

Происхождение мелодий «Шотландской фантазии» М. Бруха

Научный руководитель – Дронов Алексей Владимирович

Жукова Любовь Алексеевна

Студент (магистр)

Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В.Собинова, Саратов,
Россия

E-mail: zhuckova.lyubov2012@yandex.ru

Макс Карл Август Брух - немецкий композитор эпохи позднего романтизма, написавший более 200 произведений. Годы его творчества пришлись на вторую половину XIX века и начало XX. Брух был страстным приверженцем традиционной и поклонником народной музыки, разделял ценности музыкантов консервативного направления - И. Брамса, Й. Иоахима, Клары Шуман и решительно выступал против композиционных принципов «Новой немецкой школы» Ф. Листа и Р. Вагнера. Его сочинения отличаются ясностью музыкальной формы, красивой мелодией и великолепием звучания. В мелодиях и гармониях, написанных Брухом, заметно влияние народных песен. Рассмотрим «Шотландскую фантазию» ор. 46 (1880) для скрипки с оркестром, являющуюся самым известным и исполняемым сочинением Бруха на шотландские темы. Это масштабное произведение, основу которого создают мелодии нескольких песен. Известно, что создавая произведения на шотландские темы, Брух опирался на коллекцию песен «Орфей Каледонии» Джорджа Томсона [12] и шеститомное издание Джеймса Джонсона «Шотландский музыкальный музей» [8], которое является самым объемным и значительным изданием шотландской музыки восемнадцатого века [3, 9]. «Фантазия» состоит из четырех частей, не имеющих заголовков. Мнения исследователей сходятся в том, что она опирается на четыре шотландские мелодии, каждая из которых является основой соответствующей части произведения [3, 4, 7, 11]. Вторая, третья и четвертая - это «The Dusty Miller», «I'm A' Down for Lack O' Johnnie» и «Scots Wha hae». Однако относительно атрибуции первой существуют разногласия. При исследовании этого произведения «Throw the Wood Laddie» часто путают с «Auld Rob Morris» [10]. Мы считаем, что Брух опирался на мелодию «Throw the Wood Laddie», так как музыкальный материал «Фантазии» гораздо ближе к ней, чем к мелодии «Auld Rob Morris». Заметим также, что в шеститомнике Джонсона есть две песни на мелодию «Through the Wood Laddie» [5]. Одна из них аранжирована Й. Гайдном, а другая почти совпадает с песней, напечатанной в более раннем сборнике Томсона. Вторая часть «Шотландской фантазии» основана на народной песне «The Dusty Miller». Это довольно популярная в XVIII веке мелодия, опубликованная в известных песенных сборниках, в том числе в «Музее Джонсона». На протяжении XIX века она была известна в качестве мелодии для джиги. Песня «I'm A' Down for Lack O' Johnnie», являющаяся темой третьей части, гораздо менее распространенная. Она найдена только во втором томе «Песен Шотландии» Джорджа Ф. Грэма [6]. По словам Грэма, песня была достаточно новой, так что Брух мог услышать её впервые где-то в путешествиях. В финальной части «Шотландской фантазии», звучит песня «Neu Tuttie Tatie». Она была аранжирована Брухом ранее и опубликована в сборнике из 12 шотландских песен. Это, несомненно, древняя мелодия, хотя ее возраст известен лишь из устных источников [5]. Так, по словам Бернса, в Стирлинге и в других местах существует предание, которое гласит, что она была сыграна в битве при Бэннокберне. Из черновика 1879 года известно, что произведение с самого начала было названо «Шотландская фантазия» (*Schottische Fantasie*). Однако интересно, что уже в первом издании название произведения выглядит следующим образом:

Фантазия для скрипки с оркестром и арфой со свободным использованием шотландских народных мелодий (*Fantasie für die Violine mit Orchester und Harfe unter freier Benutzung schottischer Volksmelodien*) [1, 2]. Известно, что при первых исполнениях этого сочинения Бруха критиковали за неточности при заимствовании песенных мотивов [11]. Поэтому можно предположить, что примечание «со свободным использованием шотландских народных мелодий» («*unter freier Benutzung schottischer Volksmelodien*») появилось как раз для предупреждения подобных замечаний. Точное воспроизведение народных мелодий не было основной целью Бруха, он не был фольклористом. Однако из этого не следует, что Брух пренебрежительно относился к ним. Композитор неоднократно писал, что тщательно и настойчиво изучал музыку разных народов [3]. В народной песне, этом «вечно бурлящем источнике» он видел спасение современной ему музыки. Соединяя в своих произведениях народные мелодии с европейскими традициями композиции, Брух стремился показать самобытность и красоту народной песни. И «Шотландская фантазия» с её выразительными мелодиями, красочной оркестровкой является одним из лучших образцов творчества Бруха.

Источники и литература

- 1) Bruch, M. *Fantasie für die Violine mit Orchester und Harfe unter freier Benutzung schottischer Volksmelodien*, Op.46. Partitur. Berlin: N. Simrock, 1880.
- 2) Bruch, M. *Fantasie für die Violine mit Orchester und Harfe unter freier Benutzung schottischer Volksmelodien*, Op.46. Violine und Klavier. Berlin: N. Simrock, 1880.
- 3) Fifield, Christopher. *Max Bruch: His Life and Works*. Woodbridge: Boydell Press, 2005.
- 4) Fiske, Roger. *Scotland in music: a European enthusiasm*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- 5) Glen, John. *Early Scottish Melodies*. Edinburgh: J. & R. Glen, 1900.
- 6) Graham, George F. *Songs of Scotland*, 2 Vols. Edinburgh: Wood and Co., 1848-1849.
- 7) Hardisty, N.J. *The voice of instruments: the influence of vocal idioms in the works for solo strings and orchestra by Max Bruch*. Nicholas John Hardisty submitted in partial fulfilment of the requirement for the degree of Master of Philosophy. Bangor University, 16 August 2016.
- 8) Johnson, James. *The Scots Musical Museum*, 6 Vols. Edinburgh: William Blackwood and Sons, 1783-1803.
- 9) McAulay, K. 'Appropriate melodies' and 'natural modes': two Victorian Scottish songbooks / Karen McAulay // *The Musical Times*. – vol. 154, no. 1923. 2013. P. 91–104.
- 10) Pine, Rachel Barton. *Liner notes to Scottish Fantasies for Violin and Orchestra*, 2005. Compact disc. CDR 90000 083.
- 11) Steinberg, Michael. *The Concerto: A Listener's Guide*. New York: Oxford University Press, 2000.
- 12) Thomson, William. *Orpheus Caledonius*. London, 1725.