

2010. 7. 14. № 21. 11. 11. 11.

7

792

Jakovlevo, V

4 7
792

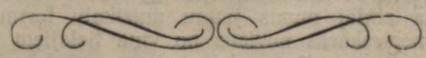
MAŅA SKAŅDARBI

(SAKARĀ AR KOMPONISTA NĀVES 100. GADADIENAS ATCERI)

56-13418

0309057607

6. ABONEMENTS
1955./56. gada sezona

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШУМАНА

(В СВЯЗИ С 100-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ СМЕРТИ КОМПОЗИТОРА)

АБОНЕМЕНТ № 6
Сезон 1955/56 г.

1956. gadā atzīmējam 19. gadsimta pirmās puses vācu muzikas pārstāvja Roberta Šumaņa nāves 100. gadadienu. Roberts Sumanis bija ievērojams komponists un muzikas kritiķis, viņa darbībai liela progresīva nozīme. Visu savu dzīvi Sumanis cīnījās par saturīgu, idejiski bagātu, mākslinieciski augsti meistarīgu un patiesu mākslu. Viņa jaunrades novatoriskās tendences, drošie uzskati mākslas jautājumos, kas izteikti viņa rakstos par muziku un kritikās, izsauca sava laika konservatīvo muziķu un kritiķu pastāvīgus uzbrukumus. Sumanis cīnījās pret atpalikušu mietpilsonisku gaumi mākslā. Tomēr komponista pasaules uzskatos sastopamas arī zināmas idejiskas pretrunas. Cīņu par progresīvām idejām Sumanis attiecināja tikai uz mākslas jautājumiem, pats atrāvās no sava laika aktuālu sociālu un politisku problēmu risināšanas, līdz galam neizprata 19. gs. 30. un 40. gadu revolūcijas notikumu īsto būtību. Sumanis ir spilgts romantisma virziena pārstāvis vācu muzikā. Būdam progresīvas pārliecības mākslinieks, viņš sevišķi asi izjuta apkārtējās dzīves notikumu pretrunīgumu. Kā tipisks mākslinieks-romantiķis Sumanis bieži meklēja aizmiršanos no dzīves skarbās īstenības savas personīgās iztēles radītajā skaistuma pasaulē. Iedziļinādamies cilvēka dvēseles izjūtu pasaulē, Sumanis katru sīkāko pārdzīvojuma niānsi muzikā raksturo ar lielu smalkjūtību, pārsteidz ar domu un jūtu dziļumu, nezaudēdam savā mākslā realisma pamatus. Kādā no saviem kritiskajiem rakstiem Čaikovskis izsaka domu, ka Šumaņa muzika atklāj mums jaunu muzikālu formu pasauli, aizskar stīgas, kurām vēl nepieskārs neviens no viņa lielajiem priekštečiem. Viņa muzikā mēs atrodam to apslēpto, dziļo garīgo pārdzīvojumu atbalsis, tās šaubas, vilšanās un tiekšanos pēc ideāla, kas savīļņo mūsu dienu cilvēku sirdis.

Roberts Sumanis dzimis 1810. gada 8. jūnijā Cvikauā, grāmatu izdevēja ģimenē. Jau agrā bērnībā bija novērojamas viņa literārās un muzikalās dotības. 15 gadu vecumā viņš ir vairāku literāru darbu autors un ar lielu aizrautību kopā ar saviem biedriem organizē pulciņu, kurā iztirzā vācu rakstnieku darbus. Vēlākos gados Šumaņa literārais talants atrod spilgtu izpausmi viņa kritiķa darbā.

6 gadu vecumā Sumanis sāka mācīties muziku un pamazām mīlestība pret muziku pārspēja visas citas intereses. Sumanis cieši nolēma kļūt par profesionālu muziķi, tomēr uz laiku viņam vajadzēja atteikties no sava ideāla.

Pēc ģimnazijas beigšanas, paklausot mātes gribai, Sumanis iestājās universitatē, juridiskajā fakultatē (sākumā studē Leipcīgā, vēlāk Heidelbergā). Leipcīgā Sumanis iepazīs ar ievērojamo muziķi-pedagogu Fridrihu Vīku un viņa talantīgo meitu Klaru, kura jau bērnībā bija slavena pianiste. Ar Vīka palīdzību Sumanis beidzot ieguva mātes piekrišanu veltīt savu dzīvi tikai muzikai. 1830. gadā Sumanis pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Leipcīgā Vīka mājā un mācās pie viņa klavierspēli. Negaidot jaunais muziķis piedzīvo satricošu notikumu. Vēlēdamies pēc iespējas ātrāk iegūt virtuozu klavieru spēles tehniku, Sumanis pārpūlēja labo roku un uz visiem laikiem zaudēja iespēju kļūt par pianistu-virtuozu. Pazišanās ar Vīka ģimeni bija nozīmīga arī Šumaņa personīgajā dzīvē: Roberts un Klara iemīlēja viens otru. Sumanim vajadzēja izcīnīt ilgu un nogurdinošu cīņu par savu personīgo laimi. Fridrihs Vīks negribēja šķirties no meitas, jo reizē ar to zaudēja slavenās pianistes impresarija lomu un materiālos ienākumus.

30. gadi bija Šumaņa komponista darbības uzplaukuma periods. 1834. gadā viņš organizēja «Jaunās muzikas avīzes» izdošanu, kuras uzdevums bija cīnīties par satūra bagātu, idejisku mākslu, cīnīties pret āreji spožu saturā nabadzīgu muziku, propagandēt pagātnes lielo klasiķu mantojumu un atbalstīt jaunu, talantīgu komponistu jaunradi. Sajā svarīgajā muzikāl-literārā pasākumā Sumanim nebija daudz domu biedru. Viņš bija gandrīz vienīgais avīzes līdzstrādnieks, redaktors un savas avīzes izdevējs. Savus kritiskos rakstus ielēpa saistošā romantiskā formā. Savā iztēlē viņš rada tā saukto «Davida biedrību», kurā apvieno muziķus, kuri cīnās pret filistriem (ļaudim ar atpalikušiem, amatnieciskiem un mietpilsoniskiem uzskatiem mākslā). Biedrības nosaukumu Sumanis izvēlējās, ņemot par paraugu leģendāro bībeles dziedoni caru Davidu, kurš uzvarēja savas tautas ienaidniekus vilistiešus. Savā avīzē Sumanis rakstīja Davida biedrības biedru vārdā, kuru vidū vadošie bija Florestans un Eizebijs. Abi šie tēli pauzā paša Šumaņa personības divas līnijas: Florestans — trauksmais, vienmēr nelokāmi aizstāv savus uzskatus, Eizebijs — maigs sapaotājs, lirisks un pārdomu pilns. Davida biedrības biedru vidū sastopam arī Juliusa un Raro vārdus. Savai izdomātai biedrībai Sumanis pieskaita arī savus laika biedrus, komponistus Sopenu, Mendelsonu, Berliozu, pianisti Kļaru Viku u. c. Kritiķa darbībai Sumanis veltīja 10 gadus (no 1834. līdz 1844. g.), publicējot rakstus par dažādiem muzikas jautājumiem.

30. gados Sumanis komponēja lielāko skaitu savu klavierdarbu. To vidū sevišķa nozīme miniatūru ciklim, katrs no tiem attīsta kādu noteiktu ieceri. Tādi ir «Taurenīši», slavenais «Karnevals», «Davida biedrības biedru dejas», «Fantazijas gabali», «Bērnū ainas», «Kreisleriana» u. c. Sajos gados komponēta arī fantāzija Do-mažorā, sonāta fa-diez minorā (veltīta «Kļarai no Florestana un Eizebijai») un citi lielu formu klavierdarbi.

1838. gadā Sumanis dzīvoja Vīnē. Pateicoties šiem ceļojumiem, muzikālā pasaule iepazinās ar līdz tam neatrasto Suberta simfoniju Do-mažorā, kuru Sumanis atrada starp dažādiem Suberta atstātajiem rokrakstiem un kuru pirmo reizi atskaņoja 10 gadus pēc autora nāves.

1840. gads ir nozīmīgs komponista personīgā dzīvē. Sajā gadā Klara Vika, sasniegusi pilngadību, kļuva Šumaņa sieva. So gadu apzīmē par «dziesmu gadu», jo gada laikā sacerētas 130 solo dziesmas, starp kurām ir arī dziesmu cikls «Dzejnieka mīla», «Sievietes mīla un dzīve» u. c. 40. gados komponists pievēršas arī lielām simfoniskām un instrumentālās kamermuzikas darbu formām, tāpat domā arī par operas radīšanu. Sajā periodā komponētas 3 simfonijas, 3 stīgu kvarteti, klavieru kvintets, oratorija «Paradīze un Peris», muzika Bairaona dramai «Manfreds», opera «Genoveva». 1843. gadā Sumanis māca klavieru spēli un kompozīciju tikko dibinātajā Leipcīgas konservatorijā. 1844. gadā kopā ar Kļaru, kura ar lieliem panākumiem koncertā Pēterburgā un Maskavā, iepazīstas ar Krieviju.

Pēc atgriešanās Leipcīgā komponistu pārsteidz smaga nelaime. Sumanis pārdzīvo smagas gara slimības lēkmi. To izsauc pagātnes pārdzīvojumi, cīņa ar neveiksmēm personīgā dzīvē un mākslā, sasprindzinātais radošais darbs. Tas izsauc komponista nervozajā, viegli iespaidojamā un satraucamā psihē smagus traucējumus. Pēc īsa atveseļošanās perioda Sumanis ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi Drezdenē. 1848. gada revolūcijas notikumi izsauc komponistā divējādu attieksmi. Viņš raksta kora dziesmas ar revolucionāriem tekstiem — «Brīvības dziesma» u. c., bet reizē ar to revolūcijas notikumi viņu biedē un komponists uz laiku pat atstāj Drezdeni un dzīvo lauku klusumā. Tam zināmā mērā par iemeslu bija arī viņa slimība.

No 1850. gada Sumanis dzīvo Diseldorfā, strādā par pilsētas orķestra un dziedāšanas biedrības vadītāju. Kādu laiku viņš atkal sāk aktīvu jaunrades darbu, bet šo īslaicīgo pacēlumu nomaina garīgo spēku izsīkums. Savu ne-

glābjamo stāvokli komponists pats skaidri apzinājās un kādā izmīsumā mirkli 1854. gada pavasarī gribēja aiziet no dzīves, metoties Reinas viļņos. Viņu izglāba, bet veselības stāvoklis strauji pasliktinājās. Zaudējis saprātu, Sumanis mira 1856. gada 29. jūlijā.

«Karnevals» — spilgtākā Sumaņa kompozīcija klavierēm, kurā viņš ietvēra sava laikmeta aktuālu temu — cīņu pret mietpilsoniskumu, rutīnu un amatnieciskumu muzikā. «Karnevala» idejiskā iecere un veidojums izsaka Sumaņa domas, kas caurstrāvo viņa muzikāli-kritiskos rakstus tikko pasāktajā «Jaunajā muzikas avīzē» (arī «Karnevala» komponēšanas gads ir kopējs ar avīzes izdošanas gadu).

«Karnevalā» komponists klausītājus ievēd liksmā svētku virpulī. Šeit sastopam jau pazīstamos Davida biedrības biedrus, kuri iet cīņā pret filistriem.

«Karnevals» sastāv no 20 miniaturām. Katra no tām raksturo kādu noteiktu tēlu vai domu. «Karnevala» muzikālais pamats ir neparasts — atsevišķās miniaturās bieži sastopam 4 skaņu variantus. «Karnevalam» komponists devis papildzīmējumu «Mazas ainas par četrām skaņām». Šīs četras skaņas rada kādas vācu pilsētiņas — Asch — nosaukums, kurā dzīvoja Sumanim pazīstama jaunava Ernestine Frikena. Pilsētiņas nosaukuma sakrišana ar skaņu apzīmējumiem ieinteresēja komponistu (A-la, s-mi-bemol, č-do, h-si). «Karnevala» veidojumā pārsteidz izdomas bagātība, ar kādu komponists rada dažāda rakstura miniaturas. «Karnevals» sākas ar plaši attīstītu ievadu (Preambule), kas sniedz sākumā pacilāti svinīgu svētku noskaņu, bet pēc tam reibina ar dejas virpuli un valšveidīgo melodiju. Cikla turpinājumā klausītājs sastopas ar raksturīgākajām «Karnevala» maskām: Pjero, Arlekinu, Kolombinu, Pantaloni. Karnevala viesu vidū sastopam arī pazīstamos Davida biedrības biedrus — maigo sapņotāju Eizebiju un liesmaino Florestanu. Dažas miniaturās Sumanis raksturo viņam tuvos komponistus — Sopenu un Paganini, kā arī divu sieviešu — Klaras un Ernestīnes tēlus. Starp šīm miniaturām-portretiem un karnevala maskām dzirdam dejas rakstura miniaturas — «Cildeno valsī», «Dejojošos burtus», «Pastaigu», kā arī karnevala notikumus raksturojošas miniaturas «Patīkamā sastapšanās», «Maigā atzišanās». «Karnevala» noslēgumā svinīgi liksms «Davida biedrības biedru maršs pret filistriem». Krievu muzikas kritiķis Kuī rakstīja: «Viņu (Davida biedrības biedru) mērķis ir cīņa pret viduvējību, sastingumu, atpalcību mākslā un jaunu ideju realizēšanu. Sumaņa «Karnevals» veidots kā protests pret filistriem, kuri uzskatīja par svētuma zaimošanu muzikā veco muzikas formu iznīcināšanu. Tiešām, ne pirms Sumaņa, ne arī pēc viņa nav radīts nekas līdzīgs. Neparasta originalitāte formas veidojumā, ideju daudzveidība un svaigums, asprātība — lūk, «Karnevala» raksturīgākās iezīmes.

Klavieru mīnīturu cikls «Tauriņi» ir viens no agrākajiem Sumaņa skaņdarbiem (1830.—1831. g.). Cikls sastāv no 12 gabaliem, kas viens otru nepārtraukti nomaina. Pēc komponista nodoma viņa «Tauriņi» ir daudzveidīgas muzikālas domas, kas, līdzīgi viegliem, spurdzošiem tauriņiem, rodas mākslinieka iedomā.

«Tauriņi» uzrakstīti pēc Žana-Pola Richtera — Šumaņa iemīļota rakstnieka — romana «Jaunības gadi» iespaidiem.

Romanā attēlota divu brāļu Valta un Vulta romantiska mīlestība uz meiteni Vinu. Liksmā karnevalā dejojošo masku vidū Vults uzzina, ka Vina mil Valtu un nolemj uz visiem laikiem atstāt pilsētu, lai brāļa laimē nejauktos. Karnevala aina nodereja par pamatu Sumaņa «Tauriņiem».

Cikls «Fantazijas gabali» komponēts 1837. gadā un sastāv no astoņām patstāvīgām miniaturām. Miniaturās komponists ļauj brīvi lidot savai trauks-

mainai un bagātai fantāzijai, ietverdams muzikalos tēlos dažādus cilvēka dvēseles izjūtu mirklus. Seit izpaužas paša komponista domas un jūtas, smalkas un sarežģītas savā izteiksmē. Miniaturās asi kontrastē viena ar otru. Tā, piemēram, starp liegi liriskajām miniaturām «Vakarā» un «Kādēļ» rakstīta kaislīgas savijotības pilnā «Traukšanās», miniaturas «Naktī» vētrains dramatisms kontrastē ar mierīgi vēstošo «Fabulu».

Sonata la-minorā vijolei un klavierēm (1851. g.) rakstīta Šumaņa jaunrades beigu posmā, kad komponists lielāko vērību veltīja lielu simfonisku un kamermuzikas darbu sacerēšanai. Sonate rakstīta trijās daļās.

Dziesmu cikls «Dzejnieka mīla» ir Šumaņa labākā kompozīcija vokālās lirikas žanrā. Cikla 16 dziesmām teksti izmeklēti no Heines dzeju cikla «Lirisks intermeco». Dziesmas viena pēc otras stāsta cikla kopējo saturu.

Pavasari, starojošā dabas atmodā, jauneklis-dzejnieks atzīstas savās jūtās iemīlotai meitenei («Silto maija dienu mirdzumā»). Dzejnieks mīlas laimē dalās ar dabu («Smaržīgais ziedu vainags»), bet tomēr viņam šķiet, ka iemīlotā ir maigāka un miļāka par rozēm, lilijām un saules mirdzumu («Rozes un lilijas»). Tomēr dzejnieka sirdī iezogas skumjas priekšnojautas («Sastopot tavu skatu»). Vēl ļoprojām dzejnieka dvēselē valda mīlas liksme, viņš salīdzina mīloto ar kādā pili redzēto gleznu («Balli sniegainos liliju ziedos», «Pār Reinas gaišajiem plašumiem»). Bet drīz jauneklis pilnīgi pārliecinās par mīlotās neuzticību, un viņa dvēsele laimes vietā ir pilna vilšanās rūgtuma («Man dusmu nav», «Ak, ja ziedi uzminētu»). Mīlotās kāzās vijoles skaņās jauneklis dzird izmisušas raudas («Apbur vijoles dziesma»). Atmiņas par mīloto plosa dzejnieka sirdi («Vai dzirdu dziesmas skaņas», «Viņš viņu kaislīgi mīl»), bet tomēr viņš ir gatavs piedot mīlotai («No rīta es dārzā satīku»). Mīlotās tēls jaunekli neatstāj arī sapņos («Es sapnī raudāju», «Naktīs redzu tavu tēlu»). Dzejnieks meklē aizmirstību sapņu pasaulē («Aizmirstās vecās teikas»). Tomēr ilgas un sāpes seko viņam, un viņš izmisumā nolemj šķirties no dzīves, no savas mīlas un sāpēm.

Cikla traģiskajā saturā ietverta māksliniekiem-remontīkiem raksturīga tema — gaišo sapņu un skarbās īstenības sadursme.

Dziesmu cikls «Sievietes mīla un dzīve» rakstīts ar dzejnieka Šamiso tekstiem. Ciklā atstātas dziesmas — «Tevi ieraugot», «Viņš ir skaistākais par visiem», «Nevaru to saprast», «Gredzens manā pirkstā», «Palīdziet, māsas», «Miļais draugs, tu redzi», «Manā sirdī», «Tu man darīji pirmās sāpes».

Dziesmās ar lielu iejūtību un dziļumu atveidoti sievietes pārdzīvojumi, viņas dzīves prieki un bēdas — mīla, gaišie sapņi par ģimenes laimi, mātes prieks un sāpes, uz mūžu zaudējot mīlo cilvēku. Noslēgumā paliek tikai atmiņas par bijušo laimi.

Sonata klavierēm sol minorā komponēta 1835. gadā. Sonatā četras daļas: Presto. Andantino. Skerco. Presto. Šajā muzikā arī saklausām raksturīgākos Šumaņa mākslas tēlus — Florestanu (1. daļa, Skerco) un Eizebiju (2. daļa un finala lēnā tema).

Šumaņa klavieru kvintets ir viens no labākajiem darbiem šajā žanrā, komponists tajā parāda lielu ansambļa rakstības un polifonā stila meistarību. Kvintets komponēts 1842. gadā, sastāv no četrām daļām. Pirmā daļa — Allegro brillante — caurstrāvota ar priecīgi svinīgu noskaņu. 2. daļa ienes asu kontrastu — tā rakstīta sēru marša ritmā, raksturā skarba un traģiska. 3. daļa — Skerco — noteikta un vīrišķīga, veidota trausmainā kustībā. 4. daļa — finalis — pauzē gavilējoša prieka pilnu noskaņu.

1849. gadā Šumanis komponēja muziku Bairaona dramai «Manfreds». Tā

sastāv no uvertīras un 14 muzikalām epizodēm, no kurām daļa rakstīta korim un solo balsij, daļa kā pavadījums teksta deklamācijai.

Uvertīra pieskaitāma Šumaņa jaunrades labākiem paraugiem. Šumanim Bairaona dzeja bija ļoti tuva, tāpat arī Manfreda romantiskais tēls to saistīja ar savu aso protestu pret apkārtējo sabiedrību, ar drūmo vilšanās izjūtu, ar ilgām pēc nekonkreta ideāla un traģisko aiziešanu no dzīves. Uvertūrā raksturotas romantiskā varoņa dvēseles pretrunīgās un sarežģītās izjūtas. Tajā dzirdam istu dramatismu, satrauktu, saviļņotu noskaņu.

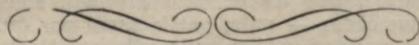
Lielais krievu komponists Čaikovskis augsti vērtēja Šumaņa «Manfredu». Viņš rakstīja: «Es mīlu «Manfredu» līdz neiespējamībai un esmu tā pieradis apvienot vienā nedalāmā priekšstatā Bairaona «Manfredu» un Šumaņa «Manfredu», ka nesaprotu, kā iespējams pieiet šim sižetam, lai radītu citādu muziku, nekā to spēja Šumans». Tomēr vēlāk Čaikovskis par jaunu iedziļinājās Bairaona poēmā un radīja savu lielisko četrdaļīgo simfoniju «Manfreds».

Pie Šumaņa labākiem darbiem pieskaitāma arī viņa 2. simfonija re-minorā. Tā komponēta 1841. gadā, tajā pašā gadā atskaņota, bet neguva komponista laika biedru atzinīgu novērtējumu. 1851. gadā Šumans pārstrādāja simfoniju un tā ieviesta komponista darbu sarakstā kā ceturta simfonija. Simfonijas muzika dramatiska, pilna spilgtu kontrastu. Šumanis šajā darbā droši lauž klasiskās simfonijas tradicionālo uzbūvi. Visas simfonijas daļas (Ievads. Allegro. Romance. Skerco. Finals) saliedētas ar kopējo temu palīdzību un seko viena otrai bez pārtraukuma.

Koncertu klavierēm ar orķestri la-minorā Šumanis uzrakstīja 1845. g. Koncertā trīs daļas — Allegro affettuoso. Intermezzo. Allegro vivace. Koncerta pirmā daļa veidota uz viena muzikāla tēla attīstības — liriska sirsniņa tema, kas dažādās šīs daļas epizodēs pakāpeniski maina savu veidu. Otrā daļa, kas neliela savā apjomā, viegla un gracioza, nepārtraukti pāriet dzīvespriecīgā koncerta finalā.

Koncerta klavieru partija atšķiras ar izteiksmību, un tajā nav ārējas paviršas virtuozitātes. Liela loma koncertā pieder orķestrim, kas dod ne tikai vienkāršu pavadījumu, bet daudzās koncerta epizodēs, kas līdzīgas izvērstam duetam, tas cieši saistīts ar solista partiju.

V. Jakovļeva

В этом году исполняется 100 лет со дня смерти выдающегося представителя немецкого музыкального искусства первой половины 19-го века. — Роберта Шумана. Деятельность этого замечательного композитора и музыкального критика имела большое прогрессивное значение. Шуман всю свою жизнь боролся за передовое, содержательное, высокохудожественное и правдивое искусство. Новаторская направленность его творчества, смелость взглядов на музыкальное искусство и высказывания в печати постоянно вызывали ожесточенные нападки консервативных музыкантов и критиков, против остальных мещанских вкусов которых боролся Шуман. В то же время, мировоззрение композитора отличалось известными идейными противоречиями. Борьбу за передовые идеи Шуман ограничивал лишь вопросами искусства, отстраняясь от животрепещущих социальных и политических проблем, не понимая истинного смысла революционных событий 30-х — 40-х годов 19-го века. Шуман — яркий представитель немецкого музыкального романтизма. Как передовой мыслящий художник, он особенно остро воспринимал противоречия окружающей его действительности. Но, как типичный художник-романтик, Шуман часто стремился уйти от неудовлетворявшей его жизни в мир прекрасных, но вымышленных, созданных его собственным воображением образов. Это не лишает, однако, его творчество реалистической основы, так как Шуман, уходя в мир внутренних переживаний, человека, поражает богатством чувств и мыслей и глубиной их раскрытия в музыке. Чайковский в одной из своих критических статей писал, что музыка Шумана «открывает нам целый мир новых музыкальных форм, затрагивает струны, которых еще не коснулись его великие предшественники. В ней находим отголосок тех таинственно глубоких процессов нашей духовной жизни, тех сомнений, отчаяний и порывов к идеалу, которые обуревают сердце современного человека».

Роберт Шуман родился 8-го июня 1810 года в городе Цвикау, в семье книгоиздателя. Уже в детстве мальчик обнаружил блестящие литературные и музыкальные способности. В 15 лет он автор ряда литературных произведений и с увлечением организует среди своих товарищей кружок, где обсуждаются произведения немецкой литературы. Впоследствии литературный талант Шумана нашел свое яркое выражение в его музыкально-критической деятельности.

Музыкой Шуман начал заниматься с 6-ти лет и постепенно музыкальные интересы вытеснили все остальные. Шуман твердо решает стать музыкантом-профессионалом. Но ему пришлось временно отказаться от этой мечты. После окончания гимназии Шуман по требованию матери поступает в университет на юридический факультет (сначала в Лейпциге, затем в Гейдельберге). Находясь в Лейпциге, Шуман познакомился с известным музыкантом-педагогом Фридрихом Виком и его талантливой дочерью Кларой, уже в детстве прославленной пианисткой. При содействии Вика Шуман, наконец добился согласия матери оставить университет и всецело отдаться любимому музыкальному искусству. В 1830 году Шуман поселяется в Лейпциге в доме Вика и берет у него уроки игры на фортепиано. Но юношу ожидало страшное потрясение. Желая как можно скорее преодолеть технические трудности пианизма, он получил тяжелую болезнь правой руки и это навсегда закрыло для него путь к карьере пи-

ниста-виртуоза. Перенести этот удар Шуман смог, лишь всецело отдавшись музыкальному творчеству. Знакомство с семьей Вика сыграло и другую важную роль в жизни Шумана: Роберт и Клара полюбили друг друга. Но, Шуману пришлось вынести долгую и мучительную борьбу за право на личное счастье, длившуюся около пяти лет. Фридрих Вика не желал расстаться с дочерью, потерять выгодное положение импрессарио знаменитой пианистки и материальные выгоды.

30-е годы — период расцвета творчества Шумана и его музыкально-общественной деятельности. В 1834 году он организует издание «Новой музыкальной газеты», в задачи которой входила борьба за содержательное, идейное искусство, борьба против модной, внешне блестящей, но пустой музыки, пропаганда лучших произведений великих композиторов прошлого и поддержка молодых, начинающих талантов. У Шумана было немного единомышленников в его важном литературно-музыкальном деле. Он был почти единственным корреспондентом, редактором и издателем своей газеты. Свою критическую работу Шуман облакает в интересную романтическую форму. В своем воображении он создает так называемый «Давидов союз» («Давидсбунд»), объединяющий передовых музыкантов, борющихся против музыкальных филистеров (людей с отсталыми, ремесленническими и мещанскими взглядами на искусство.). Название этот союз получил в честь легендарного библейского певца, царя Давида, победившего врагов своего народа — филистимлян. Члены союза назывались давидсбюндлерами, филистеры — филистимлянами. Шуман в своей газете выступал от имени давидсбюндлеров. Главным среди них были Флорестан и Эвзебий. Это было как бы два облика самого Шумана: Флорестан — бурный, порывистый, непреклонно отстаивающий свои взгляды, Эвзебий — нежный мечтатель, задумчивый и мягкий по характеру. Среди давидсбюндлеров мы встречаем имена Юлиуса и Раро. К своему вымышленному союзу Шуман причислял и современных ему музыкантов — Шопена, Мендельсона, Берлиоза, Клару Вика и др. Критической деятельности Шуман посвятил 10 лет (1834—1844 г.г.), выступая по различным вопросам музыкального искусства.

В 30-е годы Шуман создает большинство своих лучших фортепианных произведений. Главное место среди них занимают циклы фортепианных миниатюр, объединенных общим замыслом. Таковы — «Бабочки», знаменитый «Карнавал», «Танцы давидсбюндлеров», «Фантастические пьесы», «Детские сцены», «Крейслериана» и др. В эти же годы написаны фантазия До мажор, соната фа-диез минор, «посвященная Кларе Флорестаном и Эвзебием» и другие крупные формы.

В 1838 году Шуман живет в Вене. Благодаря этой поездке музыкальный мир узнал неизвестную до сих пор симфонию До мажор Шуберта, которую Шуман обнаружил в забытых рукописях Шуберта. Эта симфония впервые прозвучала через много лет после смерти ее автора.

В 1840 году происходит важное событие в личной жизни композитора. Клара Вика, достигнув совершеннолетия и порвав с отцом, стала женой Шумана. Этот год называют «годом песен», так как композитор в течение его создал 138 песен. Среди них замечательные песенные циклы — «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины» и др. В 40-е годы Шуман обращается к крупным симфоническим и камерным инструментальным формам, мечтая также и об опере. В этот период им созданы три симфонии, три струнных квартета, фортепианный квинтет, оратория «Рай и Пери», музыка к трагедии Байрона «Манфред», опера «Геновева». В 1843 году он преподает фортепиано и композицию в основанной Мен-

дельсоном Лейпцигской консерватории. В 1844 году он посещает Россию вместе с Кларой, успешно выступавшей с концертами в Петербурге и Москве.

По возвращении в Лейпциг Шумана постигает большое несчастье. Он переживает сильный приступ душевной болезни. Многие неудачи, которые ему приходилось испытать в жизни, борьба с ними, огромное творческое напряжение, оказали губительное влияние на психику композитора, на его нервную и болезненно-впечатлительную натуру. После некоторого облегчения семья Шуманов переехала в Дрезден. Революционные события 1848 года вызвали двойственное отношение композитора к ним. С одной стороны он пишет хоры на революционные тексты — «К оружию», «Песня свободы», а с другой стороны его пугают эти события и он даже на время покидает Дрезден и живет в тиши и уединении. Во многом здесь сказалось и болезненное состояние Шумана.

С 1850 года он живет в Дюссельдорфе и выполняет обязанности городского капельмейстера и руководителя певческого общества. Шуман в этот период стремится и к активному творчеству. Но этот временный подъем вновь сменяется упадком душевных сил. Шуман отчетливо сознает это и в припадке отчаяния весной 1854 года бросается в Рейн, пытаясь уйти из жизни. Его спасли, но композитор окончательно теряет рассудок. 29 июля 1856 года Роберт Шуман скончался.

В программу первого концерта входят: вокальный цикл — «Любовь поэта», фортепианный цикл «Карнавал», «Бабочки» и отрывки из «Фантастических пьес» и соната для скрипки и фортепиано ля минор.

«Карнавал» — наиболее яркое фортепианное произведение Шумана, в котором он смело воплотил актуальную современную ему тему — борьбу против косности, рутины и мещанства в музыкальном искусстве. Идеальный замысел «Карнавала» тесно связан с музыкально-критической деятельностью Шумана в основанной им «Новой музыкальной газете». Не случайно год основания газеты является и годом создания «Карнавала».

В «Карнавале» перед слушателями разворачивается блестящая картина праздничного гулянья. Здесь мы встречаем знакомых нам по «Новой музыкальной газете» давидсбюндлеров, которые смело выступают против филистимлян (филистеров).

«Карнавал» состоит из 20 пьес, разнообразных и контрастных по характеру и музыкальным образам. Оригинальна музыкальная основа «Карнавала», который носит еще название «миниатюрные сцены на 4-х нотах». Все пьесы объединены общей музыкальной темой Asch. Так назывался городок, где жила знакомая композитору девушка Эрнестина Фриккен. Шумана привлекала «музыкальность» этого слова. Применяя латинские буквенные обозначения нот, слово Asch. расширявается так: A — ля, es — ми бемоль, s — до, h — си.

Поражает богатая, неисчерпаемая фантазия, с которой Шуман, используя эту тему, создает множество столь различных по характеру пьес. Начинается «Карнавал» развернутым вступлением (Preamble), в начале звучащим с торжественной приподнятостью, а затем уносящим слушателя в вихрь вальсообразных мелодий. В следующих пьесах цикла перед слушателем проходит ряд масок: Пьерро, Арлекин, Коломба, Панталоне. Среди участников карнавала мы встречаем и знаменитых давидсбюндлеров — нашего мечтательного Эвзебия и пламенного Флорестана. В ряде пьес Шуман дает музыкальные портреты близких ему композиторов — Шопена, Паганини, портреты девушек — Клары «Киарина» и Эрнестины «Эстрелла». С портретами давидсбюндлеров и карнавальными масками чередуются пьесы в виде танцев — «Благородный вальс»,

«Танцующие буквы», «Прогулка» и пьесы-сценки — «Приятная встреча», «Признание». Занавешивается «Карнавал» торжествующим веселым «Маршем Давидова братства против филистимлян». Русский музыкальный критик Кюн писал: «Цель их (давидсбюндлеров) — бороться с посредственностью, застоём, и отсталостью в искусстве и проводить новые идеи. Сама пьеса «Карнавал» написана Шуманом как протест против музыкальных филистеров, которые считали святотатством нарушение одряхлевших музыкальных форм. Действительно, ни до него, ни после него не было написано ничего подобного. Необыкновенная оригинальность формы, разнообразие и свежесть идей, искрящееся остроумие — вот черты «Карнавала».

Цикл фортепианных миниатюр «Бабочки» — одно из ранних произведений Шумана (1830—1831 г.г.), состоящее из 12-ти пьес, непрерывно сменяющих друг друга. По замыслу композитора его «Бабочки» — это разнообразные музыкальные мысли, которые, подобно лёгким порхающим мотылькам, возникают в воображении художника. «Бабочки» написаны под впечатлением романа «Годы юности» Жан-Поля Рихтера — любимого писателя Шумана. В романе повествуется о романтической истории любви двух братьев Вальта и Вульта к девушке Вине. Среди шумного карнавала, всеобщего веселья, танцующих масок Вульт узнает, что Вина любит Вальта и решает навсегда оставить город, чтобы не мешать счастью брата. Сцена маскарада и явилась образной основой «Бабочек» Шумана.

Цикл «Фантастические пьесы» написан Шуманом в 1837 году и состоит из восьми самостоятельных законченных миниатюр: «Вечером», «Порыв», «Отчего?», «Причуды», «Ночью», «Басня», «Сновидения», «Последняя песня». В этих пьесах композитор даёт полную свободу своей пылкой и богатой фантазии, воплощая в музыкальных образах различные душевные состояния человека. Это как бы размышления художника, полные подчас сложных и тонких настроений, иногда даже принимающих едва уловимый причудливый оттенок. Пьесы сменяются, резко контрастируя по характеру музыки друг с другом. Так, например, между задумчивыми, полными мягкого лиризма миниатюрами «Вечером» и «Отчего?», находится «Порыв», полный страстной взволнованности: бурный драматизм пьесы «Ночью» контрастирует спокойному повествовательному характеру «Басни».

Соната ля-минор для скрипки с фортепиано (1851 г.) написана в конце творческого пути Шумана, когда он много внимания уделял сочинению крупных инструментальных произведений — симфонических и камерных.

Цикл песен «Любовь поэта» — лучшее произведение Шумана в области вокальной лирики. В цикле 16 песен на стихи Гейне, отобранные из его «Лирического интермеццо». В песнях последовательно раскрывается содержание цикла. Весной, среди благоухающей природы юноша поэт признаётся своей милдой в любви — («В сиянии теплых майских дней»). Любовь поэта разделяет и природа («Цветов венок душистых»), но его любимая нежнее и милее роз и лилий и сиянья солнца («И розы и лилии»). Однако, в душу поэта закрадываются печальные предчувствия («Встречая взор очей твоих»). Он еще полон восторженной любви и сравнивает свою возлюбленную с прекрасной картиной, виденной им в древнем замке («В цветах белоснежных лилий», «Над Рейна светлым простором»). Но вот юноша окончательно убедился в измене и полон горечи разочарования («Я не сержусь»), («О, если б цветы угадали»). В напеве скрипок, звучащих на свадьбе милой, ему слышатся рыдания («На-

певом скрипка чарует»). Воспоминания о ней терзают душу поэта («Слышу ли песен звуки», «Ее он страстно любит»), но сердце его не ожесточилось, он готов простить измену («Я утром в саду встречаю»). Образ возлюбленной тревожит юношу в сновидениях («Во сне я горько плакал», «Мне снится ночами образ твой»). Поэт пытается забыть, уйти в мир грез и чудесных сказок («Забутые старые сказки»). Однако, тоска и боль преследуют его как страшный сон и он решает навсегда проститься со своей любовью и скорбью.

В трагической повести цикла раскрывается характерная для художников-романтиков тема — столкновение светлой мечты с жестокой действительностью.

Второй концерт включает в себя разнообразные произведения композитора: вокальный цикл «Любовь и жизнь женщины», фортепианный квинтет, сонату для фортепиано соль-минор, песни.

Цикл песен «Любовь и жизнь женщины» написан на слова поэта Шамиссо. В цикле 8 песен: «Как только я его увидела», «Он прекрасней всех на свете», «Не могу этого понять», «Кольцо на моем пальце», «Помогите мне, сестры», «Милый друг, ты смотришь», «В моем сердце», «Теперь ты мне причинил первую боль». В музыке песен с большой глубиной и проникновенностью раскрыты переживания женщины, радости и печали ее жизни: ее любовь, светлые мечты о семейном счастье, о радости материнства и горе женщины, потерявшей любимого человека и предающейся воспоминаниям о былом счастье.

Соната для фортепиано соль-минор написана Шуманом в 1835 г. В сонате четыре части: Престо. Андантино. Скерцо. Престо. В музыке этой сонаты нашли воплощение характерные шумановские образы — Флорестана и Эвзебия.

Фортепианный квинтет Шумана — одно из выдающихся произведений камерной инструментальной музыки, в котором композитор показал большое мастерство ансамблевого письма и полифонического искусства. Квинтет написан в 1842 году и состоит из четырех частей. 1-ая часть (Аллегро бриллианте) проникнута торжественным радостным настроением, 2-я часть представляет резкий контраст: она выдержана в ритме траурного марша, сурова и трагична по характеру. 3-ая часть — Скерцо — стремительного движения имеет решительный и мужественный характер. 4-я часть — Финал — завершает квинтет радостным, ликующим настроением.

Последний концерт абонеента включает в себя крупные инструментальные произведения Шумана.

В 1849 году Шуман создал музыку к драматической поэме Байрона «Манфред». Она состоит из увертюры и 14-ти номеров, часть из которых представляет хоровые и сольные фрагменты, часть — мелодекламацию (декламация с оркестровым сопровождением).

Увертюра принадлежит к лучшим творческим достижениям Шумана. Поэзия Байрона по духу была близка композитору. Романтический образ Манфреда, полного мрачного разочарования, дерзко протестующего против современного ему общества, также был близок Шуману. Манфред тоскует по неясному идеалу и, не находя его в окружающей действительности, гибнет в неравной борьбе с судьбой. В увертюре переданы сложные переживания романтического героя. Музыка увертюры, имеющая взволнованный, напряженный характер, достигает подлинного драматизма.

«Манфред» Шумана высоко ценил великий русский композитор Чайковский. Он писал: «Я люблю его «Манфреда» до чрезвычайности и так привык соединять в одном неразрывном представлении «Манфреда» Бай-

рона с «Манфредом» Шумана, что не понимаю, как подойти к этому сюжету так, чтобы вызвать из него другую музыку, кроме той, которой снабдил его Шуман». Однако, позднее Чайковский все же по своему переосмыслил образы байроновской поэмы и создал свою замечательную четырехчастную симфонию «Манфред».

К выдающимся произведениям Шумана принадлежит его 2-ая симфония ре минор. Она была написана в 1841 году. Исполненная в том же году, она не была по достоинству оценена современниками композитора. В 1851 году Шуман значительно переработал эту симфонию и она вошла в список произведений композитора как 4-ая симфония. Музыка симфонии драматична по содержанию, полна ярких контрастов. Шуман смело нарушает традиционные схемы классической симфонии. Его симфония отличается новизной композиции. Все ее части (Вступление. Аллегро. Романс. Скерцо. Финал), объединены общими музыкальными темами и сменяют друг друга без перерыва.

Концерт для фортепиано с оркестром ля-минор создан Шуманом в 1845 году. В концерте три части: Allegro affettuoso. Intermezzo. Allegro vivace. Первая часть концерта основана на развитии одного музыкального образа — лирической, задушевно и проникновенно звучащей темы, которая в различных эпизодах этой части постепенно меняет свой облик. Вторая часть, небольшая по масштабам, легкая и грациозная, без перерыва переходит в жизнерадостный финал концерта. Фортепианная партия концерта отличается большой выразительностью, отсутствием внешней поверхностной виртуозности. Большая роль в концерте принадлежит оркестру, выполняющему не только роль простого аккомпанемента. Во многих эпизодах концерта подобных большим развернутым дуэтам, оркестр теснейшим образом связан с партией солиста.

В. ЯКОВЛЕВА

LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA

0309057607