

Роберт ШУМАН 1810–1856

Творчество Шумана — одна из вершин мирового музыкального искусства эпохи романтизма.

В девятнадцать лет Шуман твёрдо выбрал свою дорогу в жизни — музыку — и никогда с неё не сворачивал. Он был одержим музыкой. Ни гнев его матери, готовившей сыну другой путь и более солидную профессию юриста, ни материальные трудности, ни даже случившееся с ним несчастье (он повредил правую руку, когда работал над пианистической техникой) не заставили Шумана расстаться с мечтой стать музыкантом — пианистом, композитором.

И пусть ему не удалось реализовать себя как пианисту-виртуозу, Шуман не потерял интереса к музыке, обратив весь свой музыкальный талант и истинно романтический темперамент на композиторское творчество.

Таким же честным и бескомпромиссным Шуман был и в личной жизни. Несмотря на множество препятствий и испытаний,

он не отказался от своей чистой и романтической любви, которую пронёс до конца дней.

Творчество Шумана в значительной степени автобиографично. Многие его сочинения раскрывают личные переживания автора — откровенные, взволнованные, порой страстные, они подобны страницам из дневника. «Меня волнует всё, что происходит на белом свете: политика, литература, люди, обо всём этом и размышляю на свой лад, затем всё просится наружу, ищет выражения в музыке»¹. Все передовые эстетические тенденции немецкой культуры того времени нашли яркое выражение в его музыке. Основное содержание творчества Шумана — отражение сложных явлений жизни через богатый внутренний мир художника-творца.

Его музыку отличает глубокая лирико-психологическая направленность, огромная сила эмоционального воздействия. Шуман — один из тех избранных, кто сумел воплотить в своих произведениях широкий диапазон человеческих чувств и переживаний, тончайшие переходы душевных состояний. В этом Шуман велик.

В его музыке неизменно слышится протест неудовлетворённой и мятущейся личности, столь характерный для романтизма.

Особенность его искусства — неразрывная связь литературных и музыкальных образов. И неудивительно — он обладал незаурядным литературным талантом. Целых десять лет Шуман был издателем, редактором и автором большинства статей «Новой музыкальной газеты».

¹ Шуман Р. Письма. (Из письма к Кларе Вик.) Т. 1. М., 1970. С. 358.

Причина, по которой Шуман решил создать Альбом, не сводилась только к желанию порадовать своих детей. Композитор хотел, чтобы яркая образность этих пьес-картинок помогла увлечь любого ребёнка, начинающего заниматься музыкой, а не превращала его музыкальные занятия в скучную и нудную работу.

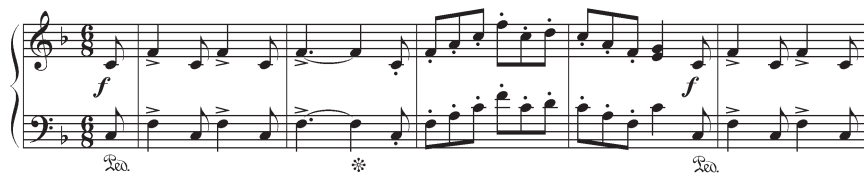
Первый сборник, который наиболее часто используется в работе с детьми, состоит из 18 зарисовок⁷.

1. Мелодия	11. Сицилийская песенка
2. Солдатский марш	12. Дед Мороз
3. Песенка	13. «Май, милый май...»
4. Хорал	14. Маленький этюд
5. Пьеска	15. Весенняя песня
6. Бедный сиротка	16. Первая утрата
7. Охотничья песенка	17. Маленький утренний путешественник (Утренняя прогулка)
8. Смелый наездник	
9. Народная песенка	
10. Весёлый крестьянин, возвращающийся с работы	18. Песенка жнецов

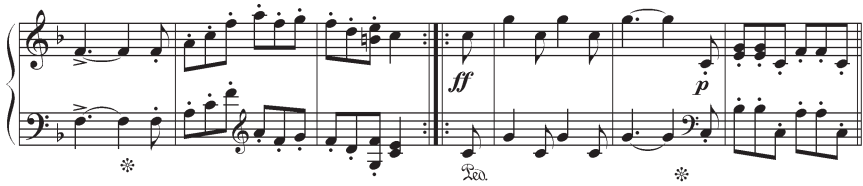
Рассмотрим несколько примеров этих удивительных пьес-картинок.

№ 7 «Охотничья песенка»

Frisch und fröhlich (Бодро, весело)

⁷ Один из наиболее популярных вариантов редакций.

Пьеса начинается активными квартовыми призывами, которые напоминают сигналы «лесного рога» (или валторны). Композитор создаёт музыкальную картину охоты: уверенное движение мелодии по звукам тонического трезвучия фа мажора (в октавном удвоении), акцентированные тяжёлые четверти, яркая фанфарная звучность (*f* и *ff*), а потом ритм скачки... Детали этой красочной картины дорисует воображение.

№ 8 «Смелый наездник»

Lebhaft (Живо)

Пьеса начинается таким же фанфарным мотивом с заката, в том же размере, но сигнальность, призыв здесь не ощущаются. Минорная мелодия сразу «бежит» вперёд ровными восьмыми, не застревая на четвертях, как в «Охотничьей песенке». Отрывистые аккорды в аккомпанементе