Роберт Шуман (1810 – 1856) – величайший немецкий композитор XIX столетия, вошедший в историю Мировой музыкальной культуры как смелый новатор, один из главных представителей романтизма.

Время рассвета творчества Шумана совпало с так называемым зрелым этапом эпохи романтизма, подарившим миру в 30-40-е годы XIX века Шопена, Листа, Паганини и многих других известных музыкантов. В своём творчестве Шуман отражает эстетику романтизма, как никто другой. В своих сочинениях композитор преодолевает засилье устаревших к тому времени классических форм; вся его музыка является смелым новаторским экспериментом, не до конца понятым большинством его современников.

В целом творчество Шумана продолжает шубертовские музыкальные традиции, и, в тоже время имеет многие точки соприкосновения с поздними романтиками – Листом и Вагнером, непосредственно подводящими к стилистике Брамса. В его творчестве сконцентрировались такие качества романтизма как интимность, душевность, психологизм вместе с иронией, проникнутой болью и тоской о недостижимом прекрасном. Две грани, два типа героя, отражают двустороннюю сущность конфликтного шумановского восприятия – Флорестан и Эвсебий. Два этих начала обобщают шумановский романтизм – всепроникающий, душевный тихий тон мечты и мятежность порыва, неистовость фантазии, ирония и смех. Оба этих образа тесно связаны друг с другом.

Фортепианное творчество Шумана вобрало в себя все самые ценные и оригинальные черты его композиторского стиля. Здесь мы видим музыканта-психолога, который с помощью музыки передаёт противоречивый внутренний мир человека.

Знаток человеческой души, Шуман стал крупнейшим представителем психологического направления в музыке ХIХ века. Любое состояние человека – будто эмоциональный накал, устремленный порыв или лирическое чувство, спокойствие или переживания, мучительные размышления – были характерны и для самого композитора. Поэтому его музыка так автобиографична.

Слова Шумана *«освещать глубину человеческого сердца – вот назначение художника»[[1]](#endnote-1)* – прямой путь к познанию его искусства. Мало кто может сравниться с Шуманом в проникновенности, с которой он звуками передает тончайшие нюансы жизни человеческой души. Мир чувств – неиссякаемый родник его музыкально-поэтических образов. Непримиримость к рутинерству, пошлости Шуман пронес сквозь всю свою жизнь. *«Без энтузиазма в искусстве не создается ничего настоящего»[[2]](#endnote-2)*, – в этих замечательных словах композитора раскрывается сущность его творческих устремлений.

Не менее примечательно и другое высказывание Шумана: *«Не следует слишком сильно погружаться в себя, при этом легко утратить острый взгляд на окружающий мир»[[3]](#endnote-3)*. И Шуман следовал собственному совету. В возрасте двадцати лет он поднял борьбу против косности и филистерства в искусстве[[4]](#footnote-1). Боевой дух, мятежный и страстный, наполнял его музыкальные произведения и его смелые, дерзкие критические статьи, прокладывавшие путь новым прогрессивным явлениям искусства.

Уже в начале своего творческого пути Шуман достаточно полно осознавал взаимозависимость непосредственного творческого импульса с постоянством работы. В своих «Жизненных правилах для музыканта» он пишет: *«Берегись, однако, слишком часто отдаваться влечению таланта, который соблазняет тебя тратить силы на создание как бы призрачных образов. Овладение формой, сила ясного воплощения, придут к тебе только вместе с нотными знаками. Итак, больше пиши, чем фантазируй»*[[5]](#endnote-4).

Новаторской чертой Шумана является образность. Композитор стремился запечатлеть в музыке живой и правдивый образ – своеобразные портреты героев, умело передавая не только внешние черты, но и внутренний мир человека. Как следствие из этого – присущая стилю Шумана театральность. Вымышленные персонажи и псевдонимы (упомянутые уже Флорестан и Эвсебий и многие другие), контрастные характеры и ситуации, различные загадки и скрытые слои композиции свойственны самому Шуману, его «игровой природе» характера. В его произведениях можно найти очень точные, меткие портретные зарисовки, фантастические сцены, ассоциации с картинами природы, которые проникнуты настроением самого автора, с различными оттенками его внутреннего мира.

От исполнителя творческого наследия Шумана требуется соблюдение единства стиля, содержания и композиционных средств. Основная трудность этого связана с тем, что в своём творчестве Роберт Шуман стремится объединять миниатюры в циклы – что является едва ли не важнейшей чертой композиционной техники композитора.

В книге «Фортепианные сюитные циклы Шумана» Меркулов отмечает: *«Исполнитель шумановских сюитных композиций сталкивается, прежде всего, с обилием контрастов, которые, как кажется, почти полностью вытесняют черты сходства. В такой ситуации, внимание интерпретатора должно быть сосредоточенно не столько на контрастах (они и сами по себе достаточно ярки), сколько на обнаружении и воплощении явлений тождества, содержащихся в произведении»*[[6]](#endnote-5).

Особое значение для понимания стиля Шумана имеет неразрывная связь литературных и музыкальных образов. Поэтому Шуман так тяготеет к созданию малых музыкальных форм, как правило, объединённых в циклы, что роднит его музыку с литературным жанром новеллы.

Как уже было отмечено, Роберт Шуман являлся одним из создателем психологического направления в музыке эпохи романтизма. Отсюда трудность, возникающая перед интерпретатором – он должен постигнуть глубинное содержание шумановской музыки, понять, что стремился выразить композитор в определённом произведении, запечатлеть внутренние контрасты и противоречия главных образов в их постоянном движении и развитии. Так, художественная концепция шумановских «Бабочек» основывается на сопоставлении внешнего (красочных сценок бал-маскарада) и внутреннего (драматических взаимоотношений главных героев – Вальта, Вульта и Вины). В этом заключается непостижимость человеческого бытия, где всё странным образом совмещено, где видимая «праздничная» сторона жизни более-менее эффектно «вуалирует» череду утрат и разочарований.

Резко контрастные образы в произведениях Шумана проносятся перед слушателем, как в калейдоскопе, образуя в своей совокупности единую концепцию. Тонкий музыкант-психолог, с удивительной поэзией воплотивший сложный, противоречивый внутренний мир человека, – таким предстает Шуман в своём фортепианном творчестве. В его музыке гармонично сочетается взволнованность, переходящая в возбужденность, порыв и элегическая мечтательность, предстающие в предельно контрастном противопоставлении, причудливая таинственность, юмор, порой на грани гротеска, балладно-повествовательные моменты – все это придает фортепианным произведениям Шумана неповторимые черты.

Шуман развертывает перед слушателем вереницу ярких картин или событий, образующих вместе, как уже упоминалось ранее, законченную «новеллу». Флорестан неизменно сталкивается с Эвсебием, противопоставление крайних эмоциональных «регистров» – от страстной экзальтации до глубокой задумчивости или острой шутки – создает ощущение неожиданности и драматизма.

Для описания образного строя музыки Шумана Гуревич находит термин экспансионизм. По его мнению, «*экспансионизм» – это героика особого типа, воинственного запала и бескомпромиссности, что обеспечивается наступательным натиском маршевых ритмов, форсированной динамикой и острой, порой резкой и жесткой артикуляцией. Мятежность у Шумана – это иная грань той же романтической героики, с сопутствующим патетическим тоном, с бунтарской нотой»*[[7]](#endnote-6).

Наибольшие исполнительские трудности, особенно для начинающих музыкантов шумановских произведений, связаны с ритмикой: она таит в себе немало проблем. Помимо освоения и точного воссоздания различных ритмических структур, для исполнителя важно понимание их образно-содержательной стороны.

В основу музыки Шумана часто положен ритмический принцип организованного движения, который получил широкое распространение ещё в инструментальной музыке XVIII века. У Шумана на протяжении целой пьесы или раздела произведения может настойчиво пульсировать какой-нибудь один краткий ритмический мотив. Этот прием служит стержнем объединения разнокачественных музыкальных образов, но при этом шумановские ритмы новы, необычны, свободны от оков метрического схематизма и бесконечно разнообразны.

Самуил Фейнберг в своей книге «Пианизм как искусство» писал, что *«ритм шумановской музыкальной фактуры так тонок, бестелесен, что появление эпизодов с привычными приемами метроритмической фактуры нарушают единства стиля»*[[8]](#endnote-7).

Ритмика Шумана живет как бы вне такта. Некоторые построения не только не находят поддержки в метрической основе, но как бы «повисают в воздухе». Новшеством в ритмике Шумана является прихотливость темпа, отражающего колебания душевных состояний. Непрерывное нарастание, безудержное stringendo в конце раздела или целого произведения становится даже одним из стилистических признаков шумановской фортепианной музыки.

Особенно трудны для исполнителя шумановских произведений синкопы после «незвучащей» сильной доли такта, которые могут привести к нарушениям ритма в целом. Интерпретатору в этом случае может помочь контроль за единством сквозного ритма сочинения в целом: так легче преодолеть встречающиеся проблемы и не нарушить целостность произведения.

Любимая ритмическая формула Шумана – ритмический пунктир, – своего рода лейтритм его музыки. Известно, что пунктирный ритм в рамках европейской традиции воспринимается как знак определенных эмоционально-смысловых сфер: тревоги, призыва, решимости. В подобном ключе часто трактует пунктир и сам Шуман, но едва в фактурном оформлении возникают дополняющие, усложняющие ее моменты, пунктирный ритм обретает другие очертания – изящные ритмические заминки, трепетную пульсацию, танцующую поступь, победоносность аккордовых армад.

Энергичный облик, порывистость музыки Шумана подчеркивается остротой и сложностью акцентов, нередко быстротой темпов, в их разнообразии проявляется неисчерпаемое воображение композитора. Утонченность и необычность самого ритмического рисунка проступают с особенной рельефностью, а выдержанный ритмический фон оттеняет выразительные детали гармонии, капризной мелодии, полимелодической фактуры.

Шуман так же является новатором в трактовке звуковых и технических возможностей фортепиано. Многие произведения Шумана требуют огромного исполнительского темперамента, звукового блеска и технической виртуозности. Но при этом в его музыке нет и отдаленного следа ненавистного Шуману эстрадно-бравурного стиля. Борясь с салонной музыкой её собственным оружием, он ставит исполнительскую технику на службу поэзии, тем самым широко раздвигая границы фортепианного искусства. С этой точки зрения Шуман занимает место в одном ряду с Шопеном и Листом.

Сочетание простоты с изысканностью, неизменности с неожиданностью является важнейшим элементом фортепианного стиля Шумана. Интерпретатору, стремящемуся донести до слушателя неповторимую красоту и выразительность шумановской мелодики, необходимо обладать соответствующей звуковой палитрой и достичь подлинных высот в искусстве «пения на фортепиано».

К числу важных свойств шумановской мелодики принадлежит свободное развёртывание интонационно-тематических структур. Вместо закруглённых мелодий у Шумана чаще появляются лаконичные мотивы-«афоризмы». Указанные построения, весьма яркие и выразительные, то выходят на первый план, то погружаются в общее течение музыки. Но, вместе с тем, композитор придаёт большое значение мелодической связности, протяжённости музыкальных линий – всё это является характерным примером самобытности стиля великого композитора.

Для Шумановских произведений характерна весьма существенная роль ладотонального развития и красочных тональных сопоставлений. Тональные планы его циклических сочинений – одно из важнейших средств композиционного «скрепления» частей целого. При этом логика тонального движения каждый раз индивидуальна. Шумановское гармоническое мышление в целом восходит к принципам, выработанным эпохой зрелого классицизма. Но эмоциональная лирика музыки Шумана, глубина психологического проникновения, яркие образы могут быть раскрыты только посредством нового фортепианного звучания – многоэлементной полифонизированной фактуры, красочно-тембровых эффектов, педального смешения красок и много другого, что мы находим в его произведениях.

Художественные импульсы, под влиянием которых возникают оригинальные гармонии, связаны с акцентированием образной характерности, лирической экспрессии авторского высказывания. По этому поводу Житомирский пишет: *«А результат – типичные для Шумана гармонические шероховатости, "странности", дерзко-шутливые и весёлые "кляксы"; или же зловещее сгущение теней, томительная неразрешённость, колебания в "неверном свете", блестящие радужные вспышки»*[[9]](#endnote-8).

Исполнение фортепианных произведений Шумана предъявляет к пианисту высокие художественные требования. Интерпретатор шумановской музыки должен проникнуть в сокровенные глубины творчества композитора с богатым духовным миром, тонкой душевной организацией и поэтическим воображением. Кроме того, при исполнении многих сочинений Шумана необходимо добиться внутренней цельности. Эта задача особенно сложна в некоторых циклах, где основой внутренней связи пьес служит лирический подтекст, доступный лишь чуткому слуху.

Пианисту-интерпретатору шумановских произведений крайне важно стремиться к оптимальному громкостному и тембровому балансу дифференцируемых голосов полифонизированной музыкальной ткани. В частности, – один из излюбленных приёмов Шумана – «диалогическая» соотнесённость контрастирующих партий в «сопрановом» и «басовом» регистрах, тогда как середина заполняется гармонической фигурацией.

Алексеев пишет: *«Пианисту приходится сочетать различные манеры исполнения: "фресковую" – для обрисовки крупным планом массовых сцен и детализированную, богатую оттенками при воспроизведении главных образов»[[10]](#endnote-9)*. В работе над этим важно проявить внимание ко всем, даже мельчайшим штрихам, какими автор выписал тот или иной музыкальный портрет.

Особого внимания пианиста-интерпретатора требует отношение к фактурепроизведений Шумана: в ней нет того, что называют типичным или стандартизированным. Каждый новый образ или поворот музыкальных событий проявляется в новом фактурном освещении. Шумановская фактура напоминает живую ткань, пронизанную полифоническими голосами. Музыкальная ткань, движимая силой мелодического напряжения, не склонна выделять ведущий голос, но часто прячет его в причудливых узорах. Многоплановость шумановской фактуры, ее полифоничность требует пристального внимания ко всем элементам ткани произведения. Выявление внутренней жизни выписанных и скрытых голосов особенно трудно потому, что многие из них обладают значительной ритмической самостоятельностью.

Композиторский почерк Роберта Шумана необыкновенно тонок, каждый штрих его способен стать носителем важнейших содержательных оттенков. Эта необычайная тонкость фактурного письма композитора ставит перед исполнителем сложные проблемы техники, качества звукоизвлечения и, самое главное, – особого психологического настроя.

Пианист, исполняющий произведения Шумана, должен суметь сочетать в своей игре предельную виртуозность с проникновенным лиризмом; должен освоить и жесткие метрические построения, и тончайшие, своевольные колебания ритма. Необходимо добиться органического соединения утяжелено-материальных построений и изысканно-мечтательных форм. *«Тяжесть – и воздушность, мощь – и болезненная хрупкость, четкость – и призрачность, реальность – и фантастика. Необходимо слить и сплавить воедино эти противоположные категории»*[[11]](#endnote-10). Фейнберг считал, что только так можно найти правильный подход к стилистически правильному исполнению произведений Шумана.

Основная творческая тема Шумана – это внутренний мир человека, его психологическое состояние. Взаимодействие внешнего и внутреннего насыщает резкой контрастностью всю музыку Шумана. Мятежность и неудовлетворенность вызывает быстрые переходы эмоциональных состояний – от бурного отчаяния к воодушевлению и подъему. Шуман писал, что его *«волнует все, что происходит на белом свете, – политика, литература, люди; обо всем этом я раздумываю на свой лад, и затем все это просится наружу, ищет выражения в музыке»*[[12]](#endnote-11).

В своём творчестве Роберт Шуман расширил границы музыкального искусства, показав, что оно способно с удивительной тонкостью и глубиной передать картины внешнего мира, поэтические образы и сложную гамму человеческих переживаний. В поисках новых выразительных возможностей музыкального языка Шуман открывает новые музыкальные жанры и формы, мелодические интонации и гармонические последовательности, новые ритмические обороты и типы фактуры, что всё в целом и составляет понятие – шумановский стиль.

Используемая литература

1. Алексеев А. «История фортепианного искусства» // Москва, Музыка, 1964 год [↑](#endnote-ref-1)
2. Интернет-ресурс «Афоризмы, цитаты, высказывания» «Шуман Р. Цитаты, афоризмы, высказывания, фразы» // http://aphorism-citation.ru/index/0-733 [↑](#endnote-ref-2)
3. Интернет-ресурс «Belcanto.ru: классическая музыка, опера и балет» «Роберт Шуман»//https://www.belcanto.ru/schumann.html [↑](#endnote-ref-3)
4. филистер – собирательное немецкое слово, олицетворяющее мещанина, человека с отсталыми обывательскими взглядами на жизнь, политику, искусство. [↑](#footnote-ref-1)
5. Шуман Р. «Жизненные правила для музыкантов» // Музгиз, 1959 год [↑](#endnote-ref-4)
6. Меркулов А. «Фортепианные сюитные циклы Шумана» // Москва, Музыка, 2011 год [↑](#endnote-ref-5)
7. Гуревич Е. «Западноевропейская музыка в лицах и звуках» // Издательство «Пассим», 1994 год [↑](#endnote-ref-6)
8. Фейнберг С. «Пианизм как искусство»/ Москва, Классика, 2001 год [↑](#endnote-ref-7)
9. Житомирский Д. «Роберт Шуман» // Москва, Музыка, 1964 год [↑](#endnote-ref-8)
10. Алексеев А. «История фортепианного искусства» // Москва, Музыка, 1964 год [↑](#endnote-ref-9)
11. Фейнберг С. «Пианизм как искусство»/ Москва, Классика, 2001 год [↑](#endnote-ref-10)
12. Галацкая В. «Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие, выпуск 3 // Москва, Классика, 2004 год [↑](#endnote-ref-11)