

Воплощение «фаустианства» в музыке Ференца Листа: на примере сонаты си минор

Издаг Мунгиева (Магистерская программа «Прикладная культурология»)

Аннотация

В данной статье автор обращается к одному из сочинений Ференца Листа – Сонате си минор для фортепиано как воплощению идей «Фауста» И.В. Гёте. В центре внимания автора статьи – содержательный анализ музыкального текста, акцент на образах и идеях, созвучных произведению Иоганна Вольфганга фон Гёте. Представлены вехи творческого пути Листа, проанализирован особенно важный, в контексте «фаустианства», веймарский период.

Ключевые слова: Гёте; Лист; воплощение фаустианства; романтизм; философия; литература; Веймарский период; соната си минор; музыкальный анализ; монотематизм.

Введение

Сочинение немецкого писателя, мыслителя, философа Иоганна Вольфганга фон Гёте оказало влияние на все сферы культурной и духовной жизни Западной Европы, включая музыку. Интерес музыкантов-романтиков к «Фаусту» возник неспроста, ведь центральные идеи Гёте, изложенные в его произведении, совершенно точно описывают дух эпохи романтизма, с ее непрекращающимися поисками идеалов, стремлением к свободе, борьбой с творческой неудовлетворенностью, внутренними волнениями героев.

Автор данной статьи задалась целью проследить и проанализировать видение и чувство «фаустовских» мотивов венгерским композитором Ференцем Листом на примере Сонаты си минор для фортепиано. В процессе чтения мы познакомимся с основными и важными этапами творческого пути Листа; далее будет представлен обзор произведений, написанных в веймарский период творчества композитора, вдохновленных гётевским «Фаустом»¹, в завершение статьи последует подробный музыкально-теоретический разбор сонаты.

Вехи творческого пути Ференца Листа

Блестящий пианист и дирижер, объездивший и покоривший весь мир; гениальный композитор, оставивший после себя десятки бессмертных произведений, исполняемых на

¹ В рамках этой статьи автор остановит свое внимание на Веймарском периоде в творческом пути Листа.

Воплощение «фаустианства» в музыке Ференца Листа: на примере сонаты си минор

лучших концертных площадках; талантливый музыкальный критик, написавший как ряд статей, так и известный труд о своем польском коллеге Фредерике Шопене. Он был «жаден и чуток ко всему новому, свежему, жизненному; враг всего условного, ходячего, рутинного», – так о нем отзывался русский композитор Александр Бородин².

Мировоззрение и творчество Листа складывается под воздействием идей А. Сен-Симона, христианских мотивов Ф. Ламенне и французских философов XVIII столетия. Не обошлось и без влияния французского романтизма, в частности, Лист проникся общением с В. Гюго, О. Бальзаком и Г. Гейне.

С 1835 года начинается важный этап в творчестве Листа, известный как «годы странствий». В этот период Лист активно гастролирует, и европейская публика тепло встречает композитора. Надо сказать, что и российских слушателей Лист не оставил без своего внимания, трижды посетив страну с концертами. Между тем он знакомится с русскими музыкантами, с которыми завязывается теплая дружба. Однако, самыми триумфальными поездками были на родную землю – в Венгрию.

Свой завершающий концерт Лист дает на Украине в 1847 году, после чего решает переместиться в более спокойное место, дабы сосредоточиться исключительно на сочинении музыки. Выбор Листа пал на немецкий город Веймар, где особенно чтут Баха, Шиллера и, конечно, Гёте.

Веймарский период и сочинение Сонаты си минор

Веймарский период приходится на 1848-1861 годы. Это время «сосредоточенности мысли», как выражался сам Лист; время, когда композитор предается творческому пылу, сочиняет, завершает начатые задумки. Необходимо отметить, что наиболее играемые произведения композитора, которые часто можно услышать на больших мировых сценах, Лист написал именно в этот важный период.

Соната си минор, написанная в веймарский период, – одно из самых грандиозных произведений романтической фортепианной музыки, поскольку вбирает все основные проблемы и вопросы, актуальные для искусства того времени. В качестве примера можно привести борьбу противоречий, которая происходит в сознании художника и тем самым разъедает его. Лист сам был тем самым истинным романтиком, чью душу терзали вечные

² Лист Ф. Шопен. Изд-во.: Государственное музыкальное издательство, 1956.

Воплощение «фаустианства» в музыке Ференца Листа: на примере сонаты си минор

сомнения, неудовлетворенность: он был недоволен своей судьбой, не был столь счастлив своему успеху несмотря на то, что покори́л мир своим талантом. Выражением всех основных идей романтического искусства Лист считал поэму «Фауст», в которой главный персонаж постоянно пребывал в смятении, находясь между греховным и святым или (или адом и раем – Мефистофелем и Маргаритой). В процессе прослушивания сонаты си минор (которая дана в Приложении к статье), слушатель будет часто сталкиваться с этими резкими контрастами.

Стоит сказать, как Лист видел своих героев. Фауст в его творчестве предстает является искателем истины, который сражается за свободу; он отважен и силен духом, желает познать все законы бытия. Мефистофеля же мучает скепсис, он находится в сомнениях, что поедает его творческое начало и сдерживает благородные порывы. Можно заметить, что у Листа эти герои в некоторой степени имеют свою художественную окраску, несколько отличающуюся от задумки Гёте. Маргарита же в своей поэтичности, напротив, наиболее близка к гётевскому образу.

Сонату си минор музыковеды по праву считают автобиографичной. Об этом в своей книге пишет и Виктор Цуккерман: «Есть много оснований считать, что соната автобиографична. Друзья композитора – Луи Келлер и Петер Корнелиус находили в сонате самое верное

отражение духовной и эмоциональной жизни композитора, отождествляли героя сонаты с ее автором»³. Стоит отметить, что спутница жизни Листа, Каролина Витгенштейн, называла его Фаустом.

Все сравнения композитора с главным героем Гёте неспроста. Лист отчасти является олицетворением характеристики Фауста, уже данной выше. В душе композитора шла непрерывная борьба, поиски идеала; в целом, жизнь была полна как разочарований, так и побед. Однако в Листе не угасала вера в прогрессивность, в светлое будущее, в признание искусства как основной составляющей жизни каждого человека. Казалось бы, похожая характеристика была дана Фаусту. Несмотря на черты автобиографичности в сонате, важно отметить, что это не просто музыкальное описание внутренних волнений автора, а, скорее, повествование о жизни людей периода романтизма.

Соната посвящена другу и коллеге Ференца Листа Роберту Шуману, который, в свою очередь, тоже посвятил композитору свою Фантазию для фортепиано до мажор.

Дебютное исполнение листовского монументального сочинения совпало с выходом первого рояля фабрики Bechstein. Ганс фон Бюлов – немецкий дирижер и блестящий пианист – отважился впервые исполнить произведение на новом инструменте.

В чем же состояло новаторство Листа и почему соната имеет такой резонанс? В первую очередь, слушатель впервые прикасается к столь развернутой романтической сонате, имеющей и философский подтекст, которая поистине станет образцом фортепианной романтической музыки. Здесь Лист обращается к вводимому романтиками музыкальному замыслу – использует принцип монотематизма⁴ и отдает предпочтение одночастной форме, отходя от привычной для всех классической сонатной.

Содержательный анализ музыкального произведения

Прежде чем перейти к анализу самого произведения, отметим, в какое время была написана Соната ми минор. Это была эпоха серьезных социальных движений, время революций, что не могло не повлиять на Листа. Он впитал в себя все страдания, коллизии своего поколения, которое пережило и спады, и подъемы, воплотив это в своей музыке.

³ Цуккерман В. Соната си минор. М.: «Музыка», 1984. С. 8-9.

⁴ Монотематизм – от греч. *monos* – один, *единственный* и *tema* – то, что положено в основу. Этот принцип основан на трансформации группы тем.

Итак, тема, с которой начинается вступление к сонате, предстает как образец высшей силы или ее можно охарактеризовать, как тему судьбы. Этот мотив будет не так часто звучать на протяжении всей сонаты, и появится в самых переломных для развития моментах. Тема состоит из двух элементов, где первый – это расположенные в нижнем регистре октавы, которые звучат очень остро, сухо, словно призывая слушателя к тишине и сосредоточению перед прослушиванием. Второй элемент прозвучит два раза; первый раз услышим нисходящую фригийскую гамму, во второй – венгерскую, которая прозвучит еще более мрачно, нежели первый элемент:

Главная партия тоже распадается на два элемента. Первый – звучит напряженно, словно речитатив, в котором слышны острые возгласы. Чувствуется декламационность в сочетании с эмоциональной накаленностью в исполнении Цимермана⁵. Это Фаустовское начало со всей ему присущей неудовлетворенностью, смятенностью и мятежными порывами.

Второй мотив главной партии крайне зловещий, острый, гротескный, будто отсылающий нас к теме вступления своей небольшой схожестью. Здесь музыка выступает как что-то явно мефистофельское:

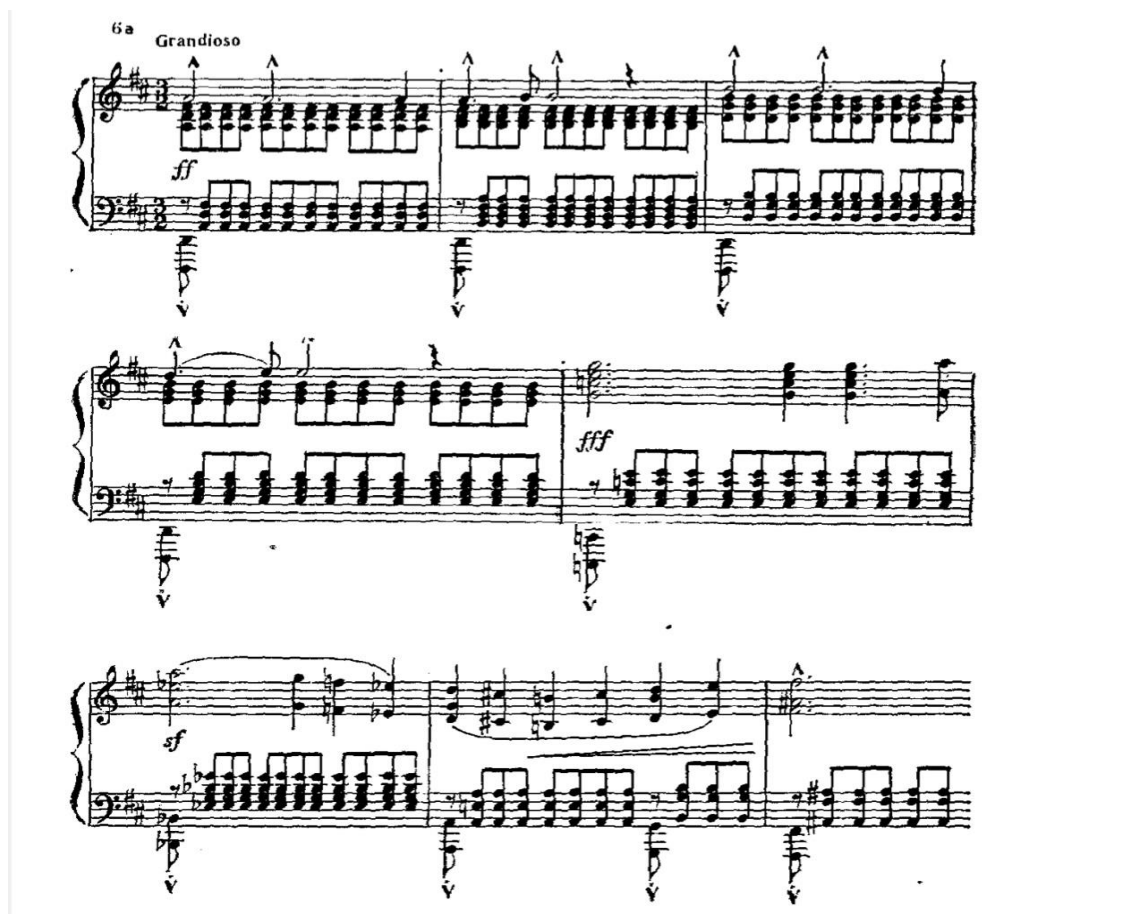
⁵ Автор статьи выбрала интерпретацию Кристиана Цимермана в качестве примера исполнения сонаты си минор.

Воплощение «фаустианства» в музыке Ференца Листа: на примере сонаты си минор

Побочная партия, вслед за главной, сочетает в себе две темы. Первая тема – крайне величественная, фанфарная, торжественная, словно воплощает в себе все прекрасное. Она полнозвучна и мощна в представленном исполнении:

Воплощение «фаустианства» в музыке Ференца Листа: на примере сонаты си минор

Вторая побочная партия – контрастна первой. Это образец прекрасного, воплощение чистой любви – образ Маргариты. Надо отметить, что, вслушиваясь в мелодию, можно заметить, что эта нежная тема становится трансформацией мекфистофельской, которая ни ритмически, ни интонационно не была изменена Листом (это можно понять и по нотам). Она находится в самом верхнем голосе, и благодаря музыкально-выразительным средствам композитор превратил ее в совершенно неузнаваемую – это и есть принцип монотематизма:

Воплощение «фаустианства» в музыке Ференца Листа: на примере сонаты си минор

Далее вдохновляющая и созерцательная музыка второй темы резко сменяется аккордовыми ударами и октавами.

Заключительная партия очень активная и стремительная по своему звучанию. Она строится на мефистофельской теме. Чувствуется ритм марша, это ощущение создается аккордовым изложением. Здесь основная тональность – си минор, что является отклонением от всех законов сонатной формы.

Разработка занимает большую часть сонаты и состоит из самостоятельных разделов.

Вступительный раздел звучит грозно, страшно. Она строится на проведении темы вступления и главной партии⁶. Во втором разделе звучит первая тема главной партии, потерявшая былую взволнованность речитатива. Далее она перетекает в раздел, где можно услышать обе темы главной партии.

Переходим к центральному разделу разработки. Он прозвучит в темпе *Andante sostenuto* (медленно и сдержано). Этот раздел можно назвать эпизодом в разработке или, как называют многие теоретики, «сонатой в сонате». Он представляет собой совершенно новую тему, ранее еще не звучавшую. Она по своему характеру напоминает побочную партию или тему Маргариты:

⁶ Фаустовской.

Воплощение «фаустианства» в музыке Ференца Листа: на примере сонаты си минор

Фугато⁷ – заключительный раздел разработки. Раздел звучит в си-бемоль миноре. Характер музыки передает злую иронию. Звучат обе темы главной партии, при этом их контраст уже не слышен, он снят. Теперь они – нечто единое – сливаясь, образуют скерцо:

В репризе все темы, звучащие на протяжении сонаты, так или иначе будут трансформированы. Все развитие идет к кульминации произведения, по звучанию мощь которой превзойдет все предыдущие разделы. Кульминация – тема первой побочной партии – дается в коде, она подобна ярким по звучанию и размеренным по темпу ударам молота. Однако тема прерывается, что характерно для Листа. Звучит созерцательная мелодия в темпе Andante как знак сожаления о чем-то прекрасном, что не осуществилось в жизни.

Соната завершается проведением обеих тем главной партии. В «фаустовской» не слышны более порывы и стремления. Заканчивается произведение проведением темы вступления, которая, как тематический мостик, объединяет всю сонату, символизируя излюбленное ощущение всех романтиков – чувство безысходности.

⁷ Фугато (полифоническая музыкальная форма, родственная фуге).

Воплощение «фаустианства» в музыке Ференца Листа: на примере сонаты си минор

Библиография

Гете И. Фауст пер. с нем. Холодковского Н., 1878. М.: Детская литература, 1969.

Лист Ф. Шопен Изд-во.: Государственное музыкальное издательство, 1956.

Мильштейн Я. Ф. Лист М.: «Музыка», 1960, 1970. Т.1-2.

Таирова Ф. Фауст в музыке (образ Фауста в творчестве композиторов-романтиков). Учебное пособие. Баку, 2008.

Цуккерман В. Соната си минор Ф. Листа. М.: «Музыка», 1984.

Приложение. Аудио-сопровождение

Название: Соната для фортепиано Си Минор

Исполнитель: Крыстиан Цимерман

Композитор: Лист Ф.

Год: 1991.

Ссылка (доступно, 10.04.2022):

<https://drive.google.com/file/d/1Z-YaGC5pqOsHNVvN1eLMzUIv1U7J-ass/view>

The embodiment of "Faustianism" in the music of Franz Liszt: on the example of sonata in B minor

Izdag Mungieva (second-year student of the Master's program in Applied Cultural Studies, National Research University Higher School of Economics)

Abstract

In this article, the author refers to one of Franz Liszt's compositions – the Sonata in B Minor for Piano as an embodiment of the ideas of Goethe's Faust. The author focuses on a meaningful analysis of the musical text, an emphasis on images and ideas consonant with Goethe's work. The milestones of Liszt's creative path are presented, the Weimar period, especially important in the context of "Faustianism", is analyzed.

Keywords: Goethe; Liszt; the embodiment of Faustianism; romanticism; philosophy; literature; Weimar period; sonata in B minor; musical analysis; monothematism.