

Андрей Горецкий

LUDUS MINOR:**МАЛЕНЬКАЯ ПОЛИФОНИЧЕСКАЯ ИГРА ПАУЛЯ ХИНДЕМИТА**

Ludus minor написан 6 февраля 1944 года, через 2 года после своего «старшего брата»¹. Его первое издание было осуществлено лишь в 1995 году в издательстве Schott music в рамках полного собрания сочинений.

В отличие от Ludus tonalis, Ludus minor – ансамблевое произведение: дуэт для редкого состава инструментов, а именно для виолончели и кларнета. Лутгар Шадер и Гизельхер Шуберт в предисловиях к первым изданиям малой Сонаты для виолончели и «Ludus minor» отмечают, что в период с 1938 по 1944 у композитора появляется шесть дуэтов с участием виолончели [5, 3][6, 4]. Это 3 легкие пьесы для виолончели и фортепиано (сочинены в 1938, изданы в том же году), 4 пьесы (в том числе и *фуга*) для виолончели и фагота (1941, 1969), Дуэт для 2-х виолончелей (1942, 1995), Тема и 6 вариаций для виолончели и фагота (1942, 2009), и т.д. Необычный состав инструментов объясняется предназначением названных сочинений. Все они были написаны для домашнего музицирования, точнее – для музицирования в доме четы Хиндемитов по адресу: СТ, New Haven, West Elm Street 134. Тот же дом подразумевался и в шуточных «выходных данных», которые значились на рукописи «Ludus minor» — «Kunstlerheim Inc.»

Непременным участником дуэтов была виолончель, потому что именно на этом инструменте его супруга Гертруда Хиндемит училась играть в этот

¹ Этот год также отмечен созданием нескольких циклов песен на различные тексты, оркестровых речитаций по поэме Ст. Малларме «Иродиада» и двух латинских мотетов для голоса и фортепиано [1, 380].

период [5, 3]. Сам Пауль Хиндемит прекрасно играл на многих инструментах, поэтому составлял ей музыкальную компанию в этих дуэтах² [5, 3]. Участием Гертруды объясняется и посвящение малого Людуса: «Mit Reverenz fur das Cello und den Cellisten», что в переводе: «С поклоном перед виолончелью и виолончелистами». Такое посвящение не единично. В письме своему американскому издателю автор в шутку пишет, что маленькая Соната для виолончели «<...> посвящена новорожденным виолончелистам <...>» подразумевая свою супругу [5, 3]. Дуэт для двух виолончелей лишён письменного посвящения, но композитор, так или иначе, упоминает в рукописи жену. Хиндемит предпосылает нотному тексту карикатуру, изображающую двух львов, играющих на виолончели. Как известно из биографии композитора, лев, изображенный на огромном количестве карикатур — символ Гертруды, родившейся 2 августа под этим зодиакальным знаком³ [2, 108].

Ludus minor представляет собой цикл из 3-х фуг в тональных центрах C, G, F и 2-х интерлюдий. Общая продолжительность произведения составляет приблизительно 6-8 минут.⁴

Это сочинение ставит перед нами несколько вопросов. Первым возникает вопрос о названии. Ludus tonalis — игра тональностей. А Ludus minor? Игра малая? Игра инструментальная?

По нашему мнению, название вобрало в себя часть от «Ludus tonalis» и часть от «kleine Sonate» для виолончели. Таким образом у автора получился «маленький Людус». Его миниатюрность проявляет себя буквально во всем. В общем плане — в продолжительности. Следующий план — инструментальные партии. Во-первых, партия виолончели была написана

² В архиве композитора сохранились многочисленные фотографии, запечатлевшие Хиндемита играющим на фаготе или на альтевой трубе. На одной из них он изображен вместе с женой, аккомпанирующей ему на фортепиано. Источник — <https://www.hindemith.info/en/life-work/media> (дата обращения: 13.03.2020).

³ <https://www.hindemith.info/en/life-work/media> (дата обращения: 13.03.2020).

⁴ Аналогичные номера из Ludus tonalis длятся в среднем 11 минут.

композитором в расчете на исполнительское мастерство его жены, которая не была профессиональной виолончелисткой. Во-вторых, в сравнении с большим людусом их просто меньше: две по сравнению с тремя функциональными голосами. Следующий план – полифоническая работа. Одно только название произведения Пауля Хиндемита, содержащее слово «Ludus», уже наводит благоговейный полифонический ужас. Намеренно или нет, но композитор *играет* с нашими ожиданиями. Его блестящая контрапунктическая техника представлена в упрощённом виде, а каждая fuga по размеру и сложности скорее приближается к фугетте. Мы не найдём здесь ни россыпи инверсий, ни ракоходов, ни прочих интеллектуальных изысков, которые отмечают исследователи [1, 153-161], [2, 292], [3, 3-5]. А что же мы можем найти в этом произведении? И в чем заключается *игра*?

Между двумя циклами есть основательные связи в тематизме и в общем композиционном строении частей. К примеру, большую и малую фуги in C объединяют темы. Они построены на типичных для автора интонациях в объеме малой септимы и являют собой своеобразную настройку в тональности. Композиционная особенность фуг in C и in G в Ludus minor — обилие удержанного материала. Это роднит их с большой фугой in G, одной из немногих с удержанным противосложением. А малая fuga in F по форме представляет собой канон в октаву. Этот случай напрямую отсылает нас к фуге-канону in H. Очевидную связь можно найти между малой интерлюдией in C и большой интерлюдией in F. Сходство заключается и в жанре: обе — пасторальные сицилианы [4, 26], [7, 152-156]. И в форме: обе интерлюдии можно отнести к трёхчастной песенной форме⁵. Глубинная связь прослеживается и в трактовке тематизма в этих циклах. Как отмечает И.К. Кузнецов, тематизм интерлюдий Ludus tonalis контрастен тематизму фуг в первую очередь благодаря яркой жанровой

⁵ Д. Торок утверждает, что большая интерлюдия in F относится к двухчастным формам: «The second interlude in Hindemith's cycle, the pastorale, is in binary form» [7, 152].

индивидуализации [1, 155]. Та же ситуация складывается и в нашем произведении, в некотором роде осложненная инструментальным составом. Композитор по-разному использует возможности виолончели и кларнета. В фугах оба инструмента выполняют функцию усредненного, почти хорового голоса. В интерлюдиях автор раскрывает выразительные возможности кларнета и виолончели, используя различные штрихи и приёмы исполнения.

Это ещё не все вопросы, которые ставит маленький Людус. В авторском тексте мы не найдём ни динамики, ни темпов, ни прочих указаний, кроме штрихов. Это наводит нас на вопрос, предполагалось ли вообще издание этого опуса? В конце своего вступительного слова Шуберт предполагает, что Хиндемит никогда не рассматривал столь скромное сочинение для подобного состава инструментов всерьёз. Мы думаем, что это произведение было задумано композитором не как полноценное продолжение большого Людуса, а как один из многочисленных сочинений-подарков его супруге.

Ю.Н. Холопов в конце своей знаменитой вступительной статьи к изданию «Ludus tonalis» говорит: «Ludus tonalis – сочинение большого мастера, отмеченной чистотой и строгостью стиля». Эта цитата на все времена идеально подходит и для Ludus minor, с известной поправкой на его миниатюрность. Ещё раз вспомним, в чем же она заключается? Во-первых, небольшой продолжительности всего цикла. Во-вторых, в простоте инструментальных партий, доступным по уровню даже музыкантам любителям. И в-третьих, в несложной полифонической работе, которая в этом сочинении не самоцель, а средство воплощения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кузнецов И. Теоретические основы полифонии XX века. М.: Консерватория, 1994.
2. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. Жизнь и творчество. М.: Музыка, 1974
3. Холопов Ю. Ludus tonalis// Хиндемит П. Ludus tonalis. М.: Музыка, 1980. С. 3-5.
4. Dong-Seon Lee. A structural analysis and performance guideline of Ludus tonalis by Paul Hindemith. A Dissertation ...the degree of Doctor of Musical arts. Washington, 1994. 110 p.
5. Schader L. Preface// Hindemith P: Kleine Sonate für Cello und Klavier. Mainz: Schott, 2017. P. 3.
6. Schubert G. Preface// Hindemith P: Ludus minor fur Cello und Klarinette. Mainz: Schott, 1995. P. 3-4.
7. Torok D. Ludus Tonalis Harmonic fluctuation analysis and its performance implications. A Dissertation ...the degree of Doctor of Philosophy. New York, 1993. 325 p.