

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2023. № 4 (71). С. 8–13.

Actual problems of high musical education. 2023. No 4 (71). P. 8–13.

Научная статья

УДК 784.1

DOI: 10.26086/NK.2023.71.4.002

Роберт Шуман: «Север иль Юг»

Петри Эльвира Корнеевна

Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Нижний Новгород, Россия

E-mail: e-petri@mail.ru, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4650-9816>

Аннотация. Среди сочинений Роберта Шумана наименее изученными в России являются его хоровые произведения. К хоровой музыке он обратился в 40-е годы XIX века, когда жил в Дрездене. Шуман создал 56 хоров а cappella в жанре хоровой миниатюры и целый ряд хоров в сопровождении фортепиано, оркестра или инструментального ансамбля.

Цель исследования – выявление драматургических особенностей одного из шедевров Шумана – смешанного хора «Север иль Юг» на стихи Карла Лаппе. Рассматривается связь содержания с традициями песни-спора в немецкой (шире – европейской) культуре и претворение этой традиции в религиозно-философском стихотворении К. Лаппе.

Отмечается мастерство Шумана в построении драматургии, с предельной ясностью выражающей основную мысль стихотворения музыкальными средствами. Необычна и композиция хора, где в строфической форме имеется кода-апофеоз, которая разрастается в самостоятельную часть. Особенностью драматургии также является использование в малой форме лейтмотива, способствующее сквозному развитию. Музыка чутко реагирует на содержание вербального текста, выступая в качестве его иллюстратора и интерпретатора.

Композитор в хоровом изложении следует принципам, о которых упоминал в «Жизненных правилах для музыканта»: хоровые партии изложены в удобном диапазоне, что сохраняет естественное звучание голосов, фактура отличается разнообразием – tutti и solo, периодическое divisi в разных партиях, чередование хоральных эпизодов с имитационными.

Отмечается, что хоровое творчество и дирижерская деятельность Шумана (он руководил двумя коллективами) благотворно повлияли на подъем уровня камерно-вокальной культуры в Германии.

Ключевые слова: Р. Шуман, хоровое творчество, «Север иль Юг», песня-спор, Лидертафель

Для цитирования: Петри Э. К. Роберт Шуман: «Север иль Юг» // *Актуальные проблемы высшего музыкального образования*. 2023. № 4 (71). С. 8–13. <http://doi.org/10.26086/NK.2023.71.4.002>.

PROBLEMS OF MUSIC THEORY AND HISTORY

Original article

Robert Schumann: “North or South”

Petri Elvira K.

Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia

E-mail: e-petri@mail.ru, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4650-9816>

Abstract. Among the works of Robert Schumann, his choral works are the least studied. He turned to composing choral music in the 40s of the 19th century, when he lived in Dresden. He created 56 a cappella choirs in the genre of choral miniature and a number of choirs accompanied by piano, orchestra or instrumental ensemble. The purpose of the study is to introduce one of Schumann's masterpieces - the mixed choir “North or South” to the verses of K. Lappe. The author considers the connection of the content with the tradition of argument-song in German (wider - European) culture and the realisation of this tradition in the religious-philosophical poem by K. Lappe. Schumann's mastery in the construction of drama is noted, with the utmost clarity, expressing the main idea of the poem by musical means. The composition of the choir is also unusual, where in the strophic form there is a coda-apotheosis, which grows into an independent part. It is also unusual to use a leitmotif in a small form, which contributes to a through development. Music sensitively reacts to the content of the verbal text, acting as its illustrator and interpreter. In the choral presentation, the composer follows the principles that he mentioned in the “Rules of Life for a Musician”: choral parts are set out in a convenient range, which

preserves the natural sounding of voices, the texture is diverse - tutti and solo, periodic divisi in different parts, alternation of choral episodes with imitative. It is noted that the choral work and choirmaster activities of Schumann (he led two choirs) influenced the rise of choral culture in Germany.

Keywords: 5-8 words, suggested: R. Schumann, choral work, "North or South", argument song, Liedertafel

For citation: Petri E. K. Robert Schumann: "North or South". *Aktualnye problemy vysshego muzykal'nogo obrazovaniya* = *Actual problems of high musical education*. 2023; 4 (71); 8–13 (In Russ.). <http://doi.org/10.26086/NK.2023.71.4.002>.

Хоровая музыка из обширного творческого наследия Роберта Шумана в России представлена неполно. Ноты многих его композиций издавались только в XIX веке, в концертах хоры Шумана тоже звучат редко.

Между тем, большую часть хоровой музыки Шуман создавал в период творческого подъема. Только для хора а cappella им написано 56 сочинений, а еще хоры в сопровождении фортепиано, оркестра, разных инструментальных ансамблей, духовные произведения. Это были 40-е годы XIX века, последнее десятилетие, когда композитор, несмотря на подступающую болезнь, еще мог творить и создавать шедевры...

Наше исследование посвящено хору «Север иль Юг» (1846). Цель – выявление особенностей

драматургии этой яркой миниатюры, которая в России не исполнялась.

Хор написан для смешанного состава а cappella. Название сразу отсылает нас к жанру немецкой народной песни-спора. Самая популярная такая песня называется *Wettstreit zwieschen Sommer und Winter* («Спор между летом и зимой»). Известно, какое большое значение придавал Шуман народной основе как фундаменту профессиональной музыки.

Исполняется народная песня так: две группы танцующих выстраиваются напротив друг друга, это две половины хора, сторонники зимы или лета. В каждой группе есть солист, он исполняет запев (пример 1, 1-8 такты), расхваливая достоинства «своего» времени года. Хор его «сторонни-

Пример 1.
Example 1.

ков» подхватывает припев (9-12 такты) и наступает на «противников». Во второй половине хора тоже есть солист и поддерживающая его группа. Игра повторяется. В песне 12 строф. Но в 11 строфе солист, вдруг, изменяет своим взглядам в пользу лета, солиста поддерживает и его группа хора. Последнюю строфу, с признанием преимущества лета, поет весь хор. Подобные песни исполнялись молодежью на воздухе в летнее время (Пример 1).

Шуман, вероятно, знал эту песню, а также, конечно, ораторию Гайдна «Времена года», где в №2 *Chor des Landvolks* есть эпизод, вызывающий аллюзию на этот народный жанр. Смешанный хор здесь разделяется на женский и мужской.

Женский хор – нежное и мягкое звучание – радуется приходу весны, а мужской на суровом *forte* предупреждает, что зима может еще вернуться.

Жанр спора – один из самых распространенных в европейской средневековой поэзии: известны споры не только Зимы и Лета, но также Веры и Разума, Христианина и Иудея, Души и Тела, Собы и Соловья, и другие. Частой темой «дебатов» были прения о вине с водой – этот сюжет в разных вариациях мы встречаем как в латинской литературе, так и в текстах на народных языках – французском, испанском, итальянском, немецком, английском и др. Образец подобной песни имеется в сборнике «Carmina Burana» (XIII в.).

Стихотворение написано на латыни, это спор о том, какая из двух жидкостей лучше и полезнее для людей [1]. В Германии «Спор Вина и Воды» включен в собрание песен «Волшебный рог мальчика» Арнима и Брентано. Там же имеется и «Спор между Жизнью и Смертью». Стихотворение Карла Готлиба Лаппе, послужившее основой хора Шумана, также опирается на этот жанр.

Карл Готлиб Лаппе (1773-1843) – священник, учитель, поэт-лирик, пользуется уважением в Германии, в его доме в Вустерхузене расположен сейчас музей. Лаппе относят к ранним романтикам. Искусствовед из Дрездена Беттина Баумгертель считает, что он принадлежит к тому же кругу художников, что и живописец Каспар Давид Фридрих. К стихам Лаппе обращались Шуберт и Бетховен [2].

Поэт начинает стихотворение подобно народной песне, с противопоставления времен года. Следующие контрастные пары – Город и Дерев-

ня¹, Господин и Слуга, Юность и Старость, Сон и Смерть. На его могильном камне была высечена последняя строка из стихотворения «Север или Юг», приведем всю строфу:

Сон или Смерть?

Приходят эти близнецы, смежают нам ресницы...

Жизнь так прекрасна, но летит как птица.

Исчезнут радость и печаль за ней вослед.

И что нас ждет? Рассвет! Рассвет! Рассвет!

Таким образом, как и в народной песне противоречие спорящих сторон в последнем куплете снимается.

В отношении хора композитор был практиком. Его друг Гиллер, уезжая из Дрездена в Дюссельдорф, передал Шуману управление хором «Лидертафель». Вскоре образовалось новое хоровое общество, которое тоже избрало Шумана своим руководителем [3]. Эта работа принесла ему удовлетворение и побудила к сочинению хоровых произведений. Из письма Шумана к

Пример 2.
Example 2.

И. Фергульсту²: «Хорошо поупражнялся я и в дирижировании. Я основал здесь хоровое общество, находящееся в цветущем состоянии и доставившее мне уже много прекрасных часов. Дирижировал и в мужском певческом обществе, но вынужден был отказаться, так как это отнимало у меня слишком много времени» [4].

Хор «Север или Юг» написан в строфической форме. Но строфа уже в поэзии имеет необычное строение (чего не смог передать перевод!). В ней пять строк, они рифмуются по две: первая со второй, четвертая с пятой. Третья строка остается вне рифм и короче остальных (семь слогов против одиннадцати в остальных строках). Композиция строфы выстроена Шуманом в виде двухчастной формы. Первые две строки стихотворения образуют период. При этом первая фраза отделена от последующего изложения аккордовой фактурой (1, 5 такта) и паузой, это «тема вступления», те-

зис. Подобное начало не является жанровым признаком песни-спора, но очень часто встречается в группе немецких народных песен, фиксирующих какой-то момент времени, это утренние, обеденные, вечерние песни. У Шумана в хоре тоже идет речь о времени: о краткости жизни и вечности посмертного существования.

После первой фразы следуют имитационные вступления голосов (Пример 2).

Затем возвращается аккордовый склад, перед нами период, расширенный за счет имитаций, «лишняя» строка текста составляет второе предложение. Имеется и дополнение. В целом первая часть строфы составляет 14 тактов. Основная тональность A-dur – яркая и светлая, но еще и расцвеченная отклонениями (cis, D, h, E).

Вторая часть строфы – период (8 тактов), он также начинается имитациями, но быстро сменяется аккордовой фактурой. Гармония насы-

шенная, часто включающая звучание вводного септаккорда, а во втором предложении – малого доминантового нонаккорда. Тип драматургии – ямбический, все фразы устремлены вверх и оканчиваются на кульминациях, динамика все время держится на *forte* и *fortissimo*.

Так построены четыре строфы. Но пятая строфа («Сон или Смерть!») начинается резким контрастом. Ее функцию можно определить, как коду (Пример 3).

Здесь два раздела. В первом (16 тактов) замедлился темп, изменилось направление мелодии «тезиса», тональность *fis-moll*. В «тезисе» по-

следний аккорд был всегда минорным (остановка на трезвучии II ступени), здесь он мажорный: на слове «Tod!» («Смерть!») звучит D гармонического вида в *fis-moll*. Далее этот мажор закрепляется повторением функции.

После «тезиса» и первого предложения звучность как бы рассеивается, музыка призрачная, поет не весь хор, а квартет (в тексте говорится о том, что земная жизнь – это сон), краски минорные – *h-moll*, *fis-moll*.

Вторая часть коды – апофеоз (32 такта). Возвращается основная тональность A-dur и тематизис в первоначальном виде, но в перегармони-

Пример 3.
Example 3.

Example 3 shows a musical score for four voices (Soprano, Alto, Tenor, Bass) in 4/4 time. The lyrics are: "Schlaf o - der Tod! Will - kom-men, Zwillings-brue der! der Tag ist hin, es sinkt die Wim-per nie- der!". The score is in A major (one sharp) and 4/4 time. The Soprano part starts with a half note, followed by quarter notes. The Alto part starts with a half note, followed by quarter notes. The Tenor part starts with a half note, followed by quarter notes. The Bass part starts with a half note, followed by quarter notes. The lyrics are written below the notes.

Пример 5.
Example 5.

Example 5 shows a musical score for four voices (Soprano, Alto, Tenor, Bass) in 4/4 time. The lyrics are: "Schlaf o - der Tod! hell strahlt das Mor - genroth, strahlt das Mor - genroth, das Mor - gen-roth". The score is in A major (one sharp) and 4/4 time. The Soprano part starts with a half note, followed by quarter notes. The Alto part starts with a half note, followed by quarter notes. The Tenor part starts with a half note, followed by quarter notes. The Bass part starts with a half note, followed by quarter notes. The lyrics are written below the notes.

Пример 4.
Example 4.

Example 4 shows a musical score for four voices (Soprano, Alto, Tenor, Bass) in 4/4 time. The lyrics are: "Schlaf o - der Tod!". The score is in A major (one sharp) and 4/4 time. The Soprano part starts with a half note, followed by quarter notes. The Alto part starts with a half note, followed by quarter notes. The Tenor part starts with a half note, followed by quarter notes. The Bass part starts with a half note, followed by quarter notes. The lyrics are written below the notes.

зации, мажорные краски подчеркнуты (Пример 4).

Мы с полным основанием можем назвать «тезис» лейтмотивом, хотя для хоровой миниатюры это редкость. Он появляется каждый раз с новым текстом в начале куплета и содержит важный для содержания хора вопрос, а в пятой строфе подвер-

гается сначала интонационным, а затем и гармоническим изменениям.

Шуман использует в коде традиционные приемы музыкального апофеоза: укрупнение длительностей, что придает музыке значительность (изложение половинными нотами), мажорные краски, *crescendo* к

финалу, фанфарные интонации. Эффект «просветления» вносит и гармоническое развитие: переход от диссонирующих созвучий к ясным консонансам.

Приведем фрагмент финала (Пример 5).

Шуман всегда очень внимателен к тексту, но здесь текст уходит на второй план,

никаких новых «событий» в нем не происходит, многократно повторяются слова «Ярко сияет рассвет!». Внимание слушателей полностью переключается на музыку, которая и создает впечатляющую картину разгорающейся зари, ослепительного сияния.

Весь финал образует самостоятельную часть и позволяет говорить о форме хора как двухчастной безрепризной, в хоровой музыке такие формы встречаются нередко.

Шуман проявляет себя мастером хорового письма. Все партии написаны в удобном для голосов диапазоне. Исключение – *e* первой октавы у басов, оно появляется один раз (пример 5, 5-й такт). Но басы здесь поют в унисон с тенорами, укрепляя «неудобный» звук. При громкой (в основном) звучности к *fortissimo* композитор прибегает тоже только на одном аккорде – субдоминантовом трезвучии в мелодическом положении терции (сопрано, вторая октава, звук *fis*, окончание второго предложения строфы, подход к каденции). Все голоса здесь находятся в удобном регистровом положении. Шуман знаком с частым недостатком неопытного хора – форсированием звука на громких высоких нотах, он старается этого избежать. Композитор не указывает далее на спад звучности, но он произойдет естественным путем при плавном движении мелодии вниз. В 1850 году были изданы «Жизненные правила для музыкантов», где есть и строки о хоре: «Уясни себе рано объем человеческого голоса в его главных четырех видах; прислушивайся к голосам, особенно в хоре; исследуй, в каких регистрах они обладают наибольшей силой, в каких им доступны выражения мягкости и нежности» [5].

Чередование аккордовой фактуры с небольшими эпизодами имитационного типа вносит разнообразие в звучание хора. Прием этот часто встречается в лидертафельном стиле, но подсказан Шуману не только опытом работы с хором Гиллера, но и его особым интересом к полифонии в 40-е годы. Это известно из дневников композитора.

Таким образом, вслед за К. Лаппе, Шуман, опираясь на типологическую схему народного жанра, выводит содержание произведения в религиозно-философскую сферу. Апофеозный финал подготовлен интенсивным развитием тематизма, преобразованием и главной темы-тезиса, и всех элементов музыкального языка: гармонии, динамики, хоровой фактуры. При этом он не вы-

ходит за рамки лидертафельного стиля.

Это хоровое движение при своем появлении (Берлин, 1809 г.) ориентировалось на дружеское кружковое общение и ограничивалось песенным репертуаром. Но ко второй половине столетия уже стали появляться певческие союзы (*Gesangverein*) и репертуар усложнился. Наравне с мужскими появились и смешанные хоровые коллективы. Дрезден, где Шуман работал с хорами, был одним из центров хоровой культуры в Германии. Здесь до настоящего времени существует хор мальчиков при Церкви Святого Креста – один из самых известных в Европе. Первое упоминание о нем относят к 1300 году. В XIX веке, в 1807 году, в Дрездене появилась «Певческая академия» (хоровое общество), в 30-40-е годы XIX века существовали даже три хоровых общества: «Орфей», «Лидертафель» и «Общество хорового пения». В последних двух Шуман некоторое время работал руководителем хоров.

Композитор не был выдающимся дирижером, тому мешали его природная застенчивость и необыкновенная молчаливость, что отмечено многими современниками [6]. Но хормейстерская деятельность такого гениального музыканта сыграла важную роль и в развитии хорового пения в Германии, и в творческой биографии самого композитора. Хоровая музыка Шумана заслуживает более глубокого изучения, пробел в этой области музыкознания особенно ясно выявился при праздновании в 2010 году юбилея немецкого романтика: со дня рождения Шумана минуло 200 лет.

Примечание

¹ Stadt oder Land – на русский язык точно перевести трудно. Land – страна, край, земля (адм.ед. в Германии), земельный участок, сельская местность, деревня, село (в противовес городу). Последнее, судя по контексту, показалось нам приемлемым. Вывод поэта в этой строфе: все, что нас окружает, мишура, не имеет значения, важно то, что в душе. На русский язык переведены единичные стихотворения Лаппе. Здесь перевод наш – Э. П.

² Фергульст (1816—1891) — голландский композитор и дирижер.

Список источников

1. Кармина Бурана / пер. К. В. Бабенко, В. Д. Солнцев. Факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 2003. URL: <https://carmina-burana>.

- github.io/web/texts/193.html (дата обращения: 23.07.2023).
2. Schumann-Handbuch / Hg. Tadday Ulrich. Stuttgart, [u.a.] (Metzler/ Bärenreiter), 2006. URL: https://www.researchgate.net/publication/321643550_Schumann_Handbuch (Accessed 23 July 2023).
 3. Abert H. *Robert Schumann* / von Hermann Abert; herausgegeben von Heinrich Reimann. - Harmonie Verlagsgesellschaft für Literatur und Kunst, 1903. 72 с. (Beruhmte musiker Lebens- und Charakterbilder nebst Einföhrung in die Werke der Meister; 15).
 4. Кроо Дердь. Если бы Шуман вел дневник. 1966. URL: <https://readli.net/chitat-online/?b=117015&pg=24> (дата обращения: 23.07.2023).
 5. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. 1850. URL: https://sennoj_dshi.srt.muzkult.ru/media/2019/07/31/1263828578/Zhiznennye_pravila_dlya_muzy_kantov_uchenikam.pdf (дата обращения: 20.07.2023).
 6. Давыдова М. А. Роберт Шуман, его жизнь и музыкальная деятельность. Санкт-Петербург: Обществ. польза, 1893. 76 с.
 - und Kunst, Germany.
 4. Kroo, G. (1966), *If Schumann kept a diary* available at: <https://readli.net/chitat-online/?b=117015&pg=24> (Accessed 23 July 2023).
 5. Schumann, R. (1850), *Zhiznennye pravila dlya muzykantov* [Life rules for musicians], available at: https://sennoj_dshi.srt.muzkult.ru/media/2019/07/31/1263828578/Zhiznenne_pravila_dlya_muzy_kantovuchenikam.pdf (Accessed 20 July 2023).
 6. Davydova, M.A. (1893), *Robert Shuman, ego zhizn' i muzykal'naya deyatel'nost'* [Robert Schumann, his life and musical activity], Social benefit, St. Petersburg, Russia.

Информация об авторе

Э. К. Петри — доктор искусствоведения, доцент кафедры истории музыки

Information about the author

E. K. Petri — Doctor of Art History, Associate Professor of the Department of Music History

References

1. *Carmina Burana* (2003), Translated by Babenko, K.V. and Solncev, V.D., Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics, available at: <https://carmina-burana.github.io/web/texts/193.html> (Accessed 23 July 2023).
2. Tadday, U. (ed.) (2006), *Schumann-Handbuch*, Stuttgart, [u.a.], Germany.
3. Abert, H. (1903), *Robert Schumann*, Reimann, H. (ed.), Harmonie Verlagsgesellschaft für Literatur

Статья поступила в редакцию 08.11.2023; одобрена после рецензирования 20.11.2023; принята к публикации 20.12.2023. The article was submitted 08.11.2023; approved after reviewing 20.11.2023; accepted for publication 20.12.2023.