ПОЭТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ ВИЛЬГЕЛЬМА МЮЛЛЕРА

Орешкина Ольга Евгеньевна, преподаватель ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»

Стихотворения В. Мюллера были положены на музыку различными композиторами и пользовались большой популярностью. Несколько песен на тексты из цикла «Прекрасная мельничиха» создал композитор Л. Бергер. На стихотворение «Почта» из цикла «Зимний путь» создал песню К. Крейцер. Не менее сорока композиторов создали песни на стихи поэта. Среди них Брамс, Шпор, Томашек, Вольф. Но только Шуберт дал такие музыкальные воплощения стихотворений Мюллера, которые действительно увековечили их. Однако песни Шуберта остались неизвестными Мюллеру. Ничего не зная о Шуберте, не догадываясь о том, какую родственную душу он мог бы найти в нём.

Вильгельм Мюллер(***1794-1827***)-немецкий поэт, пользовался широкой известностью у себя на родине. У нас его знают, как автора текстов песенных циклов Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Он родился в небольшом немецком городке Дессау, в демократической среде, в семье портного. Поэтическое дарование проявилось у Вильгельма рано. Первый сборник стихотворений, куда вошли элегии, оды, песни, были составлены в четырнадцатилетнем возрасте. По окончанию среднего образования Мюллер поступил в Берлинский университет, где занимался филологией и историей.

В ***1813*** году принял участие в освободительном движение немецкого народа против войск Наполеона. По возвращению в Берлин в ***1814*** году примкнул к дружескому кругу нескольких поэтов, участников освободительной войны. А в ***1815*** году вышел в свет сборник стихотворений членов этого кружка, в котором был опубликован и ряд стихотворений Мюллера. В ***1817-1818*** годах Мюллер совершил большое путешествие. Два месяца он провел в Вене, где изучал новогреческий язык и познакомился с видными деятелями национально-освободительного движения Греции. После этого посетил Италию и Грецию. В Италии Мюллер собрал большой материал о жизни народа и записал много народных песен. Впоследствии он написал книгу: «Рим, римляне и римлянки.. » два тома(***1820***), а также несколько «Итальянских сонетов». Только после смерти поэта были изданы собранные им в Италии народные песни. Впечатления от поездки в Грецию нашли отражение в его «Греческих песнях». Последующие годы жизни он провёл в родном Дессау, где преподавал древние языки в гимназии. Позднее стал библиотекарем герцога Дессау Леопольда Фридриха. В летние месяцы он путешествовал по различным областям Германии, где встречался с выдающимися деятелями немецкой литературы Уландом, Кёрнером, Гёте. В 1821 году в Дессау был издан сборник «Стихотворения из бумаг, оставленных странствующим валторнистом». В этот сборнике вошёл поэтический цикл «Прекрасная мельничиха». Затем последовала первая тетрадь «Греческих песен» воспевающая освободительную борьбу греческого народа с иноземными захватчиками. Интерес и глубокое сочувствие к освободительной борьбе в зарубежных странах был очень характерен для передовых людей Германии. После кончины Мюллера благодарная Греция предоставила мрамор на сооружение ему памятника. В 1824 году выходит второй том «Стихотворений из бумаг, оставленных странствующим валторнистом» и последующие тетради «Греческих песен». Деятельность Мюллера не ограничивалась поэтическим творчеством. Он издал литературно-критический журнал, выступал как литературный критик, переводчик (перевод «Фауста», стихотворения английских поэтов). Как литературовед-исследователь создал работу о древнегреческом поэтическом искусстве, очерк о современных английских поэтах. Умер он от сердечного приступа в возрасте 33 лет.

Почти все стихотворения Мюллера объединяются в серии или циклы связанные единством времени и места и разработкой сквозной темы. Стремление поэта сделать героем ряда стихотворений одно и тоже лицо, так же способствует образованию стихотворных циклов и серий.

Цикл стихотворений Мюллера «Прекрасная мельничиха» относится к началу творческой зрелости. В создании цикла большую роль сыграло участие поэта в берлинском литературном кружке, собиравшемся в 1815-1816 годах в доме Ф.Штегемана. Членами кружка были Гедвига Штегеман, талантливая поэтесса Луиза Хензель, поэт-романтик Клеменс Брентано и другие молодые поэты и учёные. Члены кружка глубоко почитали народную поэзию, обсуждали новинки современной поэзии, восхищались Гёте, читали свои собственные произведения. Нередко устраивали литературные игры. Так в конце 1816 года была начата игра «Роза, мельничиха», в которой руки прекрасной, но ветреной мельничихи добивается ряд юношей: подмастерье мельника, охотник, садовник, рыбак и другие. После некоторых колебаний, обнадёжив сначала подмастерье мельника, мельничиха отдаёт предпочтенье охотнику. Роли были распределены между членами кружка; каждый должен был писать стихотворения, согласно предварительному условию и собственной роли. Мюллеру в этой игре была отведена роль подмастерья мельник. Он написал восемь стихотворений, которые составили ядро его последующего цикла, сделал наброски ещё нескольких стихотворений. Эти стихотворения члены кружка признали лучшими. Во многом это было связано с тем, что Мюллер испытывал чувство любви к семнадцатилетней поэтессе Луизе Хензель. В этих стихотворениях он выразил собственные переживания, о чём убедительно свидетельствуют сохранившиеся дневниковые записи поэта. Высокая оценка членов кружка побудила Мюллера к работе над циклом «Прекрасная мельничиха». В 1818 году он был опубликован как самостоятельное произведение, состоящее из пятнадцати стихотворений. В окончательной редакции цикл расширился до двадцати пяти стихотворений и был издан в 1821 году.

Замысел поэтического цикла «Зимний путь» относиться к периоду жизни Мюллера в Берлине (1815-1816). Однако, серьёзная работа началась вскоре по завершение цикла «Прекрасная мельничиха». В «карманной книжке» «Урания» вышедшей в свет в конце 1822 года. были опубликованы двенадцать стихотворений цикла. В «Урании» он получил название: «Песни странствий Вильгельма Мюллера». «Зимний путь в 12 песнях». В последующее время он продолжил работу над этим циклом. Уже 13 и 14 марта 1823 года в газете, выходившей в Бреславле, появилось ещё десять новых стихотворений. В 1824 году в Дессау цикл был опубликован поэтом в окончательном виде. Поэт объединил стихотворения, напечатанные ранее и добавил к ним два новых, при этом, изменив последовательность стихотворений. Последовательность стихотворений была закреплена последующим переизданием и имела следующий вид:

1. Спокойной спи
2. Флюгер
3. Застывшие слёзы
4. Оцепенение
5. Липа
6. Почта
7. Водный поток
8. У ручья
9. Воспоминания
10. Седины
11. Ворон
12. Последняя надежда
13. В деревне
14. Бурное утро
15. Обман
16. Путевой столб
17. Постоялый двор
18. Блуждающий огонёк
19. Отдых
20. Ложные солнца
21. Весенний сон
22. Одиночество
23. Бодрость
24. Шарманщик

На первый взгляд цикл «Зимний путь» по своему «сюжету» близок «Прекрасной мельничихе». Здесь и там стержнем сюжета является любовная драма героя, измена любимой, отдавшей предпочтение другому. Иная трактовка развязки действия в «Прекрасной Мельничихе» здесь противопоставлена подлинная трагедия. Объяснение этому мы не находим в событиях жизни самого Мюллера. В период создания этого цикла он не переживал каких-то душевных потрясений. Следовательно, причину следует искать не в личной жизни поэта, а в его окружении, во всей общественной обстановке Германии того времени. Любовная драма героя «Зимний путь» не исчерпывает всего содержания этого цикла. Конфликт героя с действительностью гораздо шире и глубже. «Сознание поэта волнует гораздо более значительные мотивы, чем несчастье в любви» - писал в 1822 году один из его современников литераторов К. Иммерман. Именно социальное устройство мира делает его не приемлемым для героя источником его страданий. «Ах, что для вас мои мучения, богатые вы и ваша дочь»- восклицает герой в песне «Флюгер».

Если в «Прекрасной мельничихе» смерть героя, после которой восстанавливалось равновесие, продолжалось закономерное развитие жизни природы, была разрешением конфликта, является итогом развития. «3имний путь» отражает общественный конфликт, характерный для Германии и Австрии 20х годов XIX в. В период жесточайшей реакции, наступившей после того как реакционные правительства ряда государств заключили позорный мир с Наполеоном. Правительства не спешили выполнять демократические требования. Были разгромлены оппозиционные организации, члены которых были подвергнуты жестоким репрессиям, были усилены цензура и полицейский аппарат,

общественная атмосфера выглядела беспросветной. Застой в общественной жизни Германии и Австрии в 20е годы XIX в созвучен с зимним оцепенением природы в поэтическом цикле Мюллера «Зимний путь». А в самом герое носили отражение характерные черты передовых людей того времени. Это неизбежный конфликт с современным ему обществом, его одиночество и бесперспективность его пути, и внутренняя противоречивость самого героя.

 В обоих циклах присутствует мотив странствий. Однако, воплощается он по-разному. В «Прекрасной мельничихе» реальное странствие находит отражение только в первых трёх песнях. В четвёртой песне, когда герой приходит к мельнице, где происходит последующее действие цикла, тема странствий завершается. В цикле «Зимний путь» мотив странствия проходит через весь цикл от начала до конца, приобретает иной смысл. В «Прекрасной мельничихе» герой отправляется в путь с надеждой на счастье. Странствия героя в цикле «Зимний путь» безрадостно. Это бегство, желание поскорее покинуть места, где герой испытал так много страданий.

 Отличается сама «расстановка сил» в развитии действия. В первом цикле, наряду с главным действующим героем через его высказывания косвенно дается характеристика другим персонажам -это возлюбленная героя прекрасная мельничиха и охотник. Взаимоотношения этих персонажей составляет стержень развития действия. Своеобразным персонажем выступает природа в образе ручья. Ручей здесь ведет диалоги с главным героем. В цикле «Зимний путь» действия как такого вообще нет, любовная драма разыгрывается ещё до начала действия. Уже в первой песне герой не видит своей неверной возлюбленной, он обращается к ней лишь в мыслях. В дальнейшем остаются лишь воспоминания о ней. Вплоть до последней песни помимо самого героя, других персонажей в цикле нет. Герой глубоко одинок, и в этом заключается основная мысль произведения. Неслучайно, первые публикации цикла «Зимний путь» завершается песней «Одиночество». Лишь в конце цикла с появлением шарманщика одиночество героя как-будто нарушается. Введение образа шарманщика показывает, что главный герой цикла «Зимний путь» не единственный «отверженный» обществом человек, и с его помощью поэт подчёркивает глубину конфликта, охватившего общество. Изображая главного героя своего поэтического цикла, Мюллер не дает характеристику его общественного положения. Однако, потому как он одет, чем питается во время своих странствий, можно предположить, что юноша беден. Изображая шарманщика поэт называет конкретные детали, характеризующие его общественное положение. Он стоит босиком на льду, его маленькая тарелка всегда пуста, никто не хочет его слушать, никто на него не смотрит, и собаки ворчат на старика. Это черты, свидетельствующие о бедности , и вызывают у читателя чувство сострадания, жалости не только к шарманщику, но и подчеркивают сходство судьбы героя с судьбой шарманщика.

Таким образом, в цикле «Зимний путь» господствует образ одного героя, и отражение его чувств и переживаний составляет основное содержание цикла.

 Равноправным участником действия выступает природа. В цикле «Прекрасная мельничиха» природа сопереживает, сострадает герою. В цикле «Зимний путь» природа безразлична к его страданиям, зимнее оцепенение природы сопоставляется с оцепенением чувств героя, душевное беспокойство – с завыванием бури. Герой цикла восклицает, что буря ему милее спокойствия в природе. Это ведущий мотив стихотворения «Бурное утро. «Отдых», «Одиночество». Стихотворение «Бодрость» показывает совсем другого героя- человека, сильного и мужественного, не позволяющего несчастьям сломить его дух, и весело шагающего по своему пути. «Если сердце вдруг вздохнёт, песню запеваю». Если в «Прекрасной мельничихе» от начала до конца герой остаётся совершенно одинаковым в развитии действия. В цикле «Зимний путь» при отсутствии действия происходит развитие самого героя.

 Интересен вопрос о порядке стихотворения в цикле «Зимний путь». Сам поэт не сразу нашёл расположение стихотворений, которое показалось ему наиболее целесообразным. В песенном цикле Шуберта порядок несколько иной. Для самого поэта последовательность стихотворений цикла не была бессмысленной .Избранный порядок подчинён внутренним закономерностям развития поэтических образов .Важную роль здесь играют время и место действия, время суток, к которому относятся описываемые поэтом события. Мюллеру удалось добиться логического развития поэтических образов в драматургии цикла. Воспоминания о счастливом прошлом встречаются в первых девяти песнях. В более поздних песнях таких воспоминаний уже нет .В дальнейшем эти воспоминания принимают лишь обобщённую форму ,как это имеет место в песне «Ложные солнца». Образ возлюбленной постепенно теряет в его воспоминаниях зримые черты, вытесняются скорбными переживаниями. Из последующих шестнадцати песен только две –«Ложные солнца» и «Весенний сон»- содержат воспоминания о возлюбленной. Стремление вернуться в город, чтобы вновь увидеть свою неверную возлюбленную, встречаем в шестой песне «Почта», в седьмой «Водяной поток» и девятой «Воспоминание». В десятой песне «Седины» впервые в цикле появляется мотив смерти, который становится ведущим в одиннадцатой песне «Ворон». В следующей группе из четырёх песен появляется новый мотив крушение надежды. Он проходит в двенадцатой песне «Последняя надежда», в тринадцатой «В деревне», в четырнадцатой песне «Обман». После этого снова появляется мотив смерти в шестнадцатой песне «Путевой столб», семнадцатой «Постоялый двор» и восемнадцатой «Блуждающий огонёк». В последующих шести стихотворениях герой обречён продолжать свои странствия, которые своей безысходностью, бесцельностью страшнее самой смерти. Такой смысл песни «Шарманщик», венчающий весь цикл, в которой поэт с огромной силой показывает неразрешимость конфликта героя цикла «Зимний путь» с действительностью. Таким образом, в цикле «Зимний путь» разработана тема странствия без цели, без конца в виде смерти, несущей успокоение. Это одна из «вечных» тем, привлекающих внимание писателей и поэтов в годы расцвета романтических течений.

В целом цикл «Зимний путь» отличается значительностью содержания, связанного с ключевыми проблемами общественной жизни того времени, глубиной мысли, реалистическим отображением характера героя, его отзывчивостью на впечатления внешнего мира, глубиной и тонкостью его переживаний, а так же близким родством с народной немецкой поэзией и песенностью.

Министерство культуры Тульской области

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»

 Областная научно-практическая конференция

«Музыка Ф.Шуберта-голос сердца»

 Тема доклада:

«Поэзия В. Мюллера в творчестве Ф.Шуберта»

Преподаватель ГПОУ ТО «Новомосковский колледж имени М.И. Глинки»

Орешкина Ольга Евгеньевна

Презентация Голубцовой Яна,студентки

2 курса ПЦК «Теория музыки»

 15 ноября 2017 года