

Научные конференции

В рубрике публикуются статьи участников конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Анри Вьетана (1820–1881)

Anna LAUKHINA

Henri Vieuxtemps. The Figure of his Epoch

The article is a short excursion into the history of 19th century violin art, the emergence and development of the franco-belgian violin school, as well as in the musical culture of Saint Petersburg, to which H. Vieuxtemps made an invaluable contribution.

Keywords: Henri Vieuxtemps, the 19th century world violin school, Saint Petersburg music culture.

Анна ЛАУХИНА

Анри Вьетан. Фигура своей эпохи

Статья представляет собой небольшой экскурс в историю скрипичного искусства XIX века, становление и развитие франко-бельгийской скрипичной школы, а также в музыкальную культуру Петербурга, в которую А. Вьетан внес неоценимый вклад.

Ключевые слова: Анри Вьетан, франко-бельгийская скрипичная школа, музыкальная культура Петербурга.

Обращаясь к творчеству такой масштабной и значимой фигуры в скрипичной истории как Анри Вьетан, хочется в первую очередь вспомнить о той эпохе, которая его сформировала. Что это было за время?..

Анри Вьетан родился в 1820 году. Еще жив Джованни Виотти, великолепный итальянский скрипач, композитор и педагог, который долгое время работал в Париже и по праву считается основателем французской скрипичной школы XIX века. В Париже работают три непревзойденных педагога: Пьер Байо и Пьер Роде — ученики и преемники Виотти, а также Родольф Крейцер. Необыкновенно популярен Шарль Берлио, бельгийский скрипач, композитор и педагог, который сыграет огромную роль в судьбе юного Вьетана. В немецких княжествах царит Людвиг Шпор, встреча с которым тоже будет иметь огромное значение в музыкальном становлении Вьетана. В зените славы Никколо Паганини: публика его боготворит, и мало кто из скрипачей не попытается подражать «великому маэстро». Одним словом, это время бурного развития европейской скрипичной школы. И Анри Вьетан станет одним из самых значительных представителей так называемой «франко-бельгийской» скрипичной школы, восходящей через Берлио к его учи-

телю Байо, а от Байо — к Виотти. И в дальнейшем, французская и бельгийская скрипичные школы будут тесно связаны не только географической близостью: Шарль Берлио, Ламбер Массар, Мартен Марсик — все бельгийцы по происхождению, будут работать в Парижской консерватории. Вьетан также будет часто выступать в Париже, будет любим французской публикой, а его Пятый концерт для скрипки с оркестром станет обязательным конкурсным произведением в Брюссельской, а затем и в Парижской консерваториях.

Теперь обратимся к основным этапам биографии Анри Вьетана. Наверное, самой первой и самой значимой в его музыкальной судьбе стала встреча с Шарлем Берлио, прославленным виртуозом и главой бельгийской скрипичной школы того времени. Берлио стал не только учителем Вьетана, но и помог всей семье перебраться в Брюссель, выхлопотав для юного виртуоза стипендию у короля. У своих учеников Берлио прививал в первую очередь уважение и вкус к старым мастерам: к Корелли, Тартини, Виотти. И это очень важно в становлении скрипача. Певучий тон, изящество техники и тонкий вкус Вьетан, безусловно, перенял у своего учителя. Влияние Берлио было огромным, несмотря на то, что

Вьетан занимался у него сравнительно недолго, около двух лет. Именно Беріо первым предостерег Вьетана от подражательства: «Ты должен стать не маленьким Беріо, а самим собой» [1, с. 10].

В начале 1830-х годов совсем юный Вьетан успешно концертирует в Европе. В эти годы произошло несколько знаменательных встреч, которые не могли не повлиять на его дальнейшее становление и как скрипача, и как композитора. В 1830 году в Праге Вьетан услышал игру Людвиг Шпора, одного из корифеев скрипичного искусства XIX века. Манера его игры, красивый и певучий тон, разнообразие и детальность нюансировки, законченность фразы и ощущение стиля произвели сильнейшее впечатление на юного Вьетана.

Чуть позже, в 1834 году в Лондоне Вьетан знакомится с Н. Паганини. Он был представлен Маэстро, играл перед ним, и Паганини очень высоко оценил талант молодого скрипача. Не стоит повторять, какой великой фигурой своего времени был Паганини. Ему поклонялись, им восхищались, его копировали (и хорошо и не очень), и трудно найти скрипача того времени, на которого не повлиял в той или иной степени гений Паганини. И, тем не менее, Вьетан, сохранив восхищение его мастерством на всю жизнь (сохранилось письмо, в котором музыкант уже на склоне лет вспоминает его непревзойденную игру), проложит свой уникальный путь в скрипичной истории.

В Лейпциге Вьетан знакомится с Робертом Шуманом, который с первой встречи предвещает ему великое будущее. На протяжении многих лет музыкантов будет связывать тесная дружба, и Шуман неизменно будет считать своего бельгийского друга величайшим скрипачом своего времени. В эти же годы Вьетана вероятно увлекает творчество Бетховена: на протяжении всей жизни он останется его главным кумиром. Сейчас кажется невероятным, что Скрипичный концерт Бетховена не сразу получил свое признание. С момента премьеры в 1806 году он исполнялся всего несколько раз, и именно Вьетан возродил к нему интерес, исполнив концерт в Вене в 1834 году. Он также будет пропагандировать камерное творчество Бетховена, часто исполняя скрипичные сонаты, а также квартеты. В частности, он откроет публике поздние опусы, которые практически не исполнялись. Камерную музыку Бетховена Вьетан привезет и в Россию.

Поистине, вклад Вьетана в русскую музыкальную культуру трудно переоценить. Впервые он приехал в Россию в 1837 году и сразу вызвал огромный интерес петербургских музыкантов и слушателей. Петербург был центром русской культуры того времени и, безусловно, привлекал Вьетана. В 1838 году он дал здесь целый ряд публичных концертов и снова снижал восторженный прием как у критиков, так и у публики. Вьетан познакомился с М. Глинкой, с А. Львовым, с К. Липиньским, а позже с молодым А. Балакиревым

и с А. Рубинштейном, ставшими впоследствии его партнерами по сцене. В 1839–40 годах Вьетан активно выступает в России — и один, и совместно со своим соотечественником, великолепным виолончелистом Ф. Серве. На протяжении следующих лет Вьетан не теряет связи с петербургскими музыкантами и в 1846 году принимает приглашение занять место Солиста Императорских театров Петербурга и педагога музыкальных классов в Театральном училище. Читая его контракт, поражаешься количеству обязанностей, которые были на него возложены: исполнение всех скрипичных соло в операх и балетах, выступления в антрактах с сольными произведениями, руководство скрипичным классом в Училище, но главными и наиболее ответственными остаются его сольные и камерные концерты. Вьетан исполняет не только свою музыку, но знакомит русскую публику со скрипичными концертами Бетховена и Мендельсона, исполняет скрипичные сонаты Бетховена, впервые выступает с Чаконой И. С. Баха. В то время Чаконой принято было исполнять с фортепианным сопровождением Ф. Мендельсона, чуть позже Вьетан переложит аккомпанемент для скрипки, альта и виолончели¹.

Вьетан впервые организует в Петербурге регулярные концерты камерной музыки: «Воскресные камерные утра». В состав его квартета попеременно входят известные петербургские музыканты: братья Евгений и Карл Альбрехты, виолончелист Иоганн Гросс, затем Всеволод и Людвиг Мауреры, Франц Кнехт. В этих камерных концертах часто принимает участие и А. Рубинштейн. Безусловно, музыкально-просветительское значение этих концертов трудно переоценить.

Годы пребывания в России были очень плодотворными и для Вьетана-композитора. Здесь он написал свой Первый концерт E-dur, Фантазию-Каприс, «Воспоминания о Москве», 6 пьес на русские темы, закончил Четвертый концерт d-moll — одно из самых новаторских произведений, а также Славянскую фантазию, Интродукцию и рондо, Фантазию-Аппассионату и ряд других произведений. В 1851 году Вьетан был избран Почетным членом Петербургского Филармонического Общества. Конечно, его выступления в России не ограничивались только концертами в Петербурге и Москве. За эти годы он концертировал в Одессе, Харькове, Таганроге, Риге, Вильно, Новгороде и еще в целом ряде городов. В 1852 году из-за болезни жены Вьетан был вынужден покинуть Россию, но вернулся в Петербург в 1860-м, когда его учитель Ш. Беріо возглавил домашнюю Капеллу князя Юсупова. После длительного периода жизни в России Вьетан еще многие годы продолжает насыщенно концертировать в Европе, США, Мексике.

Скажем несколько слов о Вьетане-педагоге. Понимая, какая это ответственная работа и насколько она должна быть регулярной, Вьетан очень долго отказывался от постоянного преподавания. Ему несколько раз предлагали занять пост профессора Брюссельской

¹ Уже гораздо позже Чаконой Баха в оригинальной версии без сопровождения исполнит Г. Венявский и И. Иоахим.

консерватории: в 1852 году — когда ушел Берлио, затем в 1866 году, после ухода в отставку Леонара. А. Рубинштейн приглашал Вьетана в уже открывшуюся Петербургскую консерваторию, но, связанный многочисленными концертными обязательствами, Вьетан с сожалением отказал своему другу. Лишь в 1871 году, после изнурительных гастролей в США, он принимает приглашение возглавить скрипичный класс в Брюссельской консерватории. По свидетельствам современников, Вьетан великолепно преподавал: очень точно, методично и тщательно прорабатывая с учениками техническую сторону исполнения, он также уделял огромное внимание эстетике и выразительности. Сам будучи великолепным виртуозом и всю свою жизнь защищая истинных виртуозов, он предъявлял самые высокие требования к содержательной стороне исполнения, к художественному вкусу и пониманию стиля. Это определяло и Вьетана-исполнителя, и педагога. За сравнительно короткий период преподавания (около 10 лет) к Вьетану стремились скрипачи со всего мира. Э. Изай, Е. Хубай, Э. Соре, В. Норман-Неруда, А. Корнелис, Ф. Коэнэн, Л. Рис — далеко не полный список его прославленных учеников.

В XIX веке большинство крупных скрипачей-исполнителей писали для своего инструмента, это практически было традицией. Однако далеко не все произведения выдержали испытание временем. Композиторский талант Вьетана высоко ценили его современники: Р. Шуман, Г. Берлиоз, П. И. Чайковский, и значительная часть его наследия прочно вошла в золотой фонд скрипичного репертуара. Его сочинения по сей день интересны, и на них продолжают воспитываться новые поколения скрипачей. Для скрипки Вьетан написал более 60 произведений, но кроме этого 2 виолончельных концерта, 3 квартета, фортепианное трио, Сонату и Элегию для альты или виолончели и фортепиано, Увертюру для оркестра с хором, оперу, множество транскрипций.

Конечно, среди скрипичных произведений Вьетана главное место занимают его концерты. Он написал 7 концертов для скрипки с оркестром и начал работать над восьмым. Однако, при издании произошла путаница, и концерт *fis-moll*, который Вьетан написал в 16 лет, почему-то стал Вторым (ор. 19), а Первым стал Концерт *E-dur* ор. 10, сочиненный в России в 1838–1839 годах. Третий концерт (*A-dur*, ор. 25), созданный в 1844, исполняется гораздо реже Первого, и особенно Четвертого и Пятого, которые стали по-настоящему новаторскими. Четвертый концерт (*d-moll*, ор. 31), написанный в России, привлекает внимание необычной для того времени формой — *Andante*, *Скерцо* и *Финал (Allegro)*. И интересен он не только виртуозной трактовкой сольной партии, но и мастерским использованием оркестра². Свой Пятый концерт (*a-moll*, ор. 37), «сочинение, в котором раскрываются лучшие стороны скрипки как концертного инструмента» [1, с. 137], он написал по просьбе друга и коллеги Ю. Леонара для конкурсного экзамена

в Брюссельскую консерваторию. Именно это сочинение стало самым любимым и часто исполняемым из всего наследия композитора. Шестой (*G-dur*, ор. 47) и Седьмой (*a-moll*, ор. 49) концерты Вьетан написал в последний год своей жизни и оба посвятил своим выдающимся ученикам: Шестой — Вильме Норман-Неруде, Седьмой — Ене Хубаю. К сожалению, эти произведения исполняются очень редко.

Необычайной популярностью в XIX веке пользовался жанр Фантазии. Композиторов он привлекал свободой формы, публику — встречей с хорошо знакомыми мотивами. Вьетан не остался в стороне от этой тенденции, написав более 30 произведений в этом жанре. На оригинальные темы написаны юношеская Фантазия-каприз ор. 11, посвященная Ш. Берлио, и Фантазия-Аппассионата ор. 35. Наиболее значительны Фантазии на темы из опер «Норма» Беллини, «Фауст» Гуно, «Ломбардцы» Верди. Огромным успехом пользовались фантазия «Воспоминание о России» ор. 21, а также написанная позже Фантазия на славянские народные темы ор. 27, «Воспоминание об Америке», «Американский букет», «Старая Англия», Концертный дуэт на венгерские темы и еще целый ряд произведений на популярные фольклорные мотивы. Близки к жанру Фантазии и многочисленные концертные дуэты, написанные Вьетаном совместно с друзьями: на темы из опер Мейербера «Гугеноты» (с Ф. Серве) и «Пророк» (с А. Рубинштейном), Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» (с Э. Вольфом) и многие другие.

Целый ряд пьес, необычайно популярных при жизни Вьетана, к сожалению, не часто исполняются современными скрипачами. Это два цикла Романсов без слов ор. 7 и ор. 8, Воспоминание ор. 22, Интродукция и Рондо ор. 28, Рондино и Охота ор. 32, Баллада и Полонез ор. 38, Сюита в старинном стиле ор. 43. В сонатном жанре Вьетаном написана Большая соната для скрипки и фортепиано ор. 12. Нужно упомянуть и два методических сочинения Вьетана — Шесть концертных этюдов ор. 16 и 36 этюдов ор. 48, посвященных Парижской консерватории, которые были очень высоко оценены современниками и широко использовались в педагогической работе. Вьетан также оставил огромное количество редакций и транскрипций скрипичной классики, а также каденции к скрипичным концертам, из которых выделяется каденция к Концерту Бетховена.

Большинство произведений Вьетана написаны в виртуозно-романтическом стиле и позволяют исполнителю показать блестящую, неограниченную техническую оснащенность. Но любые виды техники, будь то аккорды, сложнейшие двойные ноты, пассажи, все разнообразие скрипичных штрихов — это всего лишь средства выразительности, подчеркивающие музыкальную идею. И это очень важно. Нет техники ради внешнего блеска. Еще одна важнейшая особенность «скрипичного языка» Вьетана — отношение к кантлене, стрем-

² Симфонизация жанра отличает все концертные опусы Вьетана.

ление показать широчайшие певучие возможности скрипки, приблизить ее к человеческому голосу. В то же время все мелодии у Вьетана очень «скрипичны», инструментально удобны. То же стремление к пению пронизывает и всю пассажную технику. В результате перед исполнителем стоит сложная задача — играть пассажи не просто бегло и виртуозно, но максимально «пропевать» технику, исполнять ее выразительно.

Безусловно, в произведениях Вьетана есть огромная педагогическая ценность. Они не только развивают техническую сторону исполнения, но и воспитывают

у скрипача хороший художественный вкус, масштаб и артистизм. Трудно переоценить значение творческого наследия Вьетана. На его произведениях воспитывалось и выросло не одно поколение скрипачей-исполнителей. Но очень хочется, чтобы интерес к его музыке не ограничивался стенами музыкальных школ и училищ. Хочется пожелать, чтобы Вьетана исполняли ведущие исполнители и коллективы, чтобы его произведения чаще включались в программы крупных концертных залов. Не сомневаюсь, что молодые исполнители найдут много нового и ценного в его музыке.

Литература

1. Гинзбург Л. С. Анри Вьетан. М.: Музыка, 1983. 176 с.

Veronika GRACHYOVA H. Vieuxtemps. Concerto «Le Grétry». Specificities of forming and thematic organization

The article is devoted to the study of the principles of formation and thematic organization of the violin Concerto «Le Grétry» by Henri Vieuxtemps. The focus is on the peculiarities of interpretation of a large scale one-part composition, implementation of the idea of internal intonation unity, with the establishment of individual thematic relationships, priorities and citation of musical material.

Keywords: Henri Vieuxtemps, Violin concerto in A minor «Le Grétry», formation specificities, thematic organization.

Вероника ГРАЧЁВА А. Вьетан. Концерт «Le Grétry». Особенности формообразования и тематической организации

Статья посвящена исследованию принципов формообразования и тематической организации Концерта для скрипки с оркестром «Le Grétry» Анри Вьетана. В центре внимания — особенности трактовки масштабной одночастной композиции, реализации идеи внутреннего интонационного единства с установлением индивидуальных тематических отношений, приоритетов цитирования музыкального материала.

Ключевые слова: Анри Вьетан, Концерт для скрипки с оркестром a-moll «Le Grétry», особенности формообразования, тематическая организация.

Французский критик Франсуа-Жозеф Фети в 1828 году опубликовал статью, которая всколыхнула музыкальную общественность. Приведем фрагмент из нее: «Чудо. Восемилетний ребенок, скрипач, ростом примерно равный длине своего смычка, выступил после господина Берю, его учителя, с Седьмым концертом Роде. Это дитя <...> обладает уверенностью <...>, точностью, поистине удивительными для его возраста;

он рожден [быть] музыкантом» [1, с. 9]. Речь шла о юном бельгийском скрипаче Анри Вьетане, принимавшем участие в концертах своего наставника¹. Путешествие во Францию стало одним из первых в его жизни, но далеко не единственным. В дальнейшем он неоднократно посещал Англию, Америку, Россию. В результате, основу целого ряда его композиций составили темы из произведений, являвшихся своеобразными музыкальными

¹ Искренние похвалы, самые лестные эпитеты, восторженные отзывы — все это сопровождало концертные выступления Анри Вьетана и в дальнейшем. Так, уже по прошествии многих лет французский критик Поль Скюдо писал: «Вьетана можно без колебаний поставить в разряд виртуозов первого ранга... Это скрипач суровый, грандиозного стиля, могучей звучности...». Цит. по: [3, с. 74].