Тябин Василий Сергеевич,

Папава Татьяна Филипповна,

филиал ГПОУ «Саратовский областной

колледж искусств» в г. Марксе

Связь творчества великого **И.В. Гете с музыкой**

Иоганн Вольфганг Гете - немецкий писатель, философ конца XVIII – первой половины XIX века.

Он работал в разных жанрах: поэзия, [драма](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)), [эпос](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81), и т.д. Иоганн Вольфганг является идеологом течения «[Буря и натиск»](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA). Участвовал в создании [Веймарского классицизм](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1)а. Cочинения Гёте – это шедевры немецкой и мировой классики.

Лирика Гете была высшим подъёмом его творчества, она обладала богатством форм выражения, отражала чувства.

Гете изображал живые образы, разнообразие мировой жизни.

Творчество Гете изучали многие литературоведы. Например, более точно и удачно о Гете сказал английский биограф Джордж Генри Льюис: «Гете был велик, величием души, сердечным благородством, которого никогда не пятнали и не искажали зависть, мелочность, низменность мысли. Он был велик своим любвеобилием, своим сочувствием всему прекрасному, своею благосклонностью. Он был велик в своей гигантской деятельности. Он был велик в своем самообладании, которое заставляло непокорные порывы шествовать прямым путем, указанным разумом и волей. Он сделался нравственно великим, потому что в свой век стал тем, чем в другие времена могли бы стать многие – истинным человеком. Как разум, глубина и сила фантазии были его главнейшею способностью, служившею фундаментом для всех остальных, так, справедливость, смелость быть справедливым – была его главною добродетелью. Мы в нем изумляемся, силе гиганта, но силе, облагороженной самой нежной кротостью. Величайшее сердце было и благороднейшим: бесстрашным, неутомимым, мирным, непобедимым».

На произведения Гете было написано композиторами разных стран большое количество музыкальных сочинений, потому что именно лирика Иоганна Гете наиболее тонко передавала всю краску человеческих чувств.

Наиболее известными считаются композиции немецких классиков, но и русские композиторы не могли оставить без внимания творчество великого немецкого писателя.

Философия, отраженная в текстах Иоганна Вольфганга Гете актуальна по сей день, т. к. человек всегда занимается поиском себя и поэты, композиторы и художники отражают этот поиск в своих произведениях.

Литературу Гете, изложенную в музыке композиторов можно условно разделить на две группы.

Первая группа включает в себя вокальные сочинения, написанные для одного или нескольких голосов с сопровождением или *acappella* в исполнении различных музыкальных инструментов (насчитывается примерно 123 композиции).

Вторая группа включает в себя инструментальные или вокально-инструментальные произведения, а также оперы и балеты, сюжетами или текстами которых являются сочинения Иоганна Вольфганга Гете.

Стихи Гете были наиболее точно поняты зарубежными композиторами. Сочетание подлинных немецких текстов и музыкального языка зарубежных композиторов наиболее полно передает замысел, который хотел передать немецкий поэт.

Необходимо указать и то, что сочинения Иоганна Гете стали известны в России немного позже, чем в европейских странах. Его стихи (оригинальные тексты) были сложны для понимания русскими композиторами.

Художественные идеи, которые затрагивал немецкий философ, не всегда находили отражение в музыке русских классиков, так как не были поняты и не содержали в себе особенностей «национального» характера, который был свойственен русской музыке.

Вокальные произведения, написанные на тексты Гете очень разнообразны по музыкальной окраске. Стихи Иоганна Вольфганга Гете произвели колоссальное впечатление на композиторов разных стран. Каждый композитор по-своему трактовал смысл, который вложил в свои сочинения немецкий автор.

К примеру, большим любителем гётевской поэзии был Шуберт, в песне «Гретхен за прялкой», композитор тонко передал все чувства, которые вложил Гете. Шуберт показывает внутренний мир любящей и страдающей женщины. Гете вводит этот эпизод, как второстепенный, но композитор раскрывает полноту чувств Гретхен.

Шуберт использовал для своих сочинений тексты Гете, так как стихи немецкого композитора были полны философского смысла, именно в поэзии Гете отражены чувства людей, которые гармонируют с музыкой Франца Шуберта.

Также большой популярностью в творчестве, как русских, так и зарубежных классиков пользуется баллада И.В. Гете «Erlkönig».

«Лесной царь» - сочинение, которое ярко отражает романтическое влечение к фантастическому, где реальное трудно отделить от вымышленного.

Поэты и музыканты-романтики особенно тянулись к жанру баллада. Баллада - сюжетное произведение, он построен на мрачно-фантастическом фоне,

«Лесной царь» Шуберта остается совершенным сочинением в романтическом жанре. Для Франца Шуберта свойственно то, что фантастичность картины «Лесного царя» он передает в реальных образах.

Русские композиторы также использовали балладу Гете в музыкальных своих произведениях.

Кантата А. С. Аренского «Лесной царь», написана как экзаменационная работы при окончании композитором Петербургской консерватории по классу композиции Н. Римского-Корсакова. Русский классик трактовал текст баллады по-иному, в отличие от зарубежных романтиков Аренский не использовал в музыке изобилия музыкально-выразительных средств. Именно поэзия Гете наиболее ясно передает элегическое настроение, свойственное композитору

Н.К. Метнер - единственный русский композитор, который наиболее полно и гармонично отразил поэзию Иоганна Вольфганга Гете в музыке. Н.К. Метнер написал 30 песен на тексты Гете (29 - оригинальные немецкие тексты, одна-перевод А. Фета).

Трагедия «Фауст» является главным трудом в творчестве Иоганна Вольфганга Гете. Основная идея драмы - духовные поиски доктора по имени Фауст, соблазненного искушениями Мефистофеля.

Трагедия Гете произвела незабываемое впечатление на композиторов, что впоследствии отразилось в их музыкальных произведениях. Наиболее часто классики использовали отрывок из первой части «Фауста», который наименован «Песнью Маргариты». На этот текст были написаны шесть романсов русских композиторов: М. Глинкой, И. Романусом, В. Ельховским, И. Пишной, А. Манном.

М. Мусоргский и А. Серов использовали отрывок - песня Мефистофеля о блохе (LieddesMephistopheles: «EswareinmaleinKönig». «Faust», I Teil. AuerbachsKellerinLeipzig).

Существует ряд инструментальных сочинений, связанных с трагедией «Фауста» Гете: первая фортепианная соната С. Рахманинова, вторая симфония А. Гедике.

Фортепианная соната №1 Сергея Рахманинова - сочинение философского плана, затрагивающее тему бытия. Основная мысль, отраженная в сонате композитора - «фаустовские сомнения». Символист также передает человеческие чувства. Сам композитор говорил, что первая часть соответствует Фаусту, вторая ˗ Гретхен, третья ˗ Мефистофелю.

Лист в своей симфонии «Фауст» нашел наиболее точную музыкальную тему для выражения неразрешимых сомнений, разъедающих душу героя. Нисходящими увеличенными трезвучиями композитор показывает поиски героя, также Лист не использовал устоев

«Фауст» - очень тяжелая для понимания трагедия Иоганна Вольфганга Гете. Композиторы разных стран очень часто обращались к этой драме, так как в ней показаны различные чувства людей, а также искания главного героя. Творцам-романтикам и символистам удалось наиболее полно отразить муки главного героя с помощью различных музыкальных средств выразительности.

Сюжет романа Гете «Страдания молодого Вертера» («DieLeidendesjungenWerther’s») лежит в основе балета в одном действии «Новый Вертер» «LenouveauWerther. Ballet pantomime en 1 acte de M-r Walberg mis en musique par Titoff» А. Н. Титова.

Также этот сюжет заложен в опере-водевиле «Вертер или заблуждение чувствительного сердца» (перевод П. Н. Арапова)

Сюжет баллады Гете «DieBrautvonKorinth» послужил созданию оперы «Коринфская невеста» Э. Я. Длусского, она была практически не известна.

Стоит отметить, что оперы и балет исполнялись в России при жизни Иоганна Вольфганга Гете.

Мефистофель - опера А. Бойто «Фаусту» Гете. За основу композитор взял образ фаустовского Мефистофеля, который олицетворяет злое начало. Конфликтом является борьба Фауста и Мефистофеля. Главный герой показан как циник, который ненавидит людей. Именно этот образ из трагедии Гете выразил разочарование композитора в итогах противоречий за освобождение Италии.

Творчество великого немецкого писателя очень разнообразно. Сюжеты его драм использовали многие композиторы. На стихи Гете написано множество вокальной музыки, которая разнообразна по своему художественному содержанию. Тексты использовались как в подлинном варианте, так и в русских переводах.

Сочинения Иоганна Вольфганга Гете содержат в себе философские мысли, понять истинный смысл, который хотел передать автор очень тяжело, но, несмотря на все трудности перевода, композиторам разных течений удалось передать те чувства, которые закладывал в свои произведения немецкий писатель.

Список используемой литературы:

1. Луначарский А. Гете и его время. – С. 5-20.
2. Авербах Л. О великом гении и узком филистере. – С. 21-38.
3. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.3.\Сост. Галацкая В.С. Под ред. [Е.М. Царевой](http://www.amumgk.ru/pages/people/people_13163.html). ˗ М.: Музыка, 2004. — 590 с., ил., нот.
4. Русская музыкальная газета» 1910, No 14 от 4 апреля, стр. 398-400.
5. [Русские переводы из Гете .](http://litnasledstvo.ru/site/download_article/id/227) / Сост. Б. Бухштаб. – С. 961-993
6. [Русская литература о Гете.](http://litnasledstvo.ru/site/download_article/id/228) / Сост. В. Зубов. – С. 94-170.
7. [Русская музыка на тексты Гете.](http://litnasledstvo.ru/site/download_article/id/229) / Сост. С. Попов. – С. 70-104.

Интернет-источники:

1. [http://www.philol.msu.ru/˗rki/alphabet/bura.html](http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/bura.html)
2. https://www.rusbibliophile.ru/Book/LyuisD_G_Zhizn_I_Volfganga