



**Некоторые аспекты взаимодействия музыкальных и литературных
образов в творчестве Ф. Шуберта и И. Гёте**

Артём Хван

Алина Ахмеджанова

Студенты Узбекского государственного
института искусств и культуры

Аннотация: в этой статье раскрывается история создания одного из известных произведений Шуберта на балладу Гёте – “Лесной царь”. Отчётливо раскрываются образы и характеры музыкальных персонажей, затрагиваются проблемы перевода и рассматривается слияние музыки и слова.

Ключевые слова: баллада, песня, поэзия, творчество, композитор, композиция, поэт, произведение, тесситура, регистр, жанр, диапазон, партия.

Annotatsiya: ushbu maqolada Shubert mashhur asarlaridan biri - Gyotening “O'rmon shohi” balladasining yaratilish tarixi ochib berilgan. Musiqiy qahramonlarning obrazlari va xarakterlari aniq ochib berilgan, tarjima muammolariga to'xtalib o'tilgan, musiqa va so'zning uyg'unligi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ballada, qo'shiq, she'riyat, ijod, bastakor, kompozitsiya, shoir, asar, tessitura, registr, janr, diapazon, partiya.

Abstract: This article reveals the history of the creation of one of Schubert's famous works based on Goethe's ballad, “The King of the Forest.” The images and characters of musical characters are clearly revealed, the problems of translation are touched upon, and the fusion of music and words is considered.



Keywords: ballad, song, poetry, creativity, composer, composition, poet, work, tessitura, register, genre, range, party.

Франц Шуберт – австрийский композитор, выдающийся представитель европейского музыкального искусства, основоположник эпохи Романтизма, реформатор, чье творчество стало важной вехой в развитии мирового искусства. Величайший музыкант послужил символом перехода от классической к романтической музыке и оказал глубочайшее влияние на творчество последующих композиторов и их наследие.

Его творчество охватывает широкий спектр музыкальных жанров, включая: оперы, оратории, кантаты, симфонии, увертюры, произведения для инструмента с оркестром, камерные инструментальные ансамбли, сонаты, фантазии, музыкальные моменты, вариации, танцы, дуэты, трио, квартеты, квинтеты и т.п., а также множество других инструментальных и вокальных сочинений. Среди них широкую известность имеют его вокальные циклы на слова В. Мюллера — Прекрасная мельничиха (*Die schöne Mullerin*, op. 25,) включивший в себя 20 песен и Зимний путь (*Die Winterreise*, op. 89,) в котором уже 24 песни.

Шуберт особо известен, как единственный композитор, написавший более 600 песен для голоса и фортепиано. Обращаясь к трудам итальянских, австрийских, английских поэтов (в немецком переводе), в большинстве произведений, преимущественно, мы увидим немецких представителей поэзии. Наиболее известны сочинения на слова В. Мюллера, Г. Гейне, Ф. Шиллера, И. В. Гёте. Однако, несмотря на разнообразие поэзии, особую любовь он всё же проявлял к творчеству Гёте.

Иоганн Вольфганг фон Гёте - один из выдающихся деятелей немецкой литературы, поэт, драматург и романист. Шуберт, как ярый поклонник, на основе творчества Гёте, создал большое количество произведений, среди них: “Жалобная песнь пастуха”, “Дикая роза”, “Гретхен за прялкой”, “Сцена в соборе из «Фауста»”,



“Неистовая любовь”, “ Вознице Кроноса”, “Лесной царь”. Песни Шуберта на слова Гёте, в особенности “Лесной царь”, получили высокую оценку среди ценителей музыки и поэзии. Это побудило друзей композитора заручиться поддержкой поэта и отправить ему сборник из 16 произведений, так как благосклонность Гёте помогла бы привлечь внимание издателей к Шуберту. Сопроводительное письмо составил друг Шуберта Шпаун¹, подчеркнув важность получения согласия Гёте на посвящение ему сборника. Однако поэт оставил послание без ответа, и оно не нашло отражения ни в переписке с Цельтером², музыкальным консультантом Гёте, ни в дневниках поэта. Игнорирование песен Шуберта стало тяжким ударом для композитора, который мечтал услышать мнение великого поэта.

«...Помимо новизны и смелости музыкальных средств выражения, Гёте ощутил в произведениях Шуберта явное посягательство на примат поэзии над музыкой и, что ещё существеннее, - на завоёванную им в труднейшей борьбе с самим собой олимпийскую сдержанность в проявлении чувств. Музыка Шуберта ослабляла оковы укрощённого «демона» эмоции, а это не могло не коробить маститого поэта. Понадобилась сила вдохновенного исполнения замечательной певицы В. Шредер-Давриент³, чтобы вынудить со стороны Гёте полупризнание достоинств шубертовского толкования его поэзии. «Я уже слышал это сочинение, и оно совсем не пришлось мне по душе, - сказал Гёте певице, после исполнения «Лесного царя», - но, в таком исполнении всё укладывается в обозримую картину».⁴

¹ Йозеф Фрейхер фон Шпаун (нем. *Joseph von Spaun*, 11 ноября 1788 - 25 ноября 1865) был австрийским дворянином, императорским и королевским советником, директором лотереи и почетным гражданином Вены и Цешина. Он наиболее известен своей дружбой с композитором Францем Шубертом, интернет-ресурс wikipedia.org

² Карл Фридрих Цельтер (нем. *Carl Friedrich Zelter*; 11 декабря 1758— 15 мая 1832 Берлин) — немецкий композитор и музыкальный педагог, консультант Гёте, интернет-ресурс wikipedia.org

³ Вильгельмина Шредер-Девриент (нем. *Wilhelmine Schröder-Devrient*; 6 декабря, 1804, Гамбург — 26 январь, 1860, Кобург) — немецкая певица, сопрано, интернет-ресурс wikipedia.org

⁴ см.: Г.Гольдшмидт Франц Шуберт: жизненный путь. С.97, Государственное издательство «Москва», 1960 г., г. Москва



«Лесной царь» (в гётевском оригинале "Erlkönig") баллада⁵ Гёте, с сюжетом, заимствованным из датской легенды, в котором ярко проявляется влечение к фантастическому, не могла не привлечь Франца Шуберта. Это произведение он написал, когда ему было всего 18 лет.

В произведении повествуется о том, как в сумерках холодной порой по лесной дороге на коне скачет всадник с ребёнком на руках – отец с сыном. Ребёнок видит Лесного царя — таинственного и пугающего духа леса, который пытается увести мальчика с собой в свой мир. Отец не видит Лесного царя и пытается успокоить сына, объясняя, что это всего лишь игра воображения. Но ребёнок всё сильнее чувствует присутствие Лесного царя и в конце концов исчезает вместе с ним.

В первую очередь, хочется отметить значение оригинального названия, ещё при переводе легенды с датского, где оно фигурирует как «elverkonge», переведенной на немецкий язык Иоганном Готфридом Гердером, в его версии фигура злого духа называется Ольховым Королём, Королём Ольх, или же Король эльфов. В немецком языке ольха (нем. die Erle) и эльф (нем. die Elfe) похожи в написании, в связи с чем и могла возникнуть ошибка. И уже со временем мы сталкиваемся с альтернативной проблемой в переводе на русский язык.

Об этом также пишет Цветаева, в своей статье «Два Лесных Царя»: «... Знаю, что неблагодарная задача после гениального и вольного поэтического перевода давать дословный прозаический подневольный, но это мне для моей нынешней задачи необходимо. Остановимся сначала на непереводаемых словах, следовательно — непередаваемых понятиях. Их целый ряд.

⁵Баллада – от итальянского “Ballare”- танцевать, первоначально особый род провансальских песен, сопровождавший пляску, в последствии термин стал обозначать и литературные произведения лирико-повествовательного, чаще народно-легендарного характера, содержащего драматические и фантастические эпизоды. В этом смысле с начала 19 века, слово “баллада” встречается в названии музыкальных пьес, преимущественно в вокальных, но также и инструментальных. Краткий словарь музыкальных терминов ХОР.by, интернет-ресурс.



.... - “Leids”. “Мне сделал больно” меньше, чем “Leids gethan”, одинаково и одновременно означающее и боль, и вред, и порчу, в данном гётевском случае непоправимую порчу — смерть.»⁶, – здесь имеется ввиду перевод Жуковского.

Из-за сложившейся ситуации в переводе, мы видим, что у Жуковского просто другой «Лесной царь», вследствие чего повествование передано неправильно.

И по итогу - у Жуковского ребенок погибает от страха, а у Гёте - от Лесного Царя.

У Шуберта также было своё видение «Лесного Царя». У Гёте три персонажа: отец, ребёнок и Лесной Царь. В песне-балладе у Шуберта уже четыре персонажа: рассказчик, отец, сын и лесной царь, и все они озвучиваются одним вокалистом. Это представляет сложность для певца, так как каждое действующее лицо изображается в определённом диапазоне с различными ритмическими рисунками. Партия рассказчика, пронизанная драматическими интонациями, так как именно ему приходится объявлять о смерти ребёнка в конце, исполняется в баритонном диапазоне. Для ребёнка композитор выбрал высокую теноровую тесситуру⁷. Его партия исполняется с большим напряжением, и каждое её новое проведение исполняется на полтона выше, что увеличивает эмоциональный накал. Образ Лесного царя обрисован завлекающей сладостной мелодией, исполняемой на пианиссимо в среднем теноровом регистре⁸. Партия отца поётся в басовом регистре. В балладе есть и пятый персонаж – это лошадь. Быстрые триоли⁹, звучащие в аккомпанементе на протяжении всего произведения, имитируют удары её копыт.

⁶ М. И. Цветаева статья "Два Лесных Царя". Журнал "Числа", ноябрь, 1934 г., № 10, г. Париж.

⁷ Тесситура (итал. *tessitura*, букв. — ткань, от *tessere* — ткать; нем. *Lage, Stimmlage*) — термин, определяющий высотное положение звуков в музыкальном произведении по их отношению к диапазону певческого голоса или музыкального инструмента, интернет-ресурс belcanto.ru

⁸ Регистр в музыке — это отрезок диапазона какого-либо музыкального инструмента или певческого голоса. Он характеризуется одним тембром. В пении — это объём голоса (бывает нижний, средний, верхний), интернет-ресурс wikipedia.org

⁹ Триоль (фр. *triolet*) — группа из трёх нот одинаковой длительности, в сумме по времени звучания равная двум нотам той же длительности. Возникает в случае, когда временной интервал, в текущем размере занимаемый двумя нотами, необходимо разделить на три равные части, интернет-ресурс wikipedia.org



Лесной царь - это композиция, в которой музыкальное строение, вокальной и фортепианной партий разворачивает весь сюжет произведения. Ритм баллады пронизывает, скрепляет и объединяет все части целого. Сюжет баллады пронизан беспокойством - это и темный лес, и непогода, и отец с умирающим ребенком на руках.

Примечательно, что Шуберт перерабатывал произведение трижды, прежде чем создал свою четвёртую версию песни (эта работа была начата в 1815, а закончена в 1821 году), и представлена как Opus 1 (opus 1). Она была каталогизирована Отто Эрихом Дойчем как D. 328 в его каталоге произведений Шуберта 1951 года. Песня была впервые исполнена на концерте 1 декабря 1820 года на частном собрании в Вене и получила публичную премьеру 7 марта 1821 года в венском Theater am Kärntnertor (театре «Кернтнертор»).

Многие хотели передать атмосферу произведения Гете, но лучше всех получилось это у Шуберта, и это признание многих почитателей творчества Гёте.

Его наследие продолжает вдохновлять музыкантов и слушателей по всему миру, подтверждая его статус одного из величайших композиторов в истории музыки. «Лесной царь» был основой для создания транскрипций для различных музыкальных инструментов: для фортепиано соло Ференцем Листом, для голоса соло и оркестра Гектором Берлиозом, для скрипки соло Генрихом Вильгельмом Эрнстом.

Сам первоизданный вид произведения не теряет актуальности и спроса по сей день. Знаменитые вокалисты мира, такие как: Г. Прей, Д. Фішер-Діскау, Г. Отс, Б. Гмыря, Д. Хворостовский¹⁰ и другие, несли творчество Шуберта в массы,

¹⁰ Герман Прей был одним из величайших немецких баритонов XX века. Специалист по оперным ролям Моцарта и немецким песням, за свою карьеру он дал множество концертов по всему миру. В 1962 году ему было присвоено почетное звание *Kammersänger* ("Камерный певец"), одна из высших наград, к которой могут стремиться немецкие и австрийские певцы, интернет-ресурс wikipedia.org. Дитрих Фішер-Діскау (нем. *Dietrich Fischer-Dieskau*; 28 мая 1925, Берлин — 18 мая 2012, Берг; похоронен в Берлине) — немецкий оперный и камерный певец (баритон). [Каммерзингер Баварской и Берлинской государственной оперы](https://wikipedia.org), интернет-ресурс wikipedia.org. Георг Карлович Отс (эст. *Georg Ots*; 21 марта 1920, Петроград, РСФСР—5 сентября 1975, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — советский, эстонский певец



передавая идею романтического восприятия, драматически неразрешимого противоречия между низменной действительностью и высоким идеалом, несовместимым с нею, а подчас и совсем нереализуемым. Идеология эпохи - преобладание чувства над разумом. Из реальности автор переносит читателя в идеальный мир, где порой герой предстает перед читателем одиноким, нетипичным, и зачастую его эмоции описаны зарисовками явлений природы. Как это было в литературе, так и в музыке.

Одно из главных свидетельств принадлежности Шуберта к романтизму являлась мысль его творчества, где ведущими вопросами стали темы обездоленности, трагической безысходности, отразившие проблемы судеб целого поколения взятые из жизни сюжеты. Его музыка чувственная, порой мрачная, а также страстная, с подчёркнутыми сменами мажорно-минорных настроений в гармоническом стиле. Для него характерно единение текста и музыки, передача эмоциональной сути стихотворения, что иллюстрирует, как и романтизм в его самой интимной форме, так и зрелость композитора.

Использование новых принципов вокальной мелодики Шубертом, в чём заключалось его новаторство в жанре, стремясь передать не мелкие, отдельные детали текста, а настроение стиха в целом, найденные им новые принципы вокальной мелодики, фортепианной партии, песенных жанров и форм оказали влияние на дальнейшее развитие вокальной музыки.

Взаимодействие музыкальных и литературных образов в творчестве Франца Шуберта и Иоганна Гёте является ярким примером синтеза поэзии и музыки,

эстрады, оперы и оперетты (лирический баритон). Народный артист СССР (1960). Лауреат двух Сталинских премий (1950, 1952), Государственной премии СССР (1968) и Государственной премии Эстонской ССР (1975). Вошёл в составленный в 1999 году по результатам письменного и онлайн-голосования список 100 великих деятелей Эстонии XX века, интернет-ресурс wikipedia.org. Борис Ромánovich Гмь́ря (укр. Гмиря Борис Романович; 1903—1969) — советский камерный и оперный певец (бас). Народный артист СССР (1951). Лауреат Сталинской премии второй степени (1952), интернет-ресурс wikipedia.org. Дмитрий Александрович Хворостóвский (16 октября 1962, Красноярск — 22 ноября 2017, Лондон, Англия, Великобритания) — советский и российский оперный певец (баритон); народный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии РСФСР им. М.И.Глинки (1991), интернет-ресурс wikipedia.org.



раскрывающим глубину романтического восприятия мира. Творчество Шуберта, особенно его вокальные циклы и баллады, демонстрирует тонкое понимание поэтической сути и мастерство передачи эмоциональной насыщенности текста через музыкальные средства. В частности, его интерпретация «Лесного Царя» стала образцом гармоничного соединения литературного сюжета и музыкальной драматургии, что позволило создать произведение, актуальное и сегодня, подтверждая силу искусства как средства выражения глубинных человеческих чувств и идей.

Использованная литература:

1. П.Вульфийус. «Франц Шуберт. Очерки жизни и творчества». Изд. «Музыка» 1983 г
2. В. Галацкая. «Музыкальная литература зарубежных стран.» Выпуск III, издание пятое. Изд. «Музыка», Москва, 1974.
3. Ю.Н. Хохлов – «Песни Шуберта. Черты стиля.» Изд. «Музыка», Москва, 1987г.
4. Наследие Марины Цветаевой - сайт о великом русском поэте XX века Статья – «Два «Лесных царя», tsvetayeva.com
5. Франц Шуберт. belcanto.ru
6. wikipedia.org
7. hor.by.methodus.beginner.slovar-muz-terminov
8. www.belcanto.ru