

В. ШЕБАЛИН
V. SHEBALIN

КВАРТЕТЫ
QUARTETS

Том I Volume
(№№ 1—4)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
STATE MUSIC PUBLISHER

МОСКВА • 1963 • MOSCOW

В. ШЕБАЛИН

V. SHEBALIN

КВАРТЕТЫ

QUARTETS

ДЛЯ ДВУХ СКРИПОК,
АЛЬТА И ВИОЛОНЧЕЛИ

FOR TWO VIOLINS,
VIOLA AND VIOLONCELLO

Том I Volume

(№№ 1—4)

ПАРТИТУРА

SCORE

ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

STATE MUSIC PUBLISHERS

Москва 1963 Moscow

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Квартет Quartet № 1	13
Квартет Quartet № 2	44
Квартет Quartet № 3	90
Квартет Quartet № 4	138

ШЕБАЛИН
ВИССАРИОН ЯКОВЛЕВИЧ
Квартеты (№№ 1—4)
Том I

Редактор С. Разоренов Лит. редактор Л. Чудова
Техн. редактор А. Степанов

Подписано к печати 12/X 1962 г. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бум. л. 3.0.
Печ. л. 9,9. Уч.-изд. л. 12,0. Тираж 500 экз. Заказ 3626

Московская типография № 6 Мосгорсовнархоза

ПРЕДИСЛОВИЕ

Виссарион Яковлевич ШЕБАЛИН — один из наиболее значительных советских композиторов старшего поколения, родился 11 июня 1902 года в Омске в семье педагога. Окончил Омское музыкальное училище и в 1923 году поступил в Московскую консерваторию в класс Н. Я. Мясковского. Ряд сочинений, написанных Шебалиным в студенческие годы, завершает его Первая симфония, представленная в качестве дипломной работы в 1928 году. Имя В. Я. Шебалина занесено на мраморную Доску почета.

После окончания консерватории основное внимание композитор уделяет симфоническому творчеству. Из четырех симфоний, созданных в этот период, наиболее значительна Третья (1934). Тогда же, в начале тридцатых годов, Шебалин осуществляет замысел Драматической симфонии для тещи, солистов, хора и оркестра по поэме В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» (в 1959 году композитор сделал новую редакцию симфонии).

В конце тридцатых годов композитор создает отличающиеся выдающимся мастерством сочинения: скрипичный концерт, Четвертую симфонию, Увертюру на марийские темы, Вариации на тему русской народной песни «Уж ты, поле мое...» для симфонического оркестра, Третий и Четвертый квартеты.

События Великой Отечественной войны нашли живое отражение в творчестве композитора. Он создает «Русскую увертюру» (1941), массовые боевые песни и марши для духового оркестра. Идеей патриотизма проникнута музыкальная комедия «Жених из посольства» (1942). В произведениях военных лет, среди которых выделяется Пятый квартет (на славянские темы), так же как и в многочисленных работах для театра, кино и радио, Шебалин показал себя подлинно демократическим композитором, близким к самой широкой аудитории.

Немало потрудился В. Я. Шебалин в деле восстановления неоконченных произведений русской классики: досочинение, редакция и инструментовка «Сорочинской ярмарки» Мусоргского и Симфонии-увертюры Глинки.

Послевоенные годы — время наивысшего расцвета творческих сил композитора. В этот период в творчестве Шебалина происходит заметный поворот к лирике. Композитор обращается к камерно-инструментальным жанрам и вокальной музыке. Им написаны кантата «Москва» (ор. 38, 1946), несколько циклов романсов, замечательные хоры а саррелла на слова Пушкина, Лермонтова, Максима Танка и других, лирико-комическая опера «Укрощение строптивой» по В. Шекспиру (1955).

В. Я. Шебалин является воспитателем многих известных советских композиторов, среди которых Л. Аустер, И. Морозов, А. Спадаккиа, Т. Хренников и другие. Творческую и педагогическую деятельность композитор всегда сочетал с активной общественной работой.

Камерно-инструментальные ансамбли занимают важное место в творчестве Шебалина. Заметным успехом молодого композитора было струнное трио ор. 4 (1924; вторая редакция — 1934), довольно часто исполнявшееся в Москве в двадцатые годы. К большим творческим удачам относятся Соната для скрипки и альты ор. 35 (1944) и фортепианное трио ор. 39 (1947). Лирической проникновенностью и высокими художественными достоинствами привлекают три сонаты ор. 51 (для альты, для скрипки и для виолончели с фортепиано), созданные в последние годы. Но особенно выделяются среди камерных ансамблей Шебалина струнные квартеты, которые, наряду с квартетами Мясковского и Шостаковича, прочно вошли в репертуар советских квартетных ансамблей.

Советские композиторы, в том числе и Шебалин, в своих квартетах творчески развивают богатое наследие русской классики. Пожалуй, самое глубокое и плодотворное влияние оказало на В. Я. Шебалина творчество С. И. Танеева. Связь с творчеством «мирового учителя» (так назвал Танеева А. К. Глазунов) очень верно охарактеризовал советский музыковед И. Ф. Бэла: «Не о подражательстве здесь идет речь, а о преемственности, сознательно намеченной и развиваемой». Особенно ясно проявляется эта творческая связь в принципах построения крупных музыкальных форм, в общей «архитектонике» произведений, в понимании классического сонатного цикла.

Как и в инструментальных циклах Танеева, в камерных произ-

ведениях Шебалина нередко используется принцип тесной мотивной связи частей, но так же, как и Танеев, он всегда стремится «вернуться к ясно разграниченным формам». Основной контраст в квартетах Шебалина — это контраст «крупного плана», контраст вполне самостоятельных по образному содержанию и законченных по форме крупных частей. Классическая ясность форм — одна из сильнейших сторон сочинений Шебалина, обуславливающая относительную легкость восприятия их порой сложного содержания. Композитор тяготеет к формам, отличающимся наибольшей стройностью и непрерывностью логического развития. Шебалину свойственно также стремление к ладовому своеобразие, которое нередко достигается неожиданным сопоставлением простых созвучий. Много нового возникает в гармонической сфере квартетов в результате относительной самостоятельности голосов. Приемы полифонической техники естественно вплетаются в музыкальную ткань квартетов, не создавая впечатления нарочитости. Активным средством выразительности в квартетах Шебалина является фактура изложения: ритмически заостренная, нередко аккордовая в «пружинистых» темах, она становится певучей в лирических, оживленной в скерцо, мощной в эпических темах финалов.

КВАРТЕТ № 1, ля минор, ор. 2, посвящен Михаилу Ивановичу Невитову — первому учителю Шебалина по композиции. Две части квартета были написаны еще в Омске, финал был сочинен в 1923 году в классе Н. Я. Мясковского. Возможно, этим объясняется отмеченный исследователями несколько неровный характер произведения, отличающегося, однако, искренностью и свежестью музыкального языка и редкой для начинающего автора техникой. Сам композитор пишет в своих «Воспоминаниях», что «...в квартете сказалось временное увлечение французами» (прежде всего творчеством Дебюсси и Равеля). Это проявилось в красочных и порой изысканных гармониях первых частей. Квартет открывается напевной и непритязательной темой главной партии первой части, написанной в форме сонатного Allegro (цифра 4). Более глубоким настроением отличается побочная тема, на которой строится фугато в разработке (цифры 8 и 13). Подлинной удачей молодого композитора является средняя часть — замечательное по настроению Andante, Подвижная первая, задумчивая вторая (цифра 2) и широкораспевная третья (цифра 13) темы удачно соединяются в коде финала (24).

Квартет был впервые исполнен в Малом зале Московской консерватории 20 марта 1925 года. Исполнителями были молодые

участники квартета имени Бетховена, тогда называвшегося квартетом Московской консерватории,— Д. Цыганов, В. Ширинский, В. Борисовский и С. Ширинский. В дальнейшем почти все другие квартеты Шебалина также впервые исполнялись в стенах Малого зала консерватории этим прославленным коллективом, являющимся горячим пропагандистом советской камерной музыки.

КВАРТЕТ № 2, Си-бемоль мажор, ор. 19, появился в 1934 году, спустя десять лет. В произведении заметны иные влияния. В крупном плане квартет отличается ясностью тональных соотношений, однако в некоторых моментах свободно развивающееся голосоведение приводит к проявлениям элементов политональности. Чрезвычайно важна роль величественной темы вступления (*Largo*) к первой части. Эта тема является как бы «эпиграфом» ко всему произведению и содержит своего рода интонационное «зерно» многих его тем. Она появляется на гранях между основными разделами первой части — перед разработкой (в обращенном виде, цифра 7), перед репризой (цифра 14). Этой теме контрастны стремительная главная и плавная, с оттенком колыбельной песни, побочная партии. В основе второй части — противопоставление широкой темы *Andantino* и скерцо среднего раздела (*Vivo*, цифра 2). В репризе первая тема этой части проходит в сопровождении мелодических оборотов скерцо (цифра 20). К лучшим страницам квартета принадлежит лирическая третья часть (*Andante e cantabile*, соль-диез минор). В заключении динамического, решительного финала, открывающегося энергичной унисонной звучностью, дважды проходит тема-«эпиграф», замыкая композицию всего квартета (цифра 23).

Первое исполнение состоялось 18 марта 1935 года; квартет неоднократно исполнялся и за рубежом.

КВАРТЕТ № 3, ми минор, ор. 28, открывает серию лучших квартетов Шебалина. Здесь композитор полностью преодолевает некоторые крайности, проявившиеся в его первых квартетах, и выступает во всеоружии своего замечательного мастерства. Первая часть, выделяющаяся лирической взволнованностью и эмоциональностью, написана в сонатной форме с так называемой «зеркальной» репризой. В конце ее при повторении основных тем выразительная, прерывистая тема главной партии (цифра 27) следует за легкой и острой, несколько танцевальной второй темой (цифра 22). Скерцо — вторая часть — также написано в лаконичной сонатной форме с двумя хорошо дополняющими друг друга темами: стремительной, невесомо-полетной главной и тихой, вальсовой побоч-

ной (цифра 3). В конце части обе темы звучат одновременно (18). Мир глубоких лирических чувств и тонких душевных движений раскрывается в третьей части, написанной в сложной трехчастной форме. Спокойная, неторопливая основная ее мелодия сменяется в среднем разделе взволнованными, порой даже страстными интонациями. Темам главной партии финала, из которых первая концентрирует в себе волевое начало, противопоставляет две темы побочной партии: по-русски широкая, напевная первая (цифра 3) и более решительная вторая (5). Новая, таинственная тема, от которой веет архаикой знаменного распева, открывает большую разработку финала (цифра 8). Венчает квартет лирически-просветленная кода, в которой вместе с двумя темами *Andante* проходит как напоминание тихая тема разработки (35).

Квартет № 3 впервые был исполнен 28 ноября 1939 года, во время III декады советской музыки в Москве.

КВАРТЕТ № 4, соль минор, ор. 29, отличается значительностью образов, полнотой и глубиной их развития, монументальностью форм. В этом квартете ярко проявились основные черты зрелого камерно-инструментального стиля композитора. Квартет посвящен памяти С. И. Танеева. Первая часть привлекает чрезвычайно выразительным, напевным мелодизмом и удивительной стройностью развития. Энергичному пульсу главной партии, отличающейся устремленностью и волевой собранностью, противопоставляются мягкие и плавные очертания побочной темы (цифра 4). Две новые скорбные темы появляются в начале разработки (цифры 10 и 13). В конце драматичной коды (*Presto*) в мощных аккордах утверждается начальный мотив темы побочной партии (37). Вторая часть — лирически-наполненное, светлое, то величественно-спокойное, то взволнованно-проникновенное *Andante*. После его широкой, протяжной основной темы в среднем разделе появляется выразительная мелодия романского склада, отличающаяся свободой и естественностью дыхания (цифра 4). Блестящий скерцо-марш — третья часть — написан в сонатной форме с эпизодом вместо разработки. В основе его главной и побочной партий лежат преобразованные варианты темы побочной партии первой части. Что-то таинственное и порой зловещее слышится в их «колючем» *pizzicato*. В эпизоде возвращаются лирически-просветленные мелодии из средней части *Andante* (цифра 8). Введением в качестве одного из основных стержней развития в грандиозный и драматичный финал цикла главной темы первой части последнего, Шестого квартета Танеева Шебалин как бы подчеркивает преемственную связь своего

камерно-инструментального творчества с творчеством этого замечательного русского композитора. Эта монументальная даже в своих мелодических очертаниях тема появляется в конце развернутого эпического вступления к финалу (цифра 2). Тема главной партии соединяет в себе волевой напор и лирическую напевность (цифра 3). Измененная первая тема вступления служит одной из тем побочной партии (цифра 8). Все основные темы финала, широко развивающиеся в разработке, объединяет напряженная, стремительная кода.

Высокие художественные достоинства квартета неоднократно отмечались в печати. «Замечательный по своей душевной напевности Четвертый квартет Шебалина,— писал Б. В. Асафьев,— знаменует несомненность интеллектуально высокого уровня советского музыкального сознания».

Четвертый квартет был впервые исполнен 23 ноября 1940 года, во время IV декады советской музыки в Москве.

КВАРТЕТ № 5 («Славянский»), Фа мажор, ор. 33, был написан в 1942 году в Свердловске. Знаменательно, что в трудное военное время Шебалин, как и многие другие советские композиторы, черпает вдохновение и новые творческие силы в неиссякаемом источнике — народной песне. Почти весь тематический материал квартета основан на использовании славянских песенных и танцевальных мелодий.

Первая часть, написанная в своеобразной сонатной форме, открывается сосредоточенно-задумчивой, полной суровой печали темой вступления (Moderato), напоминающей севернорусские протяжные песни. В главной партии сопоставляются две близкие по настроению, задорные мелодии — плясовая «У нас нонче суббота...» (из сборника «Русские народные песни Воронежской области») (цифра 3) и хороводная «Как за морем диво...» (из сборника А. К. Лядова) (цифра 5). Другая воронежская песня — «Ехал мужик в сторону...» — использована композитором в побочной партии (9). В небольшую разработку вторгается драматично звучащая тема вступления (цифра 14).

Вторая часть отличается скорбным лирическим настроением. Сами тексты песен, лежащих в основе этого Andante («От Острова...» и «Эй, горы, горы...» из сборника «Словацкие народные песни» Вл. Ребикова), непосредственно связаны с темой войны и разлуки с близким человеком.

Третья часть — оживленное, танцевальное скерцо, избилующее тонкими и прихотливыми штрихами. Основная его тема —

мелодия плясовой словацкой песни «Аннушка Мельникова» из сборника Ребикова — широко развита Шебалиным. В трио композитор вводит грациозную польскую тему в характере мазурки, взятую из сборника Н. Кленовского «Этнографический концерт» (цифра 7).

Следующее за скерцо второе Andante возвращает нас к скорбным настроениям второй части. Эта четвертая часть квартета представляет собой небольшой цикл вариаций на тему сербской народной песни, ранее уже использованной П. И. Чайковским в известном «Славянском марше». Резким контрастом к замирающему, как бы истаивающему окончанию Andante вступает энергичный, приподнятый, но не лишенный драматизма финал — пятая часть. Он написан в форме рондо-сонаты с бодрой русской темой в главной партии и тихой, «робкой» мелодией украинской песни «Світы місяцю» (из сборника Кленовского) в побочной партии (5). Большой эпизод в разработке построен на драматически звучащей теме, представляющей собой измененный вариант другой украинской песни — «Да куды йдешь, Явтуше?» — из того же сборника (цифра 16). Эта тема величественно проходит в коде финала, где она воспринимается как возвращение к эпическим раздумьям вступления (28).

В «Славянском квартете» Шебалина нашла свое яркое и высокохудожественное воплощение идея единства братских славянских народов. Квартет вызвал серьезное внимание музыкальной общественности и стал одним из репертуарных советских квартетов. В 1943 году В. Я. Шебалин был удостоен за это произведение Государственной премии.

Пятый квартет был впервые исполнен 21 ноября 1942 года в Москве.

КВАРТЕТ № 6, си минор, ор. 34, был создан вскоре после Пятого, в 1943 году. Так же как и в «Славянском квартете», в нем много светлых и поэтичнейших лирических страниц, но в целом Шестой квартет отличается большей драматичностью, высоким напряжением чувств. Такой облик придают всему квартету его развитые по форме и драматичные по содержанию крайние части.

Большое и сложное первое Allegro строится всего на двух протяженных и выразительных темах: напористой, с оттенком быстрого марша и в то же время лирически-взволнованной главной и более округленной и напевной побочной (цифра 4). В кульминации первой части, образуя сложное контрапунктическое сочетание, звучат несколько вариантов основных тем, кстати сказать, интонационно родственных друг другу. Кода построена в виде фуги на ритмически «выровненный» и ускоренный вариант главной темы (цифра 23).

В замечательном *Andante* — второй части — широкая и спокойная тема виолончели сменяется в середине лирическим дуэтом двух скрипок (7).

Великолепное *скерцо* (третья часть квартета) — одно из лучших *скерцо* в советской камерной музыке. На красочном фоне чередующихся трезвучий, напоминающем перезвон бубенцов, проносятся легкая первая тема и напевно-вальсовая вторая. В центральном разделе чуть слышно звучит простенькая, как наигрыш пастушьей свирели, мелодия, рождающаяся в флажолетах скрипки (цифра 5). Темы финала близки своими интонациями и общим характером темам первой части, но отличаются от них эпической широтой и еще большей напевностью. Как богатырский запев звучит начало главной партии. Тихая, проникновенная мелодия словно парит над выразительным и подвижным фоном в побочной партии (цифра 3). Драматическая разработка изобилует режисскими контрастами и неожиданными поворотами. Гимническим звучанием темы *Andante* открывается большая кода финала (цифра 25). Завершается квартет прозрачной звучностью с тонкой игрой светотени.

Шестой квартет был впервые исполнен 16 января 1944 года в Москве.

КВАРТЕТ № 7, Ля-бемоль мажор, ор. 41, созданный в 1948 году, — одно из самых светлых камерных произведений Шебалина. В безмятежной первой части композитор словно обращается к песенно-танцевальной лирике в духе Глинки и Бородина. Спокойной, приветливой мелодии главной партии отвечает грациозная, слегка в восточном духе тема побочной (цифра 16). Яркой звучностью несколько выделяется короткая тема заключительной партии, напоминающая своим ритмом мазурку (цифра 7). Задорным плясовым характером отличается основная тема *скерцо*. Тихую колыбельную песню напоминает мелодия его среднего раздела (цифра 8). Лучшая часть квартета — великолепное *Andante*. Как образец народной песенности задушевно звучит его основная тема. В среднем эпизоде неожиданно вторгается тревожная тема смоленской песни «Не кричи, бел лебедь». Главная тема финала соединяет в себе богатырскую силу эпических запевов и удаль лихих солдатских песен. Подчеркнуто русским песенным складом отличается мелодия побочной партии (цифра 6). Некоторые другие попевки финала напоминают интонации известных русских былин. В коде дается своеобразный сплав всех основных тем финала (цифра 33 и далее), заканчивающегося органическим синтезом светлой лирики и эпической силы.

Седьмой квартет был впервые исполнен 21 декабря 1948 года на пленуме Союза советских композиторов.

КВАРТЕТ № 8. Издаваемый впервые квартет № 8, до минор, ор. 53, был закончен композитором 28 декабря 1960 года. Являясь новым важным звеном в эволюции квартетного стиля Шебалина, он выделяется значительностью и глубиной содержания и лирической полнотой чувств. Композитор вносит здесь много нового по сравнению с другими квартетами, особенно по сравнению с предшествующим — Седьмым. По-новому трактуется сам сонатный цикл квартета.

Первая часть, написанная в сонатной форме без разработки, уже своим медленным темпом отличается от первых частей остальных квартетов. Это напряженное и драматичное *Andante* открывается скорбной и взволнованной темой. Ей контрастна просветленно-задумчивая тема побочной партии, выделяющаяся мягкими песенно-аризонными мелодическими оборотами (цифра 3).

Основной теме остро характерного *скерцо* присуще яркое ладовое своеобразие.

Примером новой, более драматичной трактовки медленной части является *Adagio*, в котором дано глубокое философское переосмысление содержания предыдущих частей (в его темах преломились интонации *Andante* и *скерцо*). В широко развитой первой теме есть что-то от неторопливого развертывания протяженных баховских мелодий, в то же время по своему складу она прочно связана с протяжными народными песнями. Развитие второй, хроматического склада, темы построено в виде развернутой фуги (5).

В финале квартета проявилось стремление композитора драматизировать заключительную часть цикла, сделать ее еще более действенной. В основе финала лежат две темы: динамичная и решительная главная и народно-песенная побочная (цифра 5). Однако этими двумя темами далеко не исчерпывается содержание финала. В коде с новой силой звучит трагически-напряженная мелодия первой части (цифра 24). Квартет заканчивается величественно-спокойной звучностью.

Восьмой квартет был впервые исполнен 15 мая 1960 года квартетом имени Бородина (Р. Дубинский, Я. Александров, Д. Шебалин и В. Берлинский) и посвящен этому коллективу.

Э. Алексеев