

Ежова Надежда Алексеевна

кандидат философских наук, заведующая кафедрой оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов, профессор объединённой кафедры камерного ансамбля, концертмейстерской подготовки и общего фортепиано Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова, доцент

Pfister Ekaterina / Пфистер Екатерина

Freie Waldorfschule überlingen / Образовательная школа города Юберлинген (Германия)

МИР ПОЭТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ ЮНОШЕСКИХ ПЕСЕН ФРАНЦА ШУБЕРТА

Множество аспектов восприятия камерно-вокального искусства включает возникновение обширного ряда художественных ассоциаций в процессе знакомства с поэтической основой вокальных сочинений. Выбор создателем вокальной музыки поэтических текстов определённого лирико-драматического содержания и эмоционального строя основывается на созвучии психологическому состоянию композитора, обусловленному объективными жизненными обстоятельствами и субъективными внутренними переживаниями.

Мир поэтических образов юношеских песен Франца Петера Шуберта (1797–1828) отличается реалистичностью, теплотой и искренностью проявления человеческих чувств. Зачастую камерно-вокальные произведения Ф. Шуберта становятся своеобразным лирическим дневником композитора, содержащим бесценные автобиографические сведения. Так, песни, созданные в период пылкой влюблённости и получившие название «*весны песни Ф. Шуберта*» [3, с. 106], совпадают с юношескими устремлениями композитора, преисполненными светлых чувств и творческого вдохновения.

Первой сердечной привязанностью семнадцатилетнего юноши стала Тереза Гроб (1798–1875) — участница церковного хора исполнявшая, в частности, партию первых сопрано в торжественной мессе по случаю столетия лихтентальской приходской церкви. На премьере сочинения в 1814 году в Лихтентале Ф. Шуберт впервые выступает в качестве композитора и дирижёра. Серьёзность намерений дебютанта, самого юного из всех исполнителей-музыкантов, подкупает слушателей, в том числе, первого придворного капельмейстера, учителя Ф. Шуберта и Л. Бетховена, Антонио Сальери (1750–1825), признавшего: «*Франц, ты мой ученик, и ты ещё не раз прославишь меня!*» [цит. по: 3, с 104]. После успешного представления мессы, в тот же вечер, Ф. Шуберт пишет для Т. Гроб песню «Девушка с чужбины» («*Das Tod und das Madchen*»), через три дня — песню «Гретхен за прялкой» («*Gretchen am Spinnrade*»).

Глубокое чувство к Т. Гроб оказывает решающее влияние на творческие устремления молодого Ф. Шуберта. 1815–1816 годы становятся наиболее плодотворным периодом его творчества. Только в 1815 году восемнадцатилетний композитор создаёт (помимо двух симфоний, двух месс,

четырёх зингшпилей, струнного квартета, двух сонат для фортепиано, фортепианных пьес и др.) 144 песни, причём, отдельные из них — в нескольких вариантах. Друзья Ф. Шуберта впоследствии вспоминали необычайный творческий порыв юного композитора, благодаря которому в иные дни рождалось по восемь-девять песен. Появление чудесных вокальных миниатюр напоминает неиссякаемый источник вдохновения, раскрывающий неисчислимы богатства взаимодействия музыки и поэзии.

Литературные сюжеты после знакомства с обилием произведений лирических и эпических поэтов предоставляют товарищи композитора по Венскому городскому конвикту (школа с пансионом): Антон Хольцапфель (1792–1868), Иосиф фон Шпаун (1788–1865), Альберт Штадлер (1794–1888). Впоследствии Ф. Шуберт посвятит И. Шпауну песни опуса 13, на тексты А. Штадлера напишет две песни, зингшпиль «Фернандо» и «Кантату ко дню рождения певца Михаэля Фогля» или «Весеннее утро» («*Fruhlingsmorgen*», 1819).

Развитию музыкальных наклонностей воспитанников конвикта способствует деятельность директора, надворного советника Иннокентия Ланга (1752–1835) по формированию оркестра, приобретению музыкальных инструментов, оплате уроков преподавателей игры на духовых инструментах. Ежедневные музыкальные занятия постепенно расширяются, в конvikте создаются группы для исполнения вокальных и струнных квартетов, растёт интерес к пению под аккомпанемент фортепиано, особенно песен и баллад немецкого композитора Иоганна Рудольфа Цумштега (1760–1802). А. Штадлер подтверждает, что Ф. Шуберт в этот период сочиняет легко и быстро, без значительных поправок, редко пользуясь фортепиано.

Общение Ф. Шуберта с друзьями, одарёнными не только в музыкальном отношении, но и обладавшими литературными способностями, предоставляет ему возможность широкого выбора новых поэтических сочинений. Однако образцом для многих из предлагаемых молодому композитору стихотворений является не классическая немецкая поэзия, а т.н. «новогерманское религиозно-патриотическое искусство», относящееся к реакционному направлению романтической школы.

Ф. Шуберт обращается к австрийской литературе, национальная самобытность которой получает мощный размах в ходе отечественной войны 1809 года против Наполеона. Постепенно формируется целая плеяда поэтов, современников Ф. Шуберта, близких ему в своих творческих устремлениях. Среди них: драматург, поэт и публицист, переводчик произведений В. Шекспира на немецкий язык Эдуард фон Бауэрнфельд (1802–1890), драматург и поэт Франц Грильпарцер (1791–1872), поэт Николаус Ленау (псевдоним, настоящие имя и фамилия — Нимбш фон Штреленау) (1802–1850), театральный поэт, автор ряда комедий Иоганн Нестрой (1801–1862).

Знаменательным творческим событием становится знакомство Ф. Шуберта с австрийским поэтом Иоганном Майрхофером (1787–1836). Современники обращают внимание на тонкий лиризм стихов И. Майрхофера,

большого любителя музыки с хорошим музыкальным слухом и умением игры на гитаре. Ф. Грильпарцер уверяет: «*Стихи Майрхофера всегда похожи на текст к музыке. Иногда этот текст предвосхищает мелодию композитора, который должен был положить эти стихи на музыку, а иногда в нём слышится мелодия прочитанного стихотворения, которое он повторил про себя и пропел с новыми словами и новым чувством*» [цит. по: 3, с. 109]. Творческое взаимодействие композитора и поэта начинается с песни «На Дунае» («*Auf der Donau*») (1817) и продолжается долгие годы — на стихотворения И. Майрхофера Ф. Шуберт создаёт более 40 песен. При этом И. Майрхофер уверяет, что он начинает по-настоящему понимать собственные стихи лишь после соединения их с музыкой Ф. Шуберта.

Приверженность И. Майрхофера идеям И. Гёте и, особенно, Ф. Шиллера подчёркивает множественность тесных связей народов Австрии и Германии. Общность языка позволяет соединить широту мировоззрения представителей немецкой классической философии и литературы — Готхольда Эфраима Лессинга, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, Фридриха Шлейермахера и др. — с гуманистическими тенденциями в сфере чувственного восприятия человеческих эмоций. Творчество немецких поэтов, в числе которых великие немецкие поэты Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832) и Генрих Гейне (1797–1856), немецкий поэт-романтик Вильгельм Мюллер (1794–1827), выдающийся немецкий поэт и драматург Иоганн Фридрих Шиллер (1759–1805), становится определяющим стимулом художественного развития молодого Ф. Шуберта. В то же время, в мелодике песен Ф. Шуберта явно просматриваются интонации австрийских песен с присущими им теплотой, естественностью и искренностью.

Известно, что А. Сальери, познакомивший Ф. Шуберта с партитурами старых итальянских мастеров, скептически относился к стихам немецких поэтов, считая «варварскую» речь недостойной воплощения в музыке и предлагая Ф. Шуберту для музыкального переложения короткие итальянские стансы. Тем не менее, именно немецкая поэзия воодушевляет Ф. Шуберта на создание песен. Первым сочинением на текст Ф. Шиллера является песня «Девушка с чужбины» («*Das Mädchen aus der Fremde*»), созданная в 1814 году. Всего в творческом наследии Ф. Шуберта насчитывается более 30 песен на тексты Ф. Шиллера. Однако подлинным вдохновителем Ф. Шуберта становится И. Гёте, привлекавший композитора созвучными ему жизненными приоритетами, глубоким ощущением единства человека и природы.

В октябре 1815 года появляется баллада «Лесной царь» («*Erlkönig*»), соч. 1. Простая и ясная концепция, лежащая в основе поэтического текста И. Гёте, озарённая искрой гениальности Ф. Шуберта, приводит к созданию шедевра мировой музыкальной литературы. Опусом № 2 обозначается другое широко известное ныне произведение камерно-вокального жанра — песня «Гретхен за прялкой» («*Gretchen am Spinnrade*») на текст из трагедии «Фауст» И. Гёте. К завершению 1815 года Ф. Шуберт перекладывает на

музыку 34 стихотворения И. Гёте, среди которых «Жалоба пастуха» («*Schafer's Klagelied*»), соч. 3, № 1, «Полевая розочка» («*Heidenroslein*»), соч. 3, № 3, «Неустанная любовь» («*Rastlose Liebe*»), соч. 5, № 1, первые песни из романа И. Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера»: «Песни арфиста» («*Harfnerslieder*»). Всего на стихотворения И. Гёте Ф. Шуберт напишет 68 песен.

Поэтическая основа юношеских песен Ф. Шуберта связана с глубиной внутреннего мира человека, многообразием его взаимоотношений с природой. Способы музыкального воплощения поэтического текста в вокальных миниатюрах базируются на индивидуальных предпочтениях молодого композитора. Творческий метод Ф. Шуберта включает различные способы выражения художественных намерений. Иногда поэтическое сочинение оказывает настолько сильное воздействие на композитора, что новое музыкальное произведение появляется весьма стремительно (как в случае создания баллады «Лесной царь»). При быстрых записях Ф. Шуберт, обладающий навыками умелого переписчика нот, выписывает в аккомпанементе лишь некоторые такты.

Встречаются иные примеры, когда Ф. Шуберт по-иному трактует одно и то же стихотворение. Песнь Миньоны «Лишь тот, кто знал тоску» («*Nur wer die Sehnsucht kennt*») на текст из романа «Вильгельм Мейстер» И. Гёте вдохновляет композитора на создание шести различных сочинений — произведений для голоса и фортепиано, вокального дуэта, вокального квинтета для мужских голосов. Первые две редакции «Песни Миньоны» для голоса и фортепиано под названием «Томление» («*Sehnsucht*») появляются в 1815 году.

Особенности образной сферы юношеских песен Ф. Шуберта получают воплощение во многих исполнительских интерпретациях, различающихся по художественной глубине и убедительности прочтения. Интересным является знакомство с историческими свидетельствами выступлений певцов, современников композитора.

Первой исполнительницей юношеских песен Ф. Шуберта стала Т. Гроб, которой аккомпанировал автор. Поклонник творчества Ф. Шуберта А. Штадлер утверждает, что слушать игру Ф. Шуберта можно с истинным наслаждением: «*Прекрасное туше, спокойная рука, чистая, изящная игра, полная чувства и мысли*» [цит. по: 3, с. 107]. Ученик А. Сальери, композитор Ансельм Хюттенбреннер (1794–1868) добавляет, что Ф. Шуберт играет уверенно, с хорошей беглостью, обладает слабым, но задушевым голосом: поёт баритоном и тенором, может при необходимости исполнить партии альты или сопрано — фальцетом большого диапазона. Юношеские песни Ф. Шуберта также звучат в исполнении музыканта-любителя (чиновника по роду профессиональной деятельности) Антона Хольцапфеля (1792–1868), выступавшего обычно под аккомпанемент А. Штадлера.

В целом, как избираемый Ф. Шубертом мир поэтических образов юношеских песен, так и теплота, правдивость музыкального воплощения

поэтического текста, позволяют говорить о формировании нового стилевого направления музыкального искусства, связанного с ясностью выражения мыслей, богатством и глубиной человеческих чувств, простотой и утонченностью музыкального языка. Неослабевающий интерес музыкантов-исполнителей различных национальностей к песенному творчеству Ф. Шуберта свидетельствует о гуманистической значимости, этической ценности и художественной красоте камерно-вокального наследия великого композитора.

Список литературы и источников

1. *Вудфорд, П.* Шуберт [Текст]: / Пер. с англ. Е. А. Розовской. – Челябинск : Урал LTD, 1999. – 191 с. : портр., рис., фот.
2. *Вульфюс, П. А.* Франц Шуберт: Очерки жизни и творчества [Текст]. – М. : Музыка, 1983. – 447 с.
3. *Гольдшмидт, Гарри.* Франц Шуберт – жизненный путь [Текст]: / Ред. пер. с нем., предисл. и примеч. Ю. Н. Хохлова]. – М. : Музгиз, 1960. – 439 с., 33 л. ил. : ил., нот. ил.
4. Музыкальный словарь Гроува [Текст]: / Пер. с англ. – М.: Практика, 2010. – 1095 с., ил.
5. *Неболюбова, Л. С.* Музыкальная культура Германии и Австрии рубежа XIX– XX веков [Текст] / Л. С. Неболюбова. – К.: Музична Україна, 1990. – 167 с.
6. Франц Шуберт и русская музыкальная культура: сб. [Текст] / Отв. ред. Ю. Н. Хохлов. – М.: НИЦ «Московская консерватория», 2009. – 384 с.
7. Франц Шуберт: к 200-летию со дня рождения [Текст] : Материалы Международной научной конференции. – М.: Прест, 1997. – 126 с.
8. Франц Шуберт: переписка, записи, дневники, стихотворения [Текст] / Сост., пер. с нем., предисл., общ. ред. и примеч. Ю. Н. Хохлова. – М. : Эдиториал УРСС, 2005. – 254 с.
9. Шуберт и шубертианство [Текст]: // Сборник материалов научного музыковедческого симпозиума. / Сост. Г. И. Ганзбург. – Харьков, 1994. – 120 с.