по составу камерных ансамблях и совсем редко, в дуэте с фортепиано. Причиной такого скромного положения служило первоначальное представление об альте как об инструменте исключительно оркестровом, не обладающим значительными техническими и звуковыми возможностями.

Однако уже в конце XVIII – начале XIX вв. в салонах и на ведущих концертных площадках Западной Европы зазвучали произведения, в которых альт начал играть главную роль. Г. Берлиоз писал: «Он также подвижен, как скрипка, звук его низких струн обладает своеобразной терпкостью, высокие звуки выделяются своим страстно-печальным оттенком, и вообще его тембр, полный грудной меланхолии, заметно отличается от тембра других смычковых инструментов» [2, с. 81].

Эпоха романтизма становится для альты новой ступенью к признанию его инструментальных достоинств. Одним из таких свидетельств является творчество выдающихся музыкантов-виртуозов. Среди них – Кретьен Юран, явившийся первым исполнителем «Гарольда в Италии» Г. Берлиоза, Алессандро Ролла, композитор и исполнитель, с большим успехом выступавший со своими сочинениями на концертной эстраде. В его творческом наследии: четыре альтовые сонаты, пьесы, вариации, дуэты для скрипки и альты и др. Классикой альтового репертуара является Адажио и Венгерское рондо К.М. фон Вебера, первоначально написанное для фагота и фортепиано.

В области камерно-ансамблевой музыки начала XIX века альт востребован, прежде всего, в квартетном жанре. Широкую известность также получила ранняя Соната для альты и фортепиано Ф. Мендельсона (1824). По-новому раскрывается оркестровый потенциал альты в оперных партиту-

рах Вебера и других композиторов-романтиков. Среди редких сольных опусов – Фантазия для альты с оркестром И.Н. Гуммеля (1822 г.), указанная в первоисточнике как Попурри, в основу которого легла ария Дона Оттавио из второго акта «Дон Жуана» В.А. Моцарта [3, с. 110]. В творческом наследии И.Н. Гуммеля – Соната для альты и фортепиано, написанная в 1798 г.

Отдельного внимания заслуживает Соната Никколо Паганини для большого альты (1834 г.), игравшего в творчестве выдающегося виртуоза весьма заметную роль. Само название можно считать условным, в сочинении отсутствуют основные признаки циклической сонатной формы. Отход от классических традиций, свободная импровизационная манера изложения альтовой партии в сочетании с лаконизмом сопровождения, подчеркивают особенность художественного мышления Паганини.

С.П. Понятовский объясняет это тем, что композитор представлял сонату как пьесу, раскрывающей все наилучшие стороны инструмента, его технические и звуковые достоинства. Отсюда и сравнительно небольшой объем нотного текста. И далее: «Что касается художественных достоинств – то оно уступает лучшим скрипичным сочинениям Паганини, в которых виртуозный блеск, песенность мелодий сочетаются с великолепным раскрытием инструментальных возможностей скрипки. Этого нельзя сказать о сонате, которая создана без учета специфика альты. Приходит мысль, что это скрипичное произведение, переложенное для альты, хотя точно известно об оригинальности сонаты», – пишет С.П. Понятовский [3, с. 109].

Сочинение состоит из вступления, темы с вариациями и динамичной коды, где каждая из частей основана на самостоятельном музыкальном материале. В настоящее время известна и широко используется редакция И.И. Богуславского, многократно исполнявшего сонату на концертной эстраде. Развернутые каденции органично завершают тематические эпизо-

ды, подчеркивая их романтический строй, музыка созвучна авторскому замыслу, альт представлен максимально виртуозно. В целом, партия солиста контрастна оркестровой фактуре, достаточно традиционной по своему содержанию. Аккомпанемент максимально приближен к гитарной стилистике сонат и концертов Паганини.

Романтическая соната для альты и фортепиано в творчестве западноевропейских композиторов – это «Арпеджионе», а-moll, D. 821 Ф. Шуберта, открывающего прекрасную главу в истории камерно-ансамблевого исполнительства. Инструмент, изобретенный другом композитора Г. Штауфером в 1823 г., представлял по замыслу автора синтез гитары и виолончели. Август Канне, главный редактор «Всеобщей музыкальной газеты» писал: «Красота звука, в высоких регистрах имеющего большое сходство с гобоем, а в басах напоминающего бассетгорн, приведёт знатока в изумление... Обаяние и проникновенность инструмента равно превосходны» [5]. Он получил название «арпеджионе», пользовался, в дальнейшем, определенной популярностью, постепенно был забыт, но остался в названии одного из шедевров Ф. Шуберта. Написанная в 1824 г. Соната для арпеджионе с фортепиано, в настоящее время исполняется как на виолончели, так и на альте.

В биографии самого композитора есть интересные факты, связанные с альтом, а именно, с пребыванием Ф. Шуберта в венской придворной капелле, где «был свой ученический оркестр, славившийся в Вене цельностью и художественностью исполнения. В качестве альтиста принимал участие в этом оркестре и Шуберт, знакомясь с произведениями Гайдна, Моцарта и Бетховена» [1, с. 242].

Благородная, исполненная нежных чувств партия альты изысканна и распевна, ее интонационный строй – трепетная исповедь души и сердца, обращение к сокровенным тайнам бытия. Неторопливое лирическое вступление рояля настраивает на возвышенный лад, становится своеобразной прелюдией к появлению темы альты. С

этого момента его ведущая роль становится очевидной. Фортепианное сопровождение отличается благородной простотой плавно покачивающихся интервалов и аккордов, изредка дублируя мелодическую линию солирующего инструмента. Подобное соотношение является особенностью «аккомпанементных» сонат, и «Арпеджионе» Шуберта одна из них.

Вторая часть – философское размышление, молитва, произнесенная со смирением и надеждой. Справедливо замечание Ю.Н. Хохлова о том, что «важнейшим из типов шубертовской мелодики, господствующим количественно и более всего отвечающим самому существу дарования композитора, является замкнутая, закругленная лирическая мелодия, заключающая в себе целостное музыкальное обобщение» [6, с. 23].

Альт звучит глубоко и проникновенно на фоне разложенных аккордов рояльного *ostinato*, обладающего необыкновенной силой эмоционального воздействия. Подобно песенному творчеству, важной особенностью камерно-ансамблевой музыки Шуберта является «умение композитора даже самое сложное содержание выражать максимально простыми средствами» [6, с. 15]. Драматическое напряжение усиливается, благодаря инструментальным унисонам, кульминация наступает в самом конце части, и воспринимается как утраченная иллюзия. Она отражена в скорбных вздохах альты на фоне мерного движения трехдольного аккомпанемента. Окончательно угаснув, мелодия возвращается вновь. Она возрождается в экспрессивном взлете альтового речитатива, предваряющего Третью часть сонаты.

Финал начинается *attaca* и решен в традиционной для Шуберта песенно-танцевальном стиле. Красота и гармония инструментальных фраз, стройная вариативность мелодических повторов и свобода музыкального развития придают всему действию возвышенный характер. Контрастны тональные отклонения, подчеркивающие смену музыкальных образов, отраженных в грациозных фигурациях фортепианной партии. Здесь можно согласиться с тем, что «изысканная светотеневая иг-

ра мажора и минора, яркие модуляции способствуют созданию интимной лирической атмосферы, кристаллизации образов, отличающихся интимной лирической утонченностью» [4, с. 44-45].

Средняя часть, воспринимается как картина народного праздника, где танцующие пары важны и церемонны. Они в точности исполняют последовательность обязательных фигур, постепенно становясь более подвижными и раскованными, в музыке слышатся возвышенные интонации йодля. Виртуозный полет альтовой партии на мгновение прерывается проникновенным соло рояля в сопровождении *pizzicato* альты. Вся атмосфера пронизана трепетностью и духовной

чистотой, предваряющей постепенный переход к динамической репризе.

Таким образом, «Арпеджионе» открывает новую главу в истории альтовой сонаты. Главное здесь – смелый новаторский подход к техническим и колористическим возможностям инструмента, расширяющим представление о его художественных возможностях. В классе камерного ансамбля «Арпеджионе» изучается как сочинение, требующее от исполнителей полной самоотдачи и универсальных исполнительских возможностей, тонкой душевной организации и понимания мира чувственных идей, всего, что создано великим гением Францем Шубертом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Биографии композиторов с IV по XX век с портретами. М.: Издание К.А. Дурново, 1904. 968 с.
2. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. Т. 1. М.: Музыка, 1972. 307 с.
3. Понятовский С.П. История альтового искусства. М.: Музыка, 2007. 335 с.
4. Прыгун Е. Особенности контрастности в камерно-инструментальной музыке Ф. Шуберта (на примере Сонатины а-молл для скрипки и фортепиано) // Франц Шуберт и художественная культура романтизма: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Красноярск: КГИИ, 2000. С. 43-49.
5. Франц Шуберт. Соната «Арпеджионе» // VIVARTE. URL: <https://www.viv-arte.ru/kopiya-annotaciya-shostakovich>
6. Хохлов Ю.Н. Песни Шуберта: Черты стиля. М.: Музыка, 1987. 302 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Biografii kompozitorov s IV po XX vek s portretami. M.: Izdanie K.A. Durnovo, 1904. 968 s.
2. Berlioz G. Bol'shoj traktat o sovremennoj instrumentovke i orkestrovke. T. 1. M.: Muzyka, 1972. 307 s.
3. Ponjatovskij S.P. Istorija al'tovogo iskusstva. M.: Muzyka, 2007. 335 s.
4. Prygun E. Osobennosti kontrastnosti v kamerno-instrumental'noj muzyke F. Shuberta (na primere Sonatiny a-moll dlja skripki i fortepiano) // Franc Shubert i hudozhestvennaja kul'tura romantizma: materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Krasnojarsk: KGII, 2000. S. 43-49.
5. Franc Shubert. Sonata «Arpedzhione» // VIVARTE. URL: <https://www.viv-arte.ru/kopiya-annotaciya-shostakovich>
6. Hohlov Ju.N. Pesni Shuberta: Cherty stilja. M.: Muzyka, 1987. 302 s.

Поступила в редакцию 29.11.2020.
Принята к публикации 03.12.2020.

Для цитирования:

Радзецкая О.В. Романтическая соната для альты и фортепиано в музыке западноевропейских композиторов первой половины XIX века: сочинения Н. Паганини и Ф. Шуберта // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 119-122. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/Radzetskaya.pdf>