

Ежова Надежда Алексеевна

кандидат философских наук,

профессор объединённой кафедры камерного ансамбля, концертмейстерской подготовки и общего фортепиано Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова

МАКС РЕГЕР И СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ: ТВОРЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Ретроспективный анализ наиболее значительных этапов творчества Макса Регера и Сергея Рахманинова позволяет обнаружить ряд интересных параллелей. М. Регер и С. Рахманинов — ровесники, художники одной эпохи. Родившиеся с разницей в несколько дней, они по-своему воспринимали события социально-общественной и культурной жизни, имели собственные, глубоко осознанные представления о критериях художественной правды и этической ценности музыкальных произведений.

Творческая деятельность немецкого композитора, органиста, пианиста и дирижёра М. Регера весьма разнообразна. В 17-летнем возрасте он пробует свои силы в области педагогики в качестве преподавателя теории музыки, игры на фортепиано и органе в консерватории Висбадена. После переезда в 1901 году в Мюнхен, в течение первого концертного сезона М. Регер выступает как органист, пианист и камерный аккомпаниатор. В 1911–1914 годах он получает широкую известность в качестве придворного капельмейстера герцога Георга II в Мейнингене, руководителя придворного оркестра. В возрасте 34 лет М. Регер становится дирижёром Лейпцигского университета, спустя год — профессором композиции.

Премьеры первых сочинений М. Регера являются неудачными, и лишь в 1898 году, после тяжёлого кризиса, композитор только в течение трёх лет создаёт множество произведений. Опусы с 20 по 59 включают органные сочинения, камерные ансамбли, фортепианные пьесы, вокальную лирику. В начале XX века процесс творческой эволюции композитора характеризуется расширением круга гармонических средств, тембровых красок, приёмов полифонического развития. Сочинение музыки становится для М. Регера жизненно необходимым. Не случайно Б. Асафьев замечает: «*Это какой-то стихийный напор творческих сил и одержимость музыкой*» [1, с. 92].

В 1910 году в Дортмунде организуется фестиваль музыки М. Регера, проводившийся в различных городах Германии до 1938 года. Уже после смерти композитора, в 1920 году в Штутгарте и в 1923 году в Вене создаются общества М. Регера, популяризирующие его сочинения. Творчеством М. Регера занимаются регеровский архив в Майнингене и Институт М. Регера в Бонне, основанный вдовой композитора в 1948 году; в 1954–1970 годах Институт выпустил собрание сочинений М. Регера в 35 томах. Однако биографы композитора неоднократно упоминают, что при жизни М. Регера раньше, чем на родине, его талант находит заслуженное признание в России.

Петербургские «Вечера современной музыки», на которых исполнялись произведения русских и западноевропейских композиторов, в сезоне 1905–1906 годов включают серию сочинений М. Рegera. Сам композитор приезжает в Санкт-Петербург в декабре 1906 года, по приглашению двоюродного брата и одного из учителей С. Рахманинова, Александра Зилоти. Под управлением М. Рegera исполняется его Серенада соч. 95, при участии его как пианиста звучат Вариации и фуги на тему Л. Бетховена соч. 86, Сюита в старинном стиле соч. 93 для скрипки и фортепиано, Интродукция, пассакалия и fuga соч. 96 для двух фортепиано. Партнёром М. Рegera по музицированию является А. Зилоти. В числе других исполненных произведений — Пятый Бранденбургский концерт И. С. Баха. Творчество М. Рegera с энтузиазмом воспринимается молодым поколением русских музыкантов, среди которых — Н. Мясковский и С. Прокофьев.

Визит М. Рegera в Россию оказался единственным, и, в качестве признания творческих достижений немецкого мастера, в ноябре 2010 года в Государственном центральном музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки (г. Москва) состоялся вечер, в программу которого были включены камерные вокальные и инструментальные произведения М. Рegera и С. Рахманинова, созданные в 1892–1915 годах. Концерт стал попыткой представить в рамках одного вечера музыку авторов, общими для которых являются не только «внешние обстоятельства», но и сугубо художественные категории. Концертная программа имела символичное название: «Два силуэта одной эпохи: Макс Рeger и Сергей Рахманинов» [9].

Действительно, творчество этих выдающихся представителей немецкой и русской музыкальной культуры имеет немало точек соприкосновения. В юности так же, как и М. Рeger, С. Рахманинов занимается педагогической деятельностью. В возрасте 20 лет он становится преподавателем фортепиано в московском Мариинском женском училище. В 24 года С. Рахманинов дебютирует в роли дирижёра в Московской русской частной опере Саввы Мамонтова, в течение всего лишь одного сезона сделав примечательный вклад в развитие отечественного оперного искусства. С. Рахманинову, как и М. Рegerу, наряду с яркими художественными открытиями, были знакомы творческие неудачи. В период с 1897 по 1899 годы С. Рахманинов переживает тяжёлый творческий кризис, связанный с провалом его Первой симфонии. В эти годы он периодически даёт частные уроки и ведёт концертную деятельность.

В молодые годы М. Рeger и С. Рахманинов становятся свидетелями заката романтической эпохи в искусстве, впоследствии, каждый по-своему, обозначают новый, постромантический путь. В начале XX столетия М. Рegera и С. Рахманинова, не испытывавших особенной привязанности к сочинению программной музыки для оркестра, объединяет жанр симфонической поэмы. В 1908–1909 годах появляется написанный под впечатлением от чёрно-белой репродукции картины швейцарского

художника-символиста Арнольда Бёклина рахманиновский «Остров мёртвых» соч. 29. В 1913 году М. Рeger создаёт произведение с аналогичным названием, входящее в цикл «Четыре симфонические поэмы по А. Бёклину» соч. 128. Показательно заметное сходство в литературных пристрастиях М. Рegerа и С. Рахманинова, которые с пиететом относятся к произведениям Льва Толстого. «*Не забудьте прочесть “Воскресение” Толстого*», – напоминает М. Рeger одной из своих корреспонденток в 1900 году, вскоре после выхода романа на немецком языке [цит. по: 9].

Однако основной акцент в обозначении творческих параллелей необходимо сделать на том, что и М. Рegerу, и С. Рахманинову в равной мере присущи три профессиональные ипостаси: композиторская, дирижёрская и концертно-исполнительская. В частности, можно упомянуть о выступлении М. Рegerа 27 октября 1906 года на одном из мюнхенских камерных концертов в качестве аккомпаниатора певицы Гертруды Фишер-Марецки, исполнявшей «Сирень» С. Рахманинова. Данное выступление явилось своеобразным предвосхищением визита немецкого музыканта в Россию.

Интересным, с точки зрения выявления творческих параллелей, представляется сравнительный анализ камерно-вокальных сочинений, созданных М. Рegerом и С. Рахманиновым в первой четверти XX столетия.

В конце XIX века песенный жанр претерпевает значительные изменения. Возникает существенное противоречие между усложнённостью и камерностью на уровне содержания произведения и между детализацией и обобщённостью в сфере интонации. В. А. Васина-Гроссман указывает, что песня рубежа XIX–XX веков, *«становясь всё более тонкой и изысканной, утрачивала силу и яркость выражения тех простых и вечных общечеловеческих чувств, которые составляют содержание подлинного лирического искусства»* [2, с. 305].

Вспомним, что интонационный пласт вокальных миниатюр немецких композиторов первой половины XIX века (Ф. Шуберта, Р. Шумана) опирался на песенное народное творчество. Композиторы второй половины XIX столетия стремились, с одной стороны, к преодолению камерности путём драматизации жанра, превращая пение в декламацию (Г. Вольф), а песню — в драматический монолог (Г. Малер), с другой стороны — к предельной детализации образа посредством использования индивидуализированных интонационных комплексов.

В первой четверти XX столетия, в рамках неоклассицистских тенденций становится заметным стремление композиторов к возвращению красоты и доступности музыкального языка, ясности гармоний, простоты форм. Тяготение к обобщённым, доступным для восприятия интонациям выявляет вокальный цикл М. Рegerа «Простые напевы» соч. 76 (1904–1912 годы) — пример возрождения лаконичной и задушевной песни первой половины XIX века, образец непосредственной камерно-вокальной лирики. Другие камерно-вокальные произведения М. Рegerа (4 песни, соч. 97 – 1906

год; 12 песен, соч. 104 – 1907 год; песня на слова Ф. Гёльдерлина «К Надежде» соч. 124 – 1912 год) обнаруживают присутствие необычных тембров, оригинальных гармонических последовательностей, что свидетельствует о соединении в творчестве композитора черт позднего романтизма и неоклассицизма.

Стиль С. Рахманинова, выросший из позднего романтизма, также впоследствии претерпевает значительную эволюцию. Кардинальное обновление стилистических приёмов происходит не единожды (в частности, ок. 1900 и ок. 1926 годов). Зрелый и, особенно, поздний стиль С. Рахманинова выходит далеко за пределы постромантической традиции, преодоление которой началось ещё в ранний период творчества композитора.

Романсы С. Рахманинова начала XX века становятся вершиной развития камерно-вокального жанра. Эмоциональный диапазон вокальных миниатюр охватывает широкий спектр проявления человеческих чувств — от восторженного, гимнического воспевания жизни до её трагического восприятия. «Красной нитью» в рахманиновской вокальной музыке проходит тема одиночества, весьма характерная для всего творчества композитора. В этой связи можно вспомнить романсы С. Рахманинова «Я опять одинок», «Ночь печальна» соч. 26 (1906 год), наделённые пронзительной силой воздействия на слушателя. В значительной части камерно-вокального наследия С. Рахманинова проявляется сочетание лиричности и драматизма, ярко воплощённое, например, в романсах на слова А. Фета «Оброчник», «Какое счастье» соч. 34 (1910–1915 годы).

Формирование индивидуального, зрелого стиля С. Рахманинова опирается на интонационный багаж русской песенности и стиля позднего европейского романтизма, с обращением к тематике символизма и модерна, с другой стороны — претворением достижений импрессионизма, неоклассицизма. Последний вокальный опус С. Рахманинова «Шесть стихотворений для голоса и фортепиано» соч. 38 (1916 год) изобилует использованием разнообразных фактурных и гармонических приёмов.

Для выбора наиболее убедительного варианта интерпретации романсов С. Рахманинова неопределимое значение имеет знакомство с особенностями исполнительского стиля автора, выступавшего в качестве аккомпаниатора с выдающимися отечественными вокалистами. Красота художественного высказывания, свойственная сочинениям С. Рахманинова, требует яркого музыкально-исполнительского воплощения. Изучение сохранившихся аудиозаписей выступлений С. Рахманинова позволяет по достоинству оценить глубокую образную содержательность исполнения, максимальное выявление интонационного богатства произведений, замечательное искусство «пения на фортепиано».

Изучение вопросов художественной интерпретации музыкальных сочинений, выявление особенностей эволюции композиторского стиля С. Рахманинова находятся в русле актуальных проблем современного

музыкознания. Из исследований последних лет можно отметить сборники под редакцией А. Нукера и Н. Бекетовой (Ростов-на-Дону), Л. Скафтымовой и Т. Хопровой (Санкт-Петербург), Л. Трубниковой (Харьков). В них содержатся интересные наблюдения, касающиеся не только творческого почерка, но и личности композитора. Л. Скафтымова анализирует стилевые особенности цикла романсов соч. 38 С. Рахманинова. Н. Русанова (Оренбург) рассматривает образное содержание камерно-вокальных произведений С. Рахманинова и их многочисленные исполнительские интерпретации.

В настоящее время в России нарастает волна интереса к творчеству М. Рegera. В 2011 году при поддержке Государственного центрального музея музыкальной культуры им. М. И. Глинки и Института Макса Рegera (Карлсруэ) на базе Российской академии музыки имени Гнесиных состоялся Первый международный фестиваль «Дни Макса Рegera в Москве», посвящённый 95-летию со дня смерти композитора. В концертной программе была представлена камерная музыка М. Рegera в исполнении отечественных музыкантов разных поколений. В интерпретации профессора Высшей школы музыки и театра г. Ганновера Маркуса Беккера прозвучали фортепианные сочинения М. Рegera. Завершился фестиваль проведением мастер-класса М. Беккера и лекцией крупнейшего исследователя творчества М. Рegera, профессора Высшей школы музыки г. Карлсруэ Сюзанны Попп.

Произведения М. Рegera исполняются в процессе осуществления различных международных творческих проектов. В частности, на V Международном музыкальном фестивале «Собираем друзей» (2011) в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, в рамках V и IX Международных фестивалей «Дни Германии в Тамбове» (2011, 2015), проводимых на базе Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова при поддержке Посольства Федеративной республики Германия в Москве, немецкого культурного центра им. Гёте в России. Причиной неослабевающего интереса к личности М. Рegera является сочетание романтической эмоциональности и конструктивно-ясного мышления, свойственное искусству немецкого композитора и отвечающее творческим устремлениям музыкантов XXI века.

В целом, изучение стилистических особенностей творчества выдающихся деятелей музыкальной культуры разных стран и поиск творческих параллелей, осмысление принципов выбора различных выразительных средств в зависимости от определённых художественных задач, взаимосвязь с музыкальным исполнительским искусством находятся в числе приоритетных направлений современной музыкальной науки.

Список литературы

1. *Асафьев Б. В.* О симфонической и камерной музыке [Текст]. – Л.: Музыка, 1981. – 216 с.
2. *Васина-Гроссман В. А.* Романтическая песня XIX в. [Текст] / В. Васина-Гроссман. – М.: Музыка, 1966. – 405 с.
3. *Крейнина Ю. В.* Макс Регер: Жизнь и творчество [Текст]. – М.: Музыка, 1991. – 203 с., ил., факс., нот.
4. *Неболюбова Л. С.* Музыкальная культура Германии и Австрии рубежа XIX- XX веков [Текст] / Л. Неболюбова. – К.: Музична Україна, 1990. – 167 с.
5. Музыкальный словарь Гроува [Текст]: пер. с англ. – М., Практика, 2010. – 1095 с., илл.
6. *Пак Су Чжин.* Вокальное творчество С. В. Рахманинова: к проблеме эволюции стиля [Текст]: диссертация ... кандидата искусствоведения: 17.00.02 / Пак Су Чжин; [Место защиты: Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена] – Санкт-Петербург, 2010. – 133 с.
7. *Рахманинов С. В.* Воспоминания, записанные О. фон Риземаном [Текст]: пер. с англ. – М.: Радуга, 1992. – 256 с.
8. *Регер М.* «Прошу слова!»: Избранные эпистолярные и литературные произведения / Пер. и коммент. В. Шпиницкого. – Петрозаводск, 2005.
9. «Два силуэта одной эпохи»: Регер и Рахманинов в ММДМ, 2011 [Электронные текстовые данные] / URL: <http://www.classicalmusicnews.ru/anons/Dva-siluehta-odnoi-ehpohi-Reger-i-Rahmaninov-v-MMDM> / (Дата обращения: 10. 09. 2015) – Заглавие с экрана.
10. Регер Макс [Электронные текстовые данные], 2015. / URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_music/424 / (Дата обращения: 15.10.2015) – Заглавие с экрана.