

УДК 78.01

ЭВОЛЮЦИЯ МОТИВА СТРАННИЧЕСТВА В МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ: ОТ ШУБЕРТА ДО ШНИТКЕ

Хэ Тяньши,

аспирант

Институт музыки, театра и хореографии

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена

914205540@qq.com

Аннотация

В статье рассматривается эволюция мотива странничества в вокальной лирике романтизма (Ф. Шуберт, Э. Григ, Г. Малер) и его трансформация в музыкальном театре XX века на примере балета А.Г. Шнитке «Пер Гюнт». На основе сравнительного анализа песенных циклов и балетной партитуры выявляются принципы интериоризации странствия — перехода от внешнего, географического перемещения к внутреннему, экзистенциальному поиску. Концепция странничества как фундаментального мотива человеческого существования рассматривается в контексте эволюции циклических форм и полистилистического метода. Актуальность исследования обусловлена возросшим интересом к транскультурным и философским аспектам музыкальной идентичности в эпоху глобализации. Романтический вокальный цикл как форма становится ключевым пространством для разработки этого мотива, оказывая влияние на музыку последующих веков, включая экспериментальные жанры XX столетия.

Ключевые слова: романтизм, вокальный цикл, мотив странничества, экзистенциализм, Шуберт, Григ, Шнитке, Пер Гюнт.

THE EVOLUTION OF THE WANDERLUST MOTIF IN WORLD MUSICAL CULTURE: FROM SCHUBERT TO SCHNITTKE

He Tianshi,

Postgraduate Student

Institute of Music, Theatre and Choreography

Herzen State Pedagogical University of Russia

914205540@qq.com

ABSTRACT

The article examines the evolution of the wanderlust motif in Romantic vocal lyrics (F. Schubert, E. Grieg, G. Mahler) and its transformation in 20th-century musical theatre, as exemplified by A.G. Schnittke's ballet Peer Gynt. Drawing on a comparative analysis of song cycles and the ballet score, the study identifies the principles of the internalization of wandering—the

transition from external, geographical movement to internal, existential quest. The concept of wandering as a fundamental motif of human existence is explored within the context of the evolution of cyclic forms and the polystylistic method. The relevance of the research is driven by the growing interest in transcultural and philosophical dimensions of musical identity in the era of globalization. The Romantic vocal cycle as a form becomes a key space for the development of this motif, influencing the music of subsequent centuries, including the experimental genres of the 20th century.

Keywords: romanticism, vocal cycle, motif of wandering, existentialism, Schubert, Grieg, Schnittke, Peer Gynt.

Введение

Концепция странничества как фундаментального мотива человеческого существования, художественно воплощенная в драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» и музыке Э. Грига к этой драме, послужившей, в свою очередь, материалом для переосмысления А. Шнитке в его одноимённом балете, имеет глубокие корни в поэтике европейского романтизма и, прежде всего, в вокальной лирике. Романтический цикл как форма становится ключевым пространством для разработки этого мотива, объединяя отдельные песни в единый психологический и философский нарратив.

Цель настоящей статьи — проследить эволюцию мотива странничества от романтического вокального цикла к балетному театру XX века и выявить принципы его трансформации в творчестве Шнитке. Задачи исследования включают анализ музыкальных средств воплощения странствия в циклах Шуберта, Грига и Малера, а также рассмотрение полистилистического метода как инструмента переосмысления этого мотива в балете «Пер Гюнт».

Результаты

Музыка в XX веке стала характеризоваться «новым уровнем психологизации содержания благодаря расширению образно-тематической шкалы и разделению событийного и эмоционального пластов. Поэтический материал может объединяться общей темой, циклизируясь по образно-ассоциативному принципу» [7]. Стихи объединялись между собой в определенной последовательности, между ними выстраивалась взаимосвязь, которая могла быть, как эмоциональной, так мотивной или ассоциативной.

Возникнув в западной Европе, вокальный цикл стал развиваться и в России, однако на протяжении длительного времени он тесно контактировал с западноевропейским. Со временем русский вокальный цикл стал приобретать национальные особенности благодаря тому, что в нём органично переплелись фольклорные и церковно-певческие традиции, переосмысленные композиторами.

Особенности вокального цикла продолжали формироваться и в XX веке, однако под влиянием социокультурных сдвигов в этой сфере, как и во многих других, происходил поиск современных образов и тем. Соответственно, вокальный цикл стал обновляться, преобразовываться, на что также оказали влияние симфонического и оперного жанров. Художественные средства выразительности поэзии, симфонии и оперы заметно обогатили вокальный цикл, предоставив новые возможности для воплощения художественного замысла автора.

Таким образом, вокальный цикл появился и укрепился в начале XIX века. Первым произведением нового жанра стал вокальный цикл Л. ван Бетховена «К далекой возлюбленной». Особенностью вокального цикла (по сравнению с отдельным вокальным

произведением – песней или романсом) является, в первую очередь, его масштаб и структура, что даёт автору возможность глубже свой замысел, выстроить драматургию, передать характеры героев и разнообразный спектр их эмоций.

Итак, Бетховен стал первооткрывателем жанра вокального цикла, а позднее его стали активно осваивать и другие композиторы. Так, в начале XIX Роберт Шуман создает знаменитый вокальный цикл «Любовь и жизнь женщины», ставший образцом жанра. Русские композиторы также внесли свой вклад в развитие жанра, а начало этому процессу положил М.И. Глинка, который в 1840 году создал вокальный цикл «Прощание с Петербургом».

Так или иначе, в этих вокальных циклах фигурировал мотив странничества, но в культуре Германии он приобрёл особое значение. А.Н. Донин отмечает: «Одной из общих тем в искусстве немецкого романтизма стала тема странничества. В музыке она едва ли не ярче всего прозвучала в творчестве Франца Шуберта, проходя сквозной нитью через его вокальные циклы» [1, с. 57].

Мотив странничества в музыке особенно ярко и глубоко выражен в творчестве Франца Шуберта – в циклах «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» на стихи немецкого поэта Вильгельма Мюллера. В этих произведениях данный мотив впервые обрёл настолько масштабное и психологическое мощное музыкальное воплощение [5].

Оригинальность цикла «Зимний путь» Шуберта выходит за рамки простого географического перемещения, превращаясь в экзистенциальное и психологическое странствие. Мотив путешествия в этом произведении выражен с помощью специфических музыкальных приемов: ритм ходьбы: в таких основополагающих песнях, как «Спокойно спи» или «Флюгер»: в них фортепиано задает регулярный пульс, имитирующий ходьбу. Этот устойчивый ритм создаёт ассоциации с одиноким, механическим продвижением путешественника по снегу.

Рисунок 1. «Gute Nacht» - 21 песня цикла Ф. Шуберта «Зимний путь» [8]

В передаче основной идеи цикла автор активно использует приём тональной нестабильности (мажор/минор). В. Дж. Конен пишет: «Гармонический стиль Шуберта – гениального мастера модуляции – сразу привлёк внимание своей свежестью, красочностью, выразительностью деталей» [4, с. 120]. Благодаря многочисленным модуляциям и смене ладов странствие героя отмечено неопределённостью. Для цикла характерны внезапные переходы от минорного к мажорному ладу, символизирующие мимолётные иллюзии, весенние мечты и воспоминания об утраченной любви перед лицом суровой зимней реальности. Другой крайне выразительный приём – это имитация неподвижности. Яркий тому пример – песня «У ручья», в которой крайне выразительная звукопись буквально визуализирует течение воды подо льдом. Это выражается в текучей, но скованной мелодии, отражающей неспособность лирического героя остановиться, чувствуя себя в ловушке своей судьбы. В самой финальной песне («Шарманщик») мотив путешествия достигает своей кульминации: непрерывный, монотонный гул, который исполняется на фортепиано, становится символом вращающегося колеса, круговорота судьбы и бесконечного скитания.

Каждая из песен цикла пронизана одиночеством и желанием отпустить прошлое, проститься с ним. Эта тема является основной. В ней акцент сделан на душевные страдания и переживания лирического героя. Внешние события имеют второстепенное значение, всё, что происходит вокруг, является поводом для воспоминаний и рефлексии. Драматургия цикла отличается своеобразием, и вместо привычных переломных моментов, развязки и кульминации, на первый план выходят внутренние переживания. Странствие героя, по сути, бесцельно, а конфликт заключается не во внешних столкновениях с препятствиями или врагами, а в попытке найти самого себя: это странствие в поисках самого себя, с целью облегчения своего душевного состояния. Таким образом, конфликт носит психологический характер, а ключевую роль играет не история, связанная с действительностью, а внутреннее состояние героя, его психологическое состояние

Эдвард Григ, непосредственно обратившийся к мотиву странничества в музыке к «Пер Гюнту», ориентировался на циклы Шуберта в воплощении собственной концепции романтического странничества. Однако для Грига главным ориентиром стал не столько метод Шуберта, сколько его идейно-философское осмысление пути. Воспринял он и некоторые элементы его поэтики: «Большое влияние оказал на Грига <...> Шуберт. Любовь к природе, поэтичность, ладотональные контрасты, модуляции, игра мажоро-минора стали близки музыкальному языку композитора» [6, с. 37-44].

И, как и в шубертовском «Зимнем пути», мотив странствия в драме «Пер Гюнт» глубоко экзистенциален и связан с бегством от самого себя. Герой бесконечно блуждает: от норвежских фьордов до Марокко, чтобы избежать последствий своих поступков, убежать от самого себя и в то же время, обрести свою личность. В музыке это выражается через контрастные темы с ярко выраженным мелодизмом, экзотические темы и сложный тональный план, которому также свойственны мажорно-минорные соотношения, которые выразительно отражают поиски героя.

Важнейшее достижение Грига – синтез камерной лиричности Lied и драматургических потребностей театра. Вокальные номера «Пера Гюнта», в частности «Песня Сольвейг», представляют собой не динамику пути, но статичную точку отсчета – образ дома и верности, вокруг которой строится хаотическое движение главного героя. Простая строфическая форма и опора на народный лад создают эффект неизменности и вечного ожидания, контрастирующего с приключенческой фабулой.

разочарования и собственный эгоизм к осознанию своей духовной пустоты. В процессе развития действия происходит интериоризация странствия (переход от внешнего к внутреннему и как итог – трагический эпилог, выступающий в качестве исповеди. Изначально хореограф Джон Ноймайер и Шнитке выстраивали финал как звуковое пространство потустороннего мира. Таким образом, эпилог выполняет ту же функцию, что и финальные песни того или иного вокального цикла, а именно – в нём осуществляется подведение итогов жизненного пути. Композитор включает в действие запись хора, чья партия содержит всего восемь тактов. Развитие этой темы на протяжении эпилога основано на повторении этого восьмитакта, с восхождения к кульминации и до последующего канонического изложения с последующим сжатием до унисона. Парящий над оркестром хор символизирует очищение и искупление.

Одним из основных инструментов Шнитке является полистилистика. Её использование позволяет отражать этапы пути странничества: композитор использует приёмы коллажа и пародии (танго, карикатурные вальсы), чтобы передать иллюзорность внешнего мира и фальшь различных масок, которые примеряет Пер во время своих странствий – точно также и в вокальных циклах метафорические и природные образы часто символизируют определённое состояние души. В балете Шнитке каждый музыкальный стиль отражает конкретный этап внутренней деградации или самообмана героя. Д.И. Калашникова справедливо называет принцип полистилистики в творчестве композитора «тонким ощущением и адаптацией музыки прошлых эпох к контексту современной музыкальной реальности» [3, с.53].

Выводы

Таким образом, вокальная лирика романтизма, эволюционируя от камерных шубертовских циклов к малеровским вокально-симфоническим полотнам – и далее – к экспериментальному творчеству Шнитке, – сформировала комплекс средств для художественного исследования мотива странничества. Анализ песенных циклов демонстрирует, как музыкальный язык становится инструментом моделирования психологического пространства. Композиторами были разработаны ключевые парадигмы: путь как метафора внутреннего состояния, природа как отражение души героя, драматургия цикла как последовательность психологических этапов, и, наконец, гармонический и интонационный язык, способный передать ощущения тоски, изгнанничества и метафизической бесприютности. Этот богатый арсенал был унаследован и творчески переработан в программной музыке XIX века, а в дальнейшем – в музыке XX века, что и позволило мотиву странничества занять центральное место в балете А. Шнитке «Пер Гюнт», в котором доминирующий метод полистилистики является не только маркёром новаторства, но и отсылкой к наследию прошлого.

Список литературы:

1. Донин А.Н. Тема странничества в искусстве немецкого романтизма // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2017. №. 4 (46). С. 55-59.
2. Григ Э. Песня Сольвейг: ноты / Э. Григ. URL: [https://notarhiv.ru/zarubkomp/grig/noti/1%20\(77\).pdf](https://notarhiv.ru/zarubkomp/grig/noti/1%20(77).pdf) (дата обращения: 23.07.2026).
3. Калашникова Д.И. Особенности балетного творчества Альфреда Шнитке на примере балета «Пер Гюнт» // Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2021. №. 5 (76). С. 50-59.
4. Конен В. Дж. Шуберт. Москва: Государственное музыкальное издательство, 1953. 240 с.

5. Пилипенко Н.В. Слово и музыка в песнях Франца Шуберта: опыт образно-смысловой интерпретации: диссертация ... кандидата искусствоведения: 17.00.02. Москва, 2002. 330 с.
6. Поризко О.И., Чёрная М.Р. астера и преемники. Мир света и красоты в фортепианной музыке Эдварда Грига и Николая Ракова // Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания, 2020. №. 2. С. 37-44.
7. Холодова А.И. Вокальный цикл в свете современной теории жанра // Материалы XI Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: <https://scienceforum.ru/2019/article/2018016921> (дата обращения: 16.03.2026).
8. Шуберт Ф. Зимний путь. Партитура. URL: https://library.musicaneo.com/ru/sheetmusic/purchase/sm-65939_zimnij_put_postoyalj_dvor_d_911_op_89_no_21.html?key=vkY9exv57kjrItub36RiJv3bkirsuYzW#65939 (дата обращения: 25.03.2026).

References:

1. Donin, A.N. The Theme of Wandering in the Art of German Romanticism // Aktualnye problemy vysshego muzykal'nogo obrazovaniya [Current Issues of Higher Music Education]. 2017. No. 4 (46). Pp. 55-59.
2. Grieg, E. Solveig's Song: sheet music / E. Grieg. URL: [https://notarhiv.ru/zarubkomp/grig/noti/1%20\(77\).pdf](https://notarhiv.ru/zarubkomp/grig/noti/1%20(77).pdf) (accessed: 23.07.2026).
3. Kalashnikova, D.I. Features of Alfred Schnittke's Ballet Works on the Example of the Ballet "Peer Gynt" // Vestnik Akademii russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoi [Bulletin of the Vaganova Academy of Russian Ballet]. 2021. No. 5 (76). Pp. 50-59.
4. Konen, V. Dzh. Schubert. Moscow: State Music Publishing House, 1953. 240 p.
5. Pilipenko, N.V. Word and Music in Franz Schubert's Songs: An Experience of Figurative and Semantic Interpretation: Dissertation ... Candidate of Art History: 17.00.02. Moscow, 2002. 330 p.
6. Porizko, O.I., Chyornaya, M.R. Masters and Successors. The World of Light and Beauty in the Piano Music of Edvard Grieg and Nikolay Rakov // Vestnik Saratovskoi konservatorii. Voprosy iskusstvoznaniya [Bulletin of the Saratov Conservatory. Issues of Art History]. 2020. No. 2. Pp. 37-44.
7. Kholodova, A.I. The Vocal Cycle in Light of the Modern Theory of Genre // Proceedings of the XI International Student Scientific Conference "Student Scientific Forum" URL: <https://scienceforum.ru/2019/article/2018016921> (accessed: 16.03.2026).
8. Schubert, F. Winter Journey. Score. Electronic resource. Access mode: https://library.musicaneo.com/ru/sheetmusic/purchase/sm-65939_zimnij_put_postoyalj_dvor_d_911_op_89_no_21.html?key=vkY9exv57kjrItub36RiJv3bkirsuYzW#65939 (accessed: 25.03.2026).