

РИХАРД ШТРАУС – ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВАЛТОРНЫ

А.В. Фурукин

Richard Strauss — works for horn

Аннотация: Рихард Штраус — композитор позднего романтизма, фигура удивительной судьбы и редкого таланта. Успев застать Брамса, Листа, Вагнера в XIX, в веке XX становится современником импрессионистов, композиторами «новой венской школы». В то время, когда во многих искусствах появляются новые жанры — он остается верен своей стихии — экспрессии и выразительной мелодии. Рихард Штраус является автором многих «хитов» классической музыки и на сегодняшний день является одним из самых исполняемых композиторов, а его оперы на театральных подмостках создают фурор и всегда собирают аншлаг. В статье пойдет речь о произведениях для валторны: два блистательных концерта, и ряд других сочинений, большинство из которых композитор посвящает своему отцу, известному мюнхенскому валторнисту Францу Штраусу.

Ключевые слова: Рихард Штраус, Франц Штраус, валторна, концерт для валторны, Рихард Вагнер, Оскар Франц.

Abstract: Richard Strauss is a composer of late romanticism, a figure of amazing destiny and rare talent. Having managed to catch Brahms, Liszt, Wagner in the XIX century, in the XX century he became a contemporary of the Impressionists, composers of the «new Vienna school». At a time when new genres appear in many arts, he remains true to his element — expression and expressive melody. Richard Strauss is the author of many «hits» of classical music and today is one of the most performed composers, and his operas on the stage create a sensation and are always sold out. The article deals with works for French horn: two brilliant concertos, and a number of other works, most of which the composer dedicates to his father, the famous Munich French horn player Franz Strauss.

Keywords: Richard Strauss, Franz Strauss, horn, concert for horn, Richard Wagner, Oscar Franz.

Рихард Штраус — композитор позднего романтизма, фигура удивительной судьбы и редкого таланта. Успев застать Брамса, Листа, Вагнера в XIX, в веке XX становится современником импрессионистов, композиторами «новой венской школы». В то время, когда во многих искусствах появляются новые жанры — он остается верен своей стихии — экспрессии и выразительной мелодии. Рихард Штраус является автором многих «хитов» классической музыки, хотя часто принижал свои способности говоря: «Может быть я не являюсь первосортным композитором, но я — первоклассный второсортный композитор!» Что же, время и публика судит иначе, на сегодняшний день Штраус является одним из самых исполняемых композиторов, а его оперы на театральных подмостках создают фурор и всегда собирают аншлаг.

Кроме известных симфонических и оперных произведений композитора существует ряд блестящих сочинений для различных инструментов. Среди них концерт и соната для скрипки, соната для виолончели, несколько сонат для фортепиано. Также произведения для сольных и ансамблевых духовых инструментов: концерт для гобоя, дуэт-концертино для кларнета и фагота, сюита для 13 духовых инструментов, серенада для 13 духовых, сонатины No.1 и No.2 для 16 духовых инструментов, а также ряд фанфар для оркестра или отдельно для меди различных составов, приуроченных к различным торжествам. Ко всему прочему есть ряд произведений для валторны. Два блистательных концерта, и другие произведения, большинство из которых композитор посвящает своему отцу, известному мюнхенскому валторнисту и композитору Францу Штраусу.

О произведениях для валторны Рихарда Штрауса и пойдет речь в нашей статье. Это представляется крайне интересным, так как Рихард по-настоящему чувствовал и понимал природу инструмента.

Сын не может без отца, в случае с Рихардом этот факт имеет большое значение. Франц Штраус во многом повлиял на своего сына, он повлиял на воспитание, вкусы, образование, сформировал как личность. И таких примеров влияния отцов на сыновей в музыке предостаточно. Взять к примеру Леопольда и Вольфганга Моцарта, или Иоганна и Людвига Бетховенов.

Так как речь пойдет о произведениях Рихарда Штрауса для валторны, которые в основном композитор посвящает отцу, было бы правильным сказать несколько слов о самом Франце Штраусе.

Франц Штраус родился 26 февраля 1822 года в Паркштайне, Бавария. Будучи незаконнорожденным мальчик оставляется на воспитание матери и ее семьи. Его дядя Георг Вальтер занимался музыкальным образованием, он в дальнейшем помогает Францу с назначением в частный оркестр герцога Макса в Мюнхене. Там он прослужит в течении десяти лет, где и обнаруживает свою предрасположенность к валторне.

У Франца Штрауса было два брака. Впервые он женится в 1851 году на Элизе Сейфф, от которой у него рождается сын и дочь, однако счастье длится не долго и вскоре семья умирает от холеры. Затем длительное время он остается холостым. И наконец в 1863 году заключается второй брак с Жозефиной Пшорр, дочерью богатого мюнхенского пивовара, с которой у него рождается двое детей: Рихард (11 июня 1864 года) и дочь Берта Иоганна (1867).

Его жизнь постепенно налаживается, в 1847 году становится артистом, а потом и солистом Баварской придворной оперы. Сочиняет некоторые произведения для валторны, среди них: ноктюрн, романс «Прощай», фантазию на тему Ф. Шуберта, концерт для валторны, премьеру которого он сыграл в 1865 году. Современниками оставлены только положительные отзывы о его игре. Становится востребованным как солист, за ним закрепляется слава «не киксующего» валторниста, а с 1871 года назначается профессором Королевской школы музыки.

Франц Штраус имел своенравный характер и консервативный музыкальный вкус. Его кумирами были: Моцарт, Гайдн, Бетховен, Шуберт, Шуман, Мендельсон. Это создало комичную ситуацию. Король Людвиг II Баварский являлся большим поклонником и покровителем Р. Вагнера, и при дворе усердно занимались постановки маэстро, чем Ф. Штраус был очень не доволен. Один раз даже собирался подавать в отставку, чем привел в замешательство дирекцию театра, однако после длительных уговоров остается на своей должности. Сам Р. Вагнер писал про Ф. Штрауса: «Штраус — отвратительный человек, но когда он дует в свою валторну, на него не стоит сердиться».

В такой атмосфере воспитывался Рихард Штраус. С одной стороны раскрывается и становится популярным творчество Р. Вагнера, которое невозможно не замечать, с другой консервативный взгляд на искусство отца, ограждающий сына от «всего дурного».

Влияние Франца было велико и Рихард должен был получить фундаментальное, академическое образование и поступает в Мюнхенский университет. Там он изучает философию, историю, но не музыку. В дальнейшем все таки оставляет свое обучение и решает посвятить себя искусству. Позже получает пост ассистента дирижера Ганса фон Бюлова (На этот пост претендовал Г. Малер, о чем просил в письме Бюлова, но в просьба не была удовлетворена).

Рихард Штраус начинает сочинять серьезные произведения. Для раннего периода характерны сдержанность, академизм (сказывается влияние отца). Среди них: концерт для скрипки, сонаты для фортепиано и виолончели, концерт для валторны.

Нужно сказать, что Рихард рос в звуках валторны и хорошо понимал природу, специфику и уже пробовал писать для этого инструмента. Первыми произведениями для валторны Р. Штрауса являются два этюда в Ми и Ми бемоль Мажоре, TrV 15, 1873 года, написаны в 9 лет.

Первым серьезным сочинением для валторны в сопровождении оркестра является концерт No.1, Op. 11 (TrV 117) — 1882 года, написанный в возрасте 18 лет. Вероятно Рихард консультировался со своим отцом в вопросах специфики исполнительства на валторне, однако увидев партию Франц был удивлен сложностью произведения. Возможно по этой причине он не играл премьеру, хотя в это мало верится. Но вполне вероятно из-за того, что он очень волновался, когда звучали произведения сына и совершенно не мог с собой совладать.

Фортепианная премьера состоялась в 1883 году, партия валторны была исполнена учеником Ф. Штрауса Бруно Хойером. А сама премьера с оркестром в 1885 году в городе Майнинген, местным оркестром руководил Ганс фон Бюлов, а партию валторны исполнил солист оркестра Густав Лейнхос.

Рис. 1. Рихард и Франц Штраусы

С посвящением вышла интересная перипетия. Изначально Рихард посвящает концерт своему отцу, о чем гласит надпись в рукописи клавира, но в партитуре посвящение другому человеку — известному валторнисту, преподавателю, другу семьи Оскару Францу [1].

Концерт сочинен в классической манере, сказалося влияния композиторов — романтиков, таких как Мендельсон, Шуман. Написан для классического состава оркестра: квинтет струнных, парных состав духовых и литавры. Без тромбонов и тубы. В трех частях. Первая и вторая части идут без перерыва на *attaca*, *Allegro* — *Andante*. Третья часть *Rondo Allegro*.

Первая часть открывается мощным оркестровым аккордом и сигналом — соло, они задают характер произведения. Экспозиция представлена двумя лирическими темами с кульминациями на си бемоле второй октавы (по записи — *in F*). Средний раздел с сигнала *fortissimo* — *energico* в соль миноре, партия соло здесь имеет призывной характер, а затем переходит в более спокойный лирический и далее в скерцозный разделы. Оканчивается часть кульминацией на *fortissimo* в си бемоль мажоре. Оркестр, подхватывая кульминацию солиста, уходит в *tutti*. Обыгрывая темы первой части успокаивается и постепенно переходит во вторую часть *Andante*. Первые два такта струнные исполняют пульсирующий аккомпанемент, с третьего такта вступает валторна-соло со своей минорной темой в ля бемоль миноре, тема проходит дважды, при проигрывании темы во второй раз в соло вплетается кларнет со своим красивейшим подголоском. Затем оркестр, нагнетая свою фактуру, переводит нас в средний раздел Ми Мажора. Валторна здесь играет тему в ликующем характере гимна, далее музыка успокаивается, снова переходя в главную тему ля бемоль минора, снова в качестве подголоска подключается кларнет, но уже с фаготом. Часть

постепенно завершается.

Третья часть Rondo Allegro. Оркестр как будто затаившись начинает свое энергичное вступление, доводя фактуру до фортиссимо, позволяет вступить солисту со своей бравурной и скерцозной темой. Тема проходит дважды — в самом начале и во второй раз перед кодой. Кода — «Un poco più mosso», в характере «con bravura», с отголосками сигнала из первой части и главной темы финала, бодрые пассажи на форте завершают концерт.

Концерт является важным этапом в творческой жизни исполнителя. Он важен и на этапе обучения и составляет золотую страницу в репертуаре духовиков — солистов. Практически каждый известный валторнист оставил запись первого концерт Рихарда Штрауса. Одним из первых это произведение записал с середины XX века английский валторнист Денис Браин, еще при жизни композитора в 1947 году. И в разное время другие известные валторнисты, такие как: Герман Бауман, Петер Дамм, Барри Таквелл, из современных Радован Влаткович, Радек Баборак, Стефан Дор. А также концерт приобрел популярность среди других духовых инструментов, совершенно замечательно исполнял произведение отечественный музыкант — тромбонист А.Т. Скобелев на альтовом тромбоне, а также известно об исполнении на тубе американским музыкантом Арнольдом Джакобсом.

Одним из ранних произведений с участием валторны является «Песня для голоса» — сопрано, в сопровождении валторны и фортепиано. 1878 года, ор. 15 (TrV 64). Слова: «Я слышу звук альпийского рога» — уже вводит нас в суть произведения. Музыка нежного, пасторального характера, с лирическими словами. Валторна все время подыгрывает в ми бемоль мажоре, имитируя альпийский рог. Иногда эту пьесу исполняют на самом альпийском роге «in Es».

Стоит обратить внимание на мало исполняемое сольное произведение для валторны и фортепиано, также раннее. Ор. 17 (TrV 70), написанное в 1878 году в Мюнхене. «Интродукция, тема и вариации». Посвящено отцу: «Моему любимому папе, в день его именин». Так гласит надпись в рукописи клавира. Сочинено в период с 26 сентября по 4 октября 1878 года. Франц Штраус нашел это произведение сложным. И летом следующего 1879 года Рихард переписывает его в более легкую версию. Произведение состоит из «интродукции» — оно же фортепианное вступление, «темы» — где вступает валторна и пять вариаций, последняя из которых «финал».

«Andante» для валторны и фортепиано, До мажор, TrV 155, написано в 1888 году в честь годовщины серебряной свадьбы родителей. Красивейшее камерное произведение, имеет патетический, возвышенный и вместе с тем торжественный характер.

Некоторые современные исследователи считают, что «Andante» является второй частью незавершенной сонаты для валторны и фортепиано. Произведение имеет широкую динамическую шкалу, здесь есть где развернуться солисту. Так же его играют и студенты, чаще всего в вузе.

С 1903 по 1909 год Рихард Штраус совместно с Хуго Руделем [2] ведет подготовку и издает некоторые незавершенные работы Франца Штрауса: «Концертные этюды» и «Ежедневные упражнения» — «Nachgelassene Werke für Horn» — в переводе с немецкого — «посмертные произведения для валторны». Выпускается в одном издании. Материал предназначен как для вентильной, так и для натуральной валторны. Издавался в Лейпциге в 1903 и 1913 годах.

Второй концерт для валторны с оркестром написан через 60 после появления первого. Это как некий итог творчества, между ними жизнь, здесь положен колоссальный опыт зрелого мастера.

Концерт написан в разгар войны, не в самый благополучный период для страны, европы и для семьи Штрауса. Не смотря на это вся музыка наполнена светом и оптимизмом.

28 октября 1942 года состоялась премьера оперы «Каприччио», через несколько дней после

премьеры Штраус был уже в Вене, где 11 ноября был завершён черновик второго концерта для валторны. А через две недели 28 ноября полностью завершает партитуру. Скорость сочинения можно объяснить тем, что композитор уже вынашивал идею сочинения, ведь много лет назад его уже просили написать второй концерт. А так же эта работа была для него как дань памяти отцу, Францу Штраусу. На рукописи партитуры сохранилась надпись рукой композитора: «Памяти моего отца».

Премьера состоялась 11 августа 1943 года на Зальцбургском фестивале, солистом-исполнителем выступил солист оркестра Венской филармонии, виднейший исполнитель на валторне Готфрид фон Фрайберг. Исполнял сочинение на инструменте «венской» поршневой системы, строя Фа. Оркестром руководил известный дирижер Карл Бём. Сам автор присутствовал на репетициях за несколько дней до премьеры, давал некоторые указания, замечания, советы, но 9 августа покинул фестиваль, премьера состоялась без композитора.

Первая запись концерта была сделана тем же составом, с солистом Фрайбергом в 1944 году, а партитура издается в 1950 году после смерти автора.

Рис. 2. Готфрид фон Фрайберг, первый исполнитель второго концерта для валторны Р. Штрауса

Концерт трехчастный, первая и вторая части идут без перерыва. Состав оркестра классический, парный, без ударных инструментов, без тромбонов и тубы. Первую часть «Allegro» открывает валторна-соло уверенным ритмическим, ломанным арпеджио. Оркестр поддерживает солиста в его нисходящих арпеджио. Далее солист остается один, здесь подразумевается каденция, хотя никаких указаний автора на этот счет нет, оркестр молчит. В целом вступление полностью показывает мастерство исполнителя. После недолгой каденции-соло выходит на широкую, великолепной красоты мелодию, экспозиция поддерживается красочной инструментальной. Сложность здесь состоит в том, что мелодия долгое время звучит без перерыва, что является сложным для исполнителя. Похожую партию можно наблюдать в экспозиции концерта для гобоя. Разработка полна имитаций, переключек солирующей валторны с другими инструментами оркестра, это очень красочный эпизод, часть заканчивается широкой кантиленой с выходом солиста на верхнюю ноту си бемоль второй октавы по записи «in F».

Вторая часть «Andante con moto» открывается выразительным соло гобоя, которого в дальнейшем поддерживает в унисон солирующая валторна. В целом часть звучит умиротворенно и только лишь средний эпизод имеет эмоциональный, волнительный характер.

Финал «Rondo», темп *Allegro molto*, партия соло довольно сложна и требует от исполнителя основательной подготовки. Пассажи охватывают трехоктавный диапазон, а многочисленные кульминации требуют хорошего запаса. В финальной части звучат сигнальные возгласы солирующего инструмента, поддерживаемые двумя валторнами из оркестра, это создает эффект множества инструментов — хора валторн. Последнее нисходящее ломаное трезвучие солиста оптимистично завершает концерт.

За XIX век валторна преодолела большой путь от натурального инструмента до полноценного вентильного, на пути становления было преодолено множество конструктивных изменений и поисков. Но всегда неизменно инструмент отличался богатством тембра, большой палитрой красок. Этим он и привлекал композиторов к написанию для него богатых и выразительных партий.

Ко времени становления и расцвета творчества Рихарда Штрауса валторна становится достаточно полноценным и сформированным инструментом. С появлением новой конструкции двойной валторны на рубеже XIX — XX веков диапазон полностью выравнивается, уходит проблема «мертвых зон», на инструменте становится возможным играть полноценно, чего так не хватало композиторам прошлых столетий.

Появляются выдающиеся солисты, имена некоторых дошли до нас. Это такие как: О. Франц, Г. Клинг, Ф. Штраус, Луи Савар. В России это были Ф. Гомилиус, Я. Тамм, И. Сханилец, Ф. Эккерт и многие другие. На время расцвета валторны приходится и кульминация композиторского творчества Рихарда Штрауса. Автор «Саломеи», «Кавалера розы», «Так говорил Заратустра» не только полноценно использует возможности инструмента наравне с главными участниками оркестра, а в таких произведениях как «Альпийская симфония», или «Жизнь героя» и вовсе становится главным, непререкаемым героем партитуры, но и обогащает сольный репертуар. Создав монументальные произведения крупной формы для валторны, композитор по-настоящему раскрыл возможности инструмента и поставил валторну в один ряд с инструментами-солистами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беленов, Л.Д. Валторна / Л. Д. Беленов. — М.: РАМ им. Гнесиных, 2004. — 320 с.
2. Беленов, Л.Д. Партия валторны в контексте эволюции симфонической партитуры XVIII — XX веков: дис... канд. иск.: 17.00.02 / Беленов Леонтий Дмитриевич — М., 2005. — 386 с.
3. Буяновский, В. М. Валторна / В. М. Буяновский. — М.: Музыка, 1971. — 37 с.
4. Усов, Ю.А. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах: учебное пособие для музыкальных вузов. — М.: Музыка, 1978. — 181 с.
5. Janetzky, K. and Bruchle B., translated by James Chater. *The Horn / K. Janetzky, B. Bruchle*. — Portland, OR: Amadeus Press, 1988. — 176 p.
6. Schuh, W. *Richard Strauss: A Chronicle of the early years (1864-1898)* — Cambridge University press, 1982 — 576 p.
7. Tuckwell, B. *Horn / B. Tuckwell*. — New York: Schirmer Books, 1983. — 180 p.

Ссылки:

[1] Оскар Франц (1843 — 1886) — один из самых выдающихся исполнителей и преподавателей игры на валторне XIX в. Преподавал в Дрезденской консерватории. Автор большого количества этюдов, пьес, школы игры на валторне — «Grosse theoretisch — praktische Waldhorn Schule» (1881)

[2] Хуго Рудель (1868 — 1934) — музыкант, валторнист, дирижер, хормейстер, профессор Королевской высшей школы музыки в Берлине.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Фурукин Алексей Вадимович

alekseyfurukin@gmail.com

Кандидат искусствоведения, преподаватель РАМ им. Гнесиных, преподаватель Музыкального училища им. Гнесиных РАМ им. Гнесиных, лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов

121069, Москва, Российская Федерация, ул. Поварская д. 30/36