

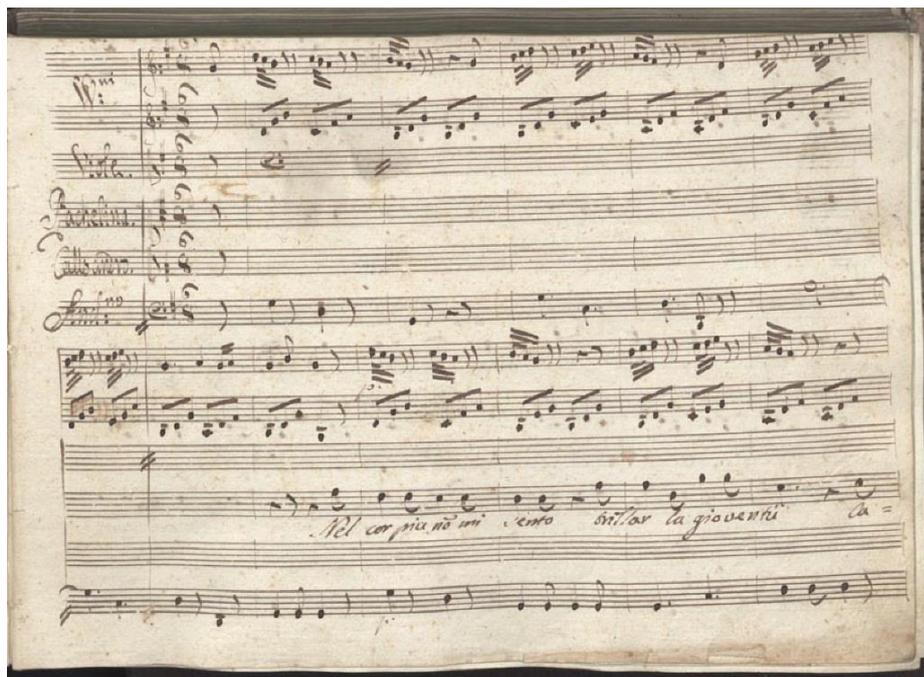
Александр Евгеньевич Майкапар

**БЕТХОВЕН. ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ
ПАИЗИЕЛЛО. – ПАИЗИЕЛЛО?
(БЕТХОВЕН САМ НЕ ЗНАЛ, ЧТО ПИСАЛ)**

...**Б**етховен сам не знал, что писал.

Не всегда, конечно! Но... Вариации на тему Паизиелло «*Nel cor piu non mi sento*» (WoO 70), написанные в Вене в 1795 году, оказывается, совсем не на тему Паизиелло! Вернее, на тему не Паизиелло.

Пример 1. Дж. Паизиелло. Опера “L'amor contrastato, ossia La molinara”. («Любовь с препятствиями, или Мельничиха»). Дуэт Рахелины и Коллоандро “*Nel cor piu non mi sento*”, II акт. Фрагмент [11]

Заметки архивариуса

– А на какую тему?

– На русскую!

– Как же это так? Ведь эта мелодия действительно появилась у Паизиелло, прежде чем на нее обратил внимание Бетховен.

А вот как. Уже сейчас я утверждаю, что это мелодия русской песни «На то-ль, чтобы печали...»¹. Вернее, городского романса. Еще конкретнее – петербургского романса. Как могло получиться, что его мелодия попала в оперу Паизиелло?

Паизиелло долгое время жил в Петербурге. В 1776 году он был приглашен Екатериной II и стал, после Ф. Арайи, Б. Галуппи и Т. Траэтты, четвертым выдающимся итальянским композитором, возглавлявшим музыкальную жизнь столицы Российской империи. Придворным композитором Паизиелло оставался до 1784 года, после чего он

¹ Начало изысканий автора, связанных с темой городского романса «На то ль, чтобы печали», относятся к 2001 году. В статье «Бетховен, Паизиелло и... русская песня», опубликованном в приложении «Искусство» газеты «Первое сентября» (2001. №9 (225)), рассказано об истоках темы Паизиелло и вариациях Гелинека. См.: [1]. В настоящей работе существенно расширен список композиторов, написавших вариации на тему русского романса; в научный обиход вводятся новые имена; впервые приводится полный поэтический текст романса.

Заметки архивариуса

вернулся на родину и стал придворным капельмейстером и композитором короля Неаполя.

Конечно, в России он слышал много музыки, и полюбившиеся ему мотивы использовал в своих произведениях, в частности, в качестве дуэта в опере «Мельничиха», впоследствии поставленной и изданной в Париже. Вот его-то – дуэт – Бетховен и знал. Как приятный мотив (все вариации пишутся на «приятный мотив») он позаимствовал его в качестве темы для своих вариаций. И уж, конечно, указал на... автора, то есть, на Паизиелло.

Пример 2. Бетховен. Вариации на тему Паизиелло G-dur, WoO 70, 1795. Тема и начало первой вариации [4]

Andantino

ТЕМА.

(Vil cor più non mi sento)

Var. 1.

Заметки архивариуса

А собственно, откуда Бетховен мог знать, что это русский городской романс? В Петербурге он не бывал, по его проспектам не гулял, его романсов не слышал. О происхождении этой мелодии мы, может быть, как и Бетховен, не узнали бы, если бы не... Гелинек, аббат, приятель Бетховена в первые годы его пребывания в Вене. Аббат-композитор, распознав дарование молодого боннца, всюду следовал за ним. Бетховен импровизировал в аристократических салонах, а Гелинек наматывал себе на ус эти бетховенские экзерсисы, пока не привел того в бешенство. Судя по всему, Гелинек под впечатлением импровизаций Бетховена написал или, быть может, *записал* их в форме вариаций на эту самую тему «от Паизиелло» Бетховена.

Написал и издал.

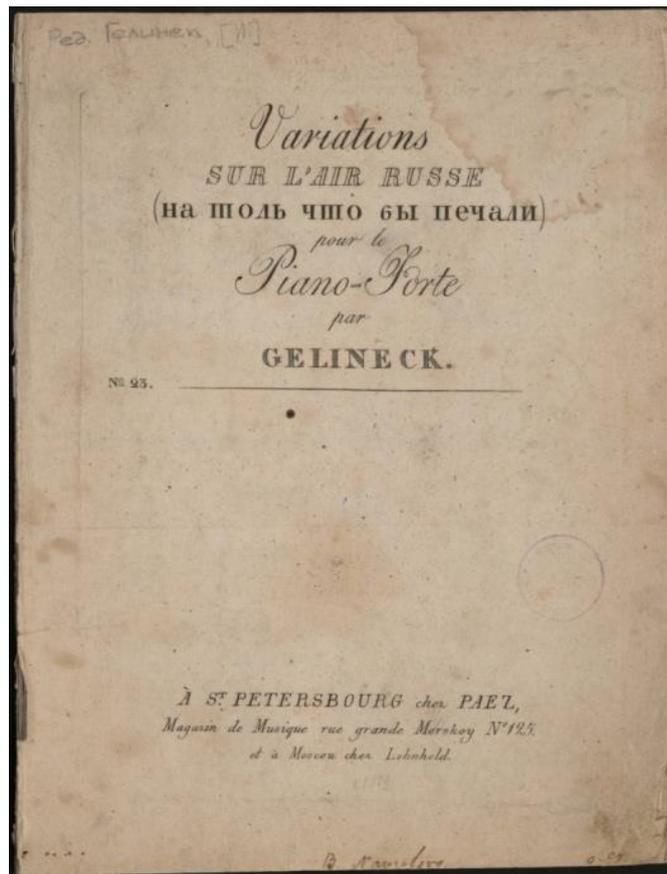
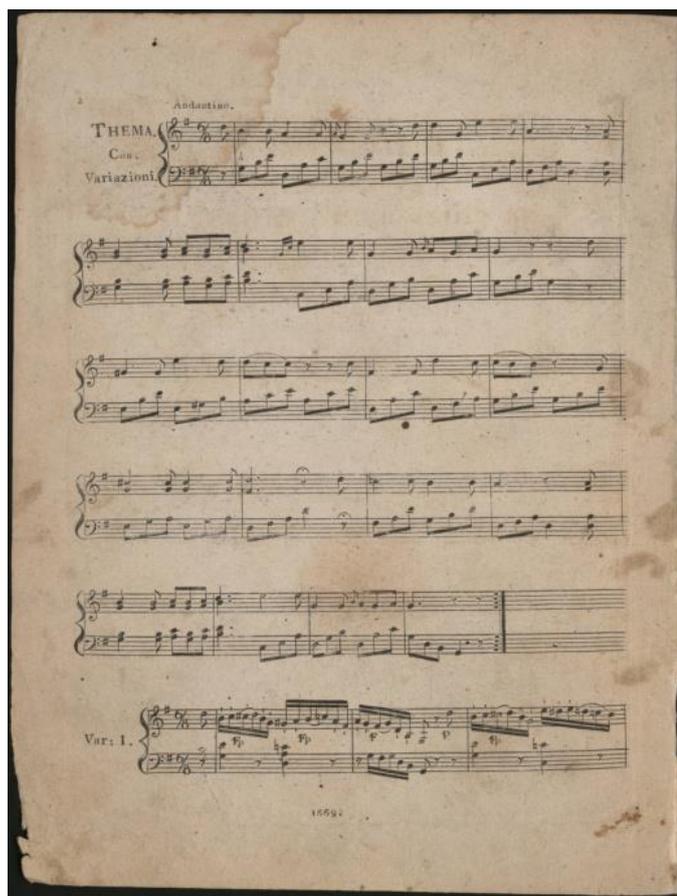

Иллюстрация 1. Й. Гелинек. Вариации на тему русской песни «На толь что бы печали». Титульный лист. СПб. 1814 (?).
Российский национальный музей музыки [9]

Заметки архивариуса

Но не в Вене — упаси бог! — здесь бы они обязательно попались на глаза Бетховену, а на родине этой песни, в Петербурге, где никакая ссылка на Паизиелло не нужна была, поскольку эти петербургские «подмосковные вечера» были всем известны.

Пример 3. Й. Гелинек. Вариации на тему русской песни.
Тема [9]

Итак, Гелинек — в назидание потомкам (то есть нам сейчас, чтобы тоже в курсе были) опубликовал свои вариации — кстати, тоже шесть, как у Бетховена (и в тех же фактурных «преломлениях», как у Бетховена) — под *правильным*² названием песни. Десятилетиями они

² Интересно, что немного позже Гелинек также опубликовал эти вариации и в Париже у Антонио Пачини (1778–1866), между 1817 и 1820 годами, причем в названии фигурировала тема Паизиелло: [8].

Заметки архивариуса

лежали не запрашиваемыми – по причине их неизвестности, тривиальности – в фондах Российского национального музея музыки. Там-то они и попались мне на глаза, когда я захотел больше узнать об экскурсоводе Бетховена по венским аристократическим домам.

Но вот что особенно интересно: совсем недавно мне удалось найти полный текст этого стихотворения – в издании 1859 года: «Пѣсни для русскаго народа: с приложеніем куплетов, в которых помѣщено 478 пѣсн и 328 куплета: в двух томах. Собранныя Михаиломъ Смердинымъ. В Тип. Департамента внѣшней торговли. 1859» [2]. Между прочим, Бетховен написал свои вариации более чем за 50 лет до выхода в свет издания Смердина – в 1795 году!

Примечательно, что Паизиелло заимствовал только мелодию песни, а не ее слова. И даже не ее содержание! По-итальянски “Nel cor più non mi sento” – «Как сердце замирает...». Русский текст гораздо глубже:

НА ТО-ЛЬ ЧТОБЫ ПЕЧАЛИ

На то-ль чтобы печали
В любви нам находить,
Нам боги сердце дали,
Способное любить?

Одно лишь чувство, страсти
Без бед, без злой напасти
На свете есть-ли где?
Нигде, нигде, нигде!
С ним горести жестоко
Везде, везде, везде!

Любил-ли кто в вселенной
И мук не испытал?

Заметки архивариуса

Какой, какой влюбленный
Не плакал, не вздыхал?

Минута утешенья —
Год лютого мученья;
А часто и на век —
Беда, беда, беда!
О жалкое творенье
Влюбленный человек!
Всё сердцу грусть, мученье
Отрады ни на час;
Невольник в заключеньи
Спокойнее сто раз.

Коль страстно сердце в горе —
Как лодка гибнет в море,
На что-ж оно дано?
На зло, на зло, на зло!
Возьмите-ж боги сердце
Назад, назад, назад!

Эта песня фигурирует в романе Тургенева «Новь» (опубликован в 1877). Приведу фрагмент из главы XIX:

«Паклин начал просить старичков спеть какой-нибудь романсик... Они оба посмеялись и удивились, какая это ему пришла мысль; однако скоро согласились, но только под тем условием, чтобы Снандулия села за клавесин и аккомпанировала им — она уж знает что. В одном углу гостиной оказалось крошечное фортепиано, которого никто из гостей сначала не заметил. Снандулия села за этот “клавесин”, взяла несколько аккордов... Таких беззубеньких, кисленьких, дряхленьких, дрябленьких звуков Нежданов не слыхивал отроду; но старички немедленно запели:

*На то ль, чтобы печали, —
начал Фомушка, —
В любви нам находить,
Нам боги сердце дали,
Способное любить?*

Заметки архивариуса

Одно лишь чувство страсти, —
отвечала Фимушка, —
Без бед, без злой напасти
На свете есть ли где?
Нигде, нигде, нигде! —
подхватил Фомушка,

Нигде, нигде, нигде! —
повторила Фимушка.

С ним горести жестоки
Везде, везде, везде! —
пропели они вдвоем,
Везде, везде, везде! —
протянул один Фомушка.

– Bravo! – закричал Паклин. – Это первый куплет; а второй?
– Изволь, – отвечал Фомушка, – только, Снандулия Самсоновна, что же трель? После моего стишка нужна трель.
– Извольте, – отвечала Снандулия, – будет вам трель.
Фомушка опять начал:

Любил ли кто в вселенной
И мук не испытал?
Какой, какой влюбленный
Не плакал, не вздыхал?

А тут Фимушка:
Так сердце странно в горе,
Как лодка гибнет в море...
На что ж оно дано?
На зло, на зло, на зло! —
воскликнул Фомушка – и подождал, чтобы дать время Снандулии пустить трель.
Снандулия пустила ее.

На зло, на зло, на зло! —
повторила Фимушка. А там оба вместе:

Заметки архивариуса

*Возьмите, боги, сердце
Назад, назад, назад!
Назад, назад, назад!* [3]

Интересно, знал ли Тургенев о хождении этой песни в Европе в каких-либо вариантах?..

Мелодия пошла гулять по свету с «прикарманенным» Паизиелло. Список композиторов, воспользовавшихся темой, широк. Упомяну лишь несколько примеров.

Так, на эту тему написал свои вариации граф Мориц Лихновский (1771–1837), друг Бетховена. Они были опубликованы тем же самым венским издателем И. Трэгом, который напечатал и бетховенский цикл.

Вариации на ту же тему сочинили Иоганн Ванхаль (1739–1813), оспаривавший, как симфонист, пальму первенства у Бетховена, Фердинанд Кауэр (1751–1831), автор комических опер, Иоганн Непомук Гуммель (1778–1837), любимый ученик Моцарта.

К теме обратились итальянский контрабасист, композитор и дирижер Джованни Боттезини (1821–1889, см. *пример 4*), немецкий композитор, флейтист, инструментальный мастер, разработчик конструкции поперечной флейты Теобальд Бём (1793–1881, см. *пример 5*), французский флейтист и композитор Луи Друэ (1792–1873, см. *пример 6*):

Заметки архивариуса

Пример 4. Дж. Боттезини. Вариации на тему Ариетты Паизиело для контрабаса и клавира. Тема [6]

The image displays a musical score for the piece "Andantino mosso" by Giuseppe Bottesini. The score is written for Piano (Pianoforte) and Contrabasso (CONTRABBASSO). The tempo is marked "Andantino mosso". The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/8. The score is divided into four systems. The first system shows the beginning of the piece with a piano (p) dynamic. The second system includes a section marked "sempre cresc." (always crescendo) and "p" (piano). The third system features a section marked "poco rall." (a little slower) and "p" (piano). The fourth system concludes with a section marked "poco rall." and "pp" (pianissimo). The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

Заметки архивариуса

Пример 5. Т. Бём. Вариации для флейты и клавира ор.4. Партия флейты. Интродукция и начало темы [5]

The image displays a musical score for a flute part, consisting of two systems of staves. The first system begins with the tempo marking "Andante." and the instruction "SOLO." above the staff. The music starts with a 3-measure rest, followed by a melodic line in G major. The first system contains eight staves of music, featuring various techniques such as triplets, trills, and slurs. The second system begins with the tempo marking "Andante." and the instruction "SOLO." below the staff, and is labeled "ТЕМА." (Theme) on the left. It contains two staves of music, showing a more rhythmic and melodic theme in G major.

Заметки архивариуса

Пример 6. Л. Друэ. Вариации на тему Паизиелло для двух флейт. Тема [7]

Andante

Flauto traverso I

Flauto traverso II

6

11

16

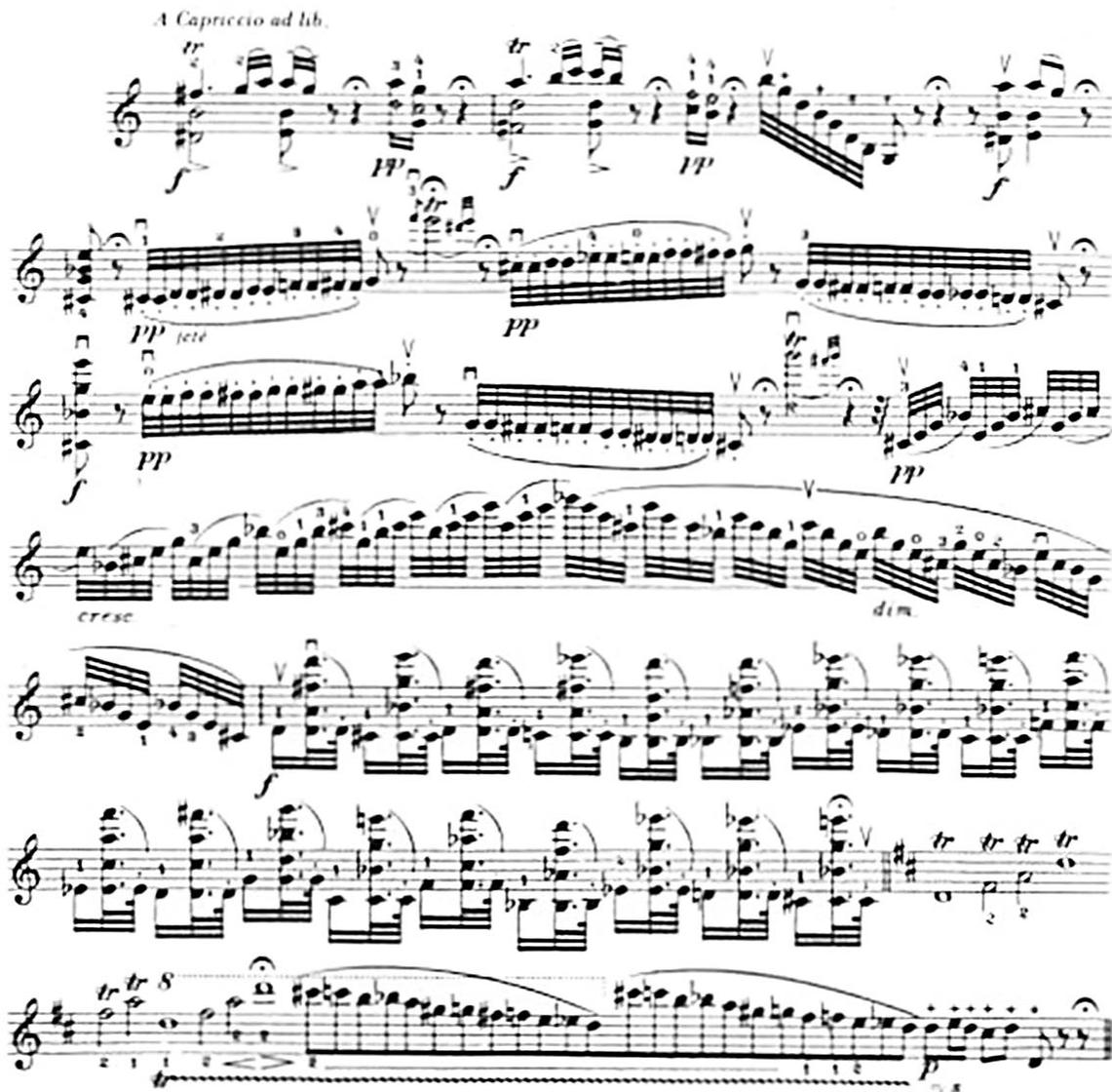
Variation I

5

Заметки архивариуса

А вот Интродукция и вариации Паганини (1782–1840) на эту тему:

Пример 7. Н. Паганини. Интродукция и вариации на тему Паизиелло [10]

И вот новый сюрприз. У меня в руках опять та самая мелодия из оперы Паизиелло (а на самом деле русская песня).

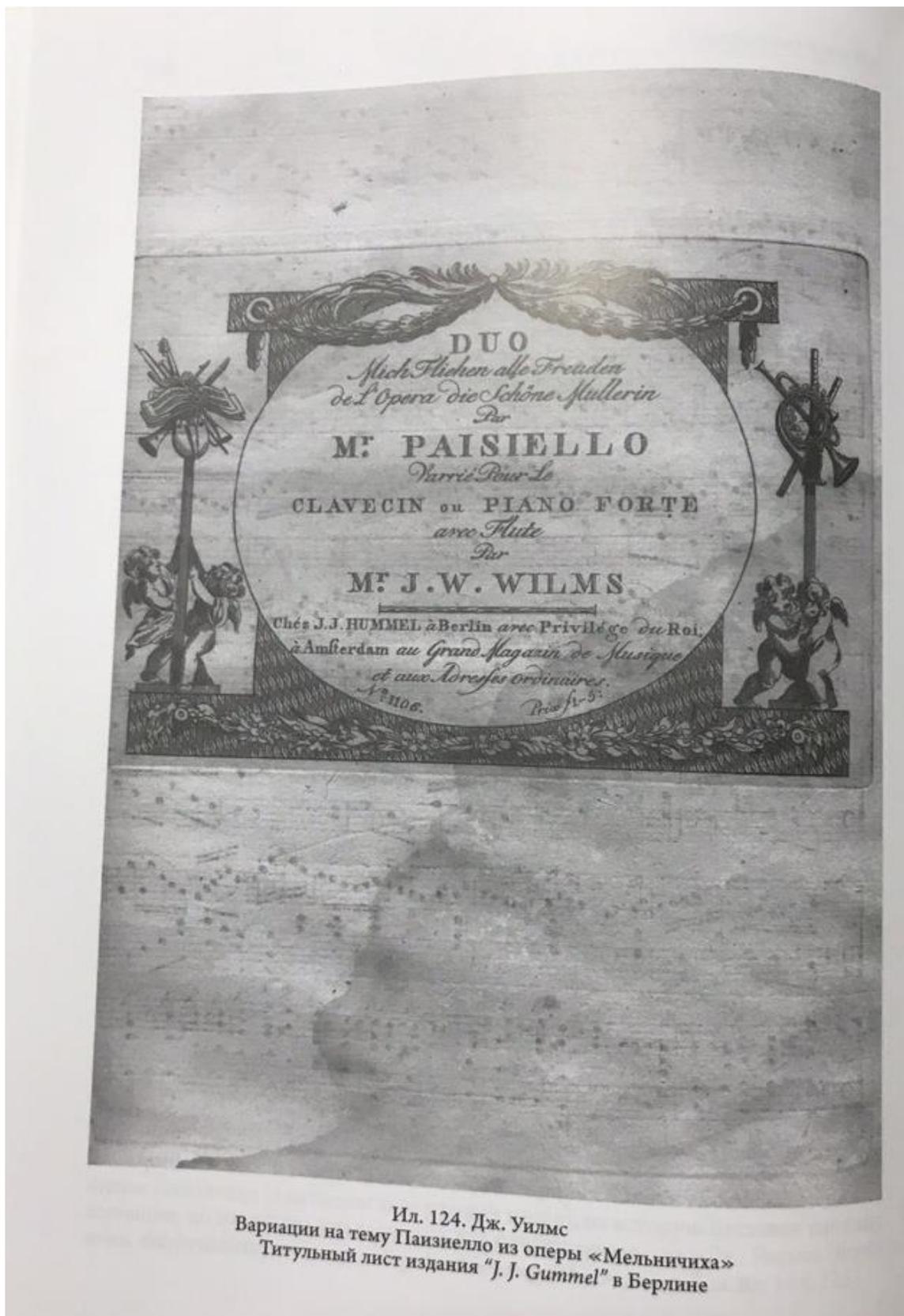
...Как важно вовремя оказаться на свалке! Нет, конечно, не то чтобы выкинули тебя, а самому взглянуть – что же новенького (в смысле – старенького) там появилось. Вот уж где хороший товар не за-

Заметки архивариуса

леживается! Раньше я как-то об этом не задумывался, но недавно убедился на собственном опыте. Мне всегда казались сказочно-фантастическими рассказы о нахождении на свалках чего-то необыкновенного.

Дождлся и я праздника на моей улице. Вернее, в моей подворотне, а еще точнее, на... помойке моего дома. Кто-то из жильцов избавился от двух больших стопок нотного «хлама». Подхожу, смотрю: что-то обычно-букинистическое, а вот добротные «петерсовские» издания (три тома оперных увертюр в переложении для фортепиано в четыре руки). И вдруг вижу два больших тома, явно старинные. Открываю первый. Плотная голубоватая бумага с водяными знаками, так хорошо мне знакомая по моим архивным штудиям, мелькнувшие несколько титульных листов: венский издатель Андре (помню, он основал свою фирму в Оффенбахе в 1774 году), Герстенберг (приехал в Россию из Германии и много нот издавал в Петербурге) – сразу видно, что переплетены были эти издания конца XVIII века в один том каким-то любителем музыки. Заглянул во второй том. Это уже XIX век. Прижизненные издания сонат Гайдна. Просто бесценно!

И, наконец, главное для нашей темы. Опять та самая мелодия из оперы Паизиелло – то есть, русская песня, на которую писал Бетховен! Но на сей раз, это вариации для флейты и клавесина некоего J.W. Wilms'a. Внизу, после изображения титульного листа издания (см. *иллюстрацию 2*), можно увидеть русский перевод названия сочинения и фамилию автора – Дж. Уилмс. Однако, по всей видимости, это немецко-нидерландский композитор, пианист, органист и флейтист Иоганн Вильгельм Вильмс (1772–1847):

Ил. 124. Дж. Уилмс
Вариации на тему Паизиелло из оперы «Мельничиха»
Титульный лист издания "J. J. Gummel" в Берлине

Иллюстрация 2. Иоганн Вильгельм Вильмс.
Вариации на тему Паизиелло из оперы «Мельничиха».
Титульный лист. [12]

Заметки архивариуса

Пример 8. И.В. Вильмс. Вариации на тему Паизиелло из оперы «Мельничиха». Тема и первая вариация [12]

2

ANDANTE

dolce

con Variazione

Var. I

Var. II

1108

Как же понравилась эта тема в Европе – и Паизиелло, и Гелинеку, и Вильмсу, и Паганини, и Боттезини, и Бёму, и Друэ... И Бетховену!

Заметки архивариуса

И разве не поразительно, что «визитной карточкой» Паизиелло стала мелодия русского городского романса? – С легкой руки Бетховена!

Бетховен не раз обращался к русскому фольклору. Список его сочинений с цитатами из русских и украинских народных песен опубликован мной в статье «Бетховен, Паизиелло и... русская песня». Приведу его также здесь:

1796 год. Двенадцать вариаций для фортепиано A-dur на тему русского танца из балета Павла Враницкого «Лесная девушка». Танец этот – Камаринская.

1805–1806 годы. Три «русских» квартета op. 59. «Русские» они по двум причинам: во-первых, они были написаны Бетховеном для русского посла в Вене графа Андрея Кирилловича Разумовского, и, во-вторых, два из них включают в себя по одной русской песне – «Ах талан ли мой, талан» (Квартет F-dur, финал) и «Уж как слава на небе» (Квартет e-moll, трио в скерцо). Обе эти песни были взяты Бетховеном из сборника Прача.

1816 год. Шесть обработок народных песен, № 6 – украинская песня «Ехал казак за Дунай».

1817 год. Песни разных народов (написаны для английского издателя Г. Томсона, но не были им опубликованы; они увидели свет только в 1941 году). Здесь три русские песни: «Во лесочке комарочков много уродилось», «Ах, реченьки, реченьки, холодные водыньки» и «Как пошли наши подружки в лес по ягоду гулять».

Заметки архивариуса

1817–1818. Вторично используется украинская песня «Ехал казак за Дунай» в цикле «Десять варьированных тем для фортепиано с сопровождением (по желанию) флейты или скрипки». Еще одну песню в этом цикле лишь сравнительно недавно удалось идентифицировать Н.Л. Фишману и Б.И. Рабиновичу – это тоже украинская песня «Пожалуйте, сударыня, сядьте со мной рядом» [1].

Сегодня мы можем дополнить этот список и Вариациями на тему русского романса «На то-ль чтобы печали» WoO 70. Примечательно к тому же и то, что это сочинение в академическом каталоге произведений Бетховена оказалось рядом с Вариациями на тему Враницкого (русский танец), WoO 71 – совпадение случайное, но символичное.

Конферансье на концерте:

«Русская песня “На то-ль чтобы печали...”. Слова неизвестного автора. Музыка известного автора. Бетховена».

ЛИТЕРАТУРА

1. *Майкапар А.Е.* Бетховен, Паизиелло и... русская песня [Электронный ресурс] // Beethoven.ru. 2020. URL: <http://www.beethoven.ru/node/514>.
2. Пѣсни для русскаго народа: с приложением куплетов, в которых помещено 478 пѣсн и 328 куплета: в двух томах. Собранныя Михаиломъ Смердинымъ. С. Петербургъ: Тип. Департамента внѣшней торговли, 1859.

Заметки архивариуса

3. *Тургенев И.С.* НОВЬ [Электронный ресурс] // Lib.ru: «Классика». 25/11/2013. URL: http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0300-1.shtml.

НОТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

4. [*Beethoven L.v.*]. Variations pour Pianoforté. Composé par L.v. Beethoven [Electronic source]. Offenbach a/M, bei Johann André, London by Ewer & Co, n.d. (ca.1820). // IMSLP Petrucci Music Library. URL: <http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/c/c8/IMSLP217739-SIBLEY1802.13461.ada9-39087012841211no2.pdf>.

5. *Boehm Th.* Op.4. Nel cor piu. Air varié de La Molinara. Flauto principale. Paris: Richault, n.d.(ca.1862) [Electronic source] // IMSLP Petrucci Music Library. URL: http://ks.petruccimusiclibrary.org/files/imglnks/usimg/4/4e/IMSLP426092-PMLP691851-Boehm_Nel-corpiuOp4_Flute.pdf.

6. *Bottesini J.* Nel cor più non mi sento (Arietta di J. Paisiello). Tema e variazioni per contrabasso e pianoforte. Milan: Ricordi, 2015.

7. *Drouet L.* Non cor più non mi sento. La Molinara – Giovanni Paisiello. Kassel: Bärenreiter Verlag, 1997 [Electronic source] // Sheetmusicplus. 1997–2020. URL: https://assets.sheetmusicplus.com/product/Look-Inside/large/2470929_01.jpg.

8. [*Gelinek J.*] L'Air della Molinara. Musique de Paisiello – Varié par Gelinek // IMSLP Petrucci Music Library. URL: [https://imslp.org/wiki/Variations_on_a_theme_by_Paisiello_\(Gelinek%2C_Joseph\)](https://imslp.org/wiki/Variations_on_a_theme_by_Paisiello_(Gelinek%2C_Joseph)).

9. [*Gelinek J.*]. Variations Sur l'Air Russe (На толь что бы печали) puor le Piano-Forté par Gelineck. A St. Petersbourg cher Paez, 1814(?).

Заметки архивариуса

10. *Paganini N.* Introduction et Variations sur le Thème Nel cor piu non mi sento pour le violon seul. Mainz: B. Schott's Söhne, n.d.(1829). [Electronic source] // IMSLP Petrucci Music Library. URL: http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP17618-Nel_Cor_Piu.pdf.

11. [*Paisiello J.*] La Molinara. L'Amor Contrastato. Musica del Sig-r Giovanni Paisiello. Acto secondo. Manuscript, n.d. (ca. 1788). [Electronic source] // IMSLP Petrucci Music Library. URL: http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/d/d9/IMSLP484948-PMLP72296--B.54-_L'amor_contrastato_2.pdf.

12. [*Wilms J.W.*] Duo Mich Flichen alle Freuden de L'Opera die Schöne Mullerin par Mr. Paisiello. Varrié Pour le Clavecin ou Piano Forte avec Flute par Mr. J.W. Wilms. Berlin: chez J.J. Hummel, [?].

REFERENCES

1. *Maykapar A.E.* Bethoven, Paiziello i... russkaya pesnya [Beethoven, Paisiello and ... Russian Song] [Electronic source] // Beethoven.ru. 2020. URL: <http://www.beethoven.ru/node/514>.

2. Songs for the Russian people: with the application of verses, which contain 478 songs and 328 verses: in two volumes. Sobrannaya Mihailom Smerdinym [Collected by Mikhail Smerdin]. St. Petersbur: Tip. Departamenta vneshnej trgovli [Foreign Trade Department Printing House], 1859.

3. *Turgenev I.S.* Nov' [Virgin soil] [Electronic source] // Lib.ru: «Klassika» [“Classic”] 25/11/2013. URL: http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0300-1.shtml.

Заметки архивариуса

SCORES

4. [*Beethoven L.v.*]. Variations for Piano. Composed by L.v. Beethoven [Electronic source]. Offenbach a/M, by Johann André, London by Ewer & Co, n.d. (ca.1820) // IMSLP Petrucci Music Library. URL: <http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/c/c8/IMSLP217739-SIBLEY1802.13461.ada9-39087012841211n02.pdf>.

5. *Boehm Th.* Op.4. Nel cor piu. Aria with variations on a theme from the opera “La Molinara”. Flute part. Paris: Richault, n.d.(ca.1862) [Electronic source] // IMSLP Petrucci Music Library. URL: http://ks.petruccimusiclibrary.org/files/imglnks/usimg/4/4e/IMSLP426092-PMLP691851-Boehm_NelcorpiuOp4_Flute.pdf.

6. *Bottesini J.* Nel cor più non mi sento (Arietta by J. Paisiello). Theme and variations for double bass and piano. Milan: Ricordi, 2015.

7. *Drouet L.* Non cor più non mi sento. La Molinara – Giovanni Paisiello. Kassel: Bärenreiter Verlag, 1997 [Electronic source] // Sheetmusicplus. 1997–2020. URL: https://assets.sheetmusicplus.com/product/Look-Inside/large/2470929_01.jpg.

8. [*Gelinek J.*] Aria from the opera “La Molinara” Music by Paisiello - Variations by Gelinek [Electronic source] // IMSLP Petrucci Music Library. URL: [https://imslp.org/wiki/Variations_on_a_theme_by_Paisiello_\(Gelinek%2C_Joseph\)](https://imslp.org/wiki/Variations_on_a_theme_by_Paisiello_(Gelinek%2C_Joseph)).

9. [*Gelinek J.*]. Variations on Russian Air (Na tol' chto by pechali [For sadness only]) for the Pianoforte by Gelineck. A St. Petersbourg cher Paez, 1814(?).

10. *Paganini N.* Introduction and Variations on the Theme Nel cor piu non mi sento for solo violin. Mainz: B. Schott's Söhne, n.d.(1829). [Electronic source] // IMSLP Petrucci Music Library. URL: http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP17618-Nel_Cor_Piu.pdf.

Заметки архивариуса

11. [*Paisiello J.*] The miller. Love with obstacles. Music by S-r Giovanni Paisiello. The second act. Manuscript, n.d. (ca. 1788). [Electronic source] // IMSLP Petrucci Music Library. URL: http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/d/d9/IMSLP484948-PML P72296 --B.54- _L'amor_contrastato_2.pdf.

12. [*Wilms J.W.*] Duo Mich Fatten all the joys of L'Opera the beautiful Mullerin by Mr. Paisiello. Variations for the Harpsichord or Piano Forte with Flute by Mr. J.W. Wilms. Berlin: J.J. Hummel, [?].

