

POEZIA LUI FRIEDRICH RÜCKERT ÎN CICLUL VOCAL *MYRTHEN*, OP. 25 DE ROBERT SCHUMANN

FRIEDRICH RÜCKERT'S POETRY IN THE VOCAL CYCLE *MYRTHEN*, OP.
25, BY ROBERT SCHUMANN

ANASTASIA GHIMBOVSCAIA¹⁹,
doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

<https://0009-0004-2511-3842>

CZU 784.3:781.6

78:82

DOI <https://doi.org/10.55383/ca2026.09>

Poezia lui Friedrich Rückert reprezintă un patrimoniu nu doar pentru literatura universală, ci și pentru arta muzicală. Creațiile marelui poet german au fost alese să fie puse pe muzică de către Johannes Brahms, Franz Schubert, Hugo Wolf, Richard Strauss, Clara Schumann, Robert Schumann, Gustav Mahler și mulți alții. În atenția autorului este ciclul vocal „Myrthen”, op. 25 de Robert Schumann, semnat în anul 1840 pe versurile poezilor europeni F.Rückert, W.Goethe, G.Byron, J.Mosen, H.Heine, Th.Moore, R.Burns și C.M. Fanshawe. Fiind alcătuit din douăzeci și șase de cântece, unde fiecare miniatură vocală este o compoziție independentă, „Myrthen” devine o adevărată paletă de armonii și sentimente, care prin limbajul său muzical ne deschide lumea poeziei europene. Autorul propune o analiză a particularităților conceptuale și interpretative ale lieduri-lor, scrise pe versurile lui Friedrich Rückert („Widmung”, „Lied der Braut №1”, „Lied der Braut №2”, „Aus den östlichen Rosen”, „Zum Schluss”), dar și ideilor componistice individuale ale lui Robert Schumann.

Cuvinte-cheie: poezie, Rückert, Schumann, lied, „Myrthen”

Friedrich Rückert's poetry represents a patrimony not only for world literature, but also for musical art. The creations of the great German poet were chosen to be set to music by Johannes Brahms, Franz Schubert, Hugo Wolf, Richard Strauss, Clara Schumann, Robert Schumann, Gustav Mahler, and many others. In the center of the author's attention is the vocal cycle "Myrthen", op. 25, by Robert Schumann written in 1840 on the poems of the European poets F. Rückert, W. Goethe, G. Byron, J. Mosen, H. Heine, Th. Moore, R. Burns and C. M. Fanshawe. Consisting of twenty-six songs, in which each vocal miniature is an independent composition, "Myrthen" becomes a true palette of harmonies and emotions that, through its musical language, opens up the world of European poetry to us. The author aims to analyze the conceptual and interpretative features of the lieder written to verses by Friedrich Rückert ("Widmung", "Lied der Braut №1", "Lied der Braut №2", "Aus den östlichen Rosen", "Zum Schluss"), as well as the individual compositional ideas of Robert Schumann.

Keywords: poetry, Rückert, Schumann, lied, "Myrthen"

Вступление

Поэзия Фридриха Рюккерта (1788-1866) представляет собой величайшее культурное наследие – как для мировой литературы, так и для музыкального искусства. Выдающийся немецкий поэт, переводчик и педагог восточных языков, Фридрих Рюккерт, был

¹⁹ E-mail: a.ghimbovscaia@gmail.com

удивительно одарённым лингвистом, знавшим не менее 44 иностранных языков. Исключительный талант Рюккерта позволил ему переводить на немецкий язык арабскую, персидскую, индийскую, китайскую мифологию и поэзию с соблюдением стиля, характера, тона и формы первоисточника. Именно благодаря Фридриху Рюккерту, немецком читателям стали доступны на родном языке такие произведения, как: *переложения Газелей Джелаледдина Руми (Ghaselen des Dshelaleddin Rumi*, опубликованы в 1915); перевод дидактической поэмы Саади *Гулистан* (1850–1851, опубликована в 1894) и *Бустан* (1849-1850, опубликована в 1882), перевод поэмы Фирдоуси *Ростен и Сухраб* в 12 книгах из эпоса *Шах-наме* (1838; послужил основой для русского перевода этой поэмы В. А. Жуковским); перевод с арабского языка Корана; перевод с санскрита эпизодов из *Махабхараты* (1838, 1839), размышления об индийской философии – книга *Мудрость брахманов (Die Weisheit der Brahmanen*, в 6 томах, 1836-1839) [1].

Иоганн Михаэль Фридрих Рюккерт (Johann Michael Friedrich Rückert) родился 16 мая 1788 года в городе Швайнфурт в семье адвоката. Фридрих был старшим из восьми детей, четверо из которых умерли в детстве. Окруженный заботой и любовью своих родителей, мальчик рос здоровым и крепким. Несмотря на то, что Рюккерт учился в деревенской школе в Оберлаурингене (Dorfchule in Oberlauringen), где образование было довольно скромным, местный священник познакомил мальчика с древними языками. С 1802 года Фридрих учился в гимназии в Швайнфурте, а в 1805 году поступил в Вюрцбургский университет (Universität zu Würzburg), где по настоянию отца изучал право. Рюккерт довольно быстро осознал, что его призвание совершенно в другом, а именно, в литературе и филологии. Так, в 1810 году поэт переехал в Йену, где уже через год блестяще защитил диссертацию на степень доктора *Dissertatio philologico – philosophica de idea philologiae* (Филологическая диссертация – философия об идее филологии) [2 с. 8].

В качестве частного лектора Рюккерт в течение двух семестров преподавал в Йене, где читал курсы мифологии, метрики классических и немецких языков, а также интерпретировал произведения Эсхила, Софокла, Аристофана и др. В 1816-1817 годах работал в редакции *Morgenblatt* (Утренняя газета) в Штутгарте. Почти весь 1818 год он провел в Риме, а затем несколько лет жил в Кобурге (1820-1826), где много писал, переводил и совершенствовал свои знания в ориентализме. В 1826 году Рюккерт был назначен профессором восточных языков в Эрлангенском университете, а в 1841 году приглашен на аналогичную должность в Берлин, где он также стал тайным советником. В 1849 году он оставил профессорство в Берлине и переехал в поместье Нойзес недалеко от Кобурга, где жил вплоть до своего ухода.

Литературная деятельность Рюккерта многогранна. Начало его карьеры совпало с периодом, когда Германия боролась с Наполеоновской армией (1813-1815 гг.). По просьбе родителей Рюккерт остался дома во время войны. Острые переживания поэта отражены в военной поэме *Geharnischte Sonette* (Бронированные сонеты), опубликованной в 1814 году в *Deutsche Gedichte* (Немецкие стихи) под псевдонимом Фреймунд Раймар (Freimund Raimar).

Несмотря на то, что Фридрих Рюккерт опубликовал несколько эпических поэм и исторических пьес, успеха он добился благодаря своим лирическим стихам, в частности, сборнику *Liebesfrühling* (Весна любви), опубликованному в 1844 году, написанному во время его ухаживаний за Луизой Витхаус (Luise Wiethaus), свадьба с которой состоялась в 1821 году.

Фридрих Рюккерт, Роберт и Клара Шуман

Поэзия Фридриха Рюккерта, обладающая особым мелодизмом, изобретательной метрикой и неповторимыми словесными формулами, стала источником вдохновения для величайших композиторов XIX и XX веков, а именно: Франца Шуберта, Роберта Шумана, Иоганнеса Брамса, Гуго Вольфа, Рихарда Штрауса, Феликса Мендельсона, Густава Малера и др.

Для Роберта Шумана поэтический мир Фридриха Рюккерта стал основой более чем пятидесяти произведений. Композитор, как и его супруга, Клара, прониклись особой симпатией и уважением к поэту, о чем с уверенностью можно судить по следующим историческим фактам. В ноябре 1841 года был опубликован круг песен *Liebesfrühling*, оп. 37, на стихи Фридриха Рюккерта. В знак благодарности поэт прислал супругам стихотворение, эскиз которого, вырезанный из неизвестного источника, хранился Робертом и Кларой Шуман в их свадебном дневнике. Оно заканчивается строками: «Примите мою благодарность, / Даже если мир, / Как когда-то, откажет мне в благодарности! / И если вы примете благодарность, / Тогда и я получу свою» («Nehmt meinen Dank, / Wenn auch die Welt, / Wie mir einst, ihren vorenthält! / Und werdet ihr den Dank erlangen, / So hab ich meinen mit empfangen») [3 с. 6].

В январе 1844 года, перед своими гастролями в Россию, Шуманы встретились с Рюккертом в Берлине. В путевом дневнике Клары Шуман сохранилась запись: «Наши следующие визиты были к Марии Лихтенштейн (стара и холодна, как выразился о ней Роберт) и к Фридриху Рюккерту – великолепная голова, ум, как у законодателя. Он встретил нас очень радушно, с большим интересом расспрашивал о «Пери» и пригласил

нас в свое имение в Нейзее, близ Готы. Меня очень радует, что Роберт познакомился именно с этим человеком, которого он всегда так любил как поэта» [4 с. 97].

Мирты, оп. 25

В данной статье рассматривается вокальный цикл *Myrthen, op. 25*, написанный Шуманом в 1840 году в качестве свадебного подарка своей невесте Кларе Вик. В эпоху Возрождения цветы мирта символизировали вечную любовь и супружескую верность. Цикл состоит из 26 песен, каждая вокальная миниатюра которого является самостоятельным произведением. Остановимся более подробно на 5 песнях цикла, в основу которых положены стихи Фридриха Рюккерта.

Вокальная миниатюра *Widmung* (что в переводе с немецкого означает «посвящение») является первым произведением цикла. Д. Житомирский характеризует этот поэтический текст следующим образом: «Стихотворение Рюккерта – восторженный дифирамб любви. В музыке широкого мелодического движения – тот же светлый пафос, та же душевная устремлённость. Не только в теме, но и во всей композиции заметен большой размах» [5 с. 586].

Пылкая, бурлящая и эмоциональная по своей образности миниатюра написана в тональности *As-dur* в простой трёхчастной форме. Авторская рекомендация к исполнению: *Innig, lebhaft* (интимно, оживленно). Энергичные арпеджио в фортепианной партии задают настроение, характер и темпоритм вступления. Вокальная партия звучит не менее ярко. Композиторские ремарки в виде акцентов, штрихов, пауз довольно точно выстраивают образ главного героя – эмоционального, искреннего и абсолютно честного в проявлении своих чувств. Местоимение *du* (ты), звучащее едва ли ни в каждой строчке, Шуман отмечает акцентом, но не везде, а именно перед словом *Welt* (мир), подчеркивая подобным образом значимость того, кому предназначено посвящение. Центральный раздел миниатюры, написанный в тональности VI низкой ступени *E-dur*, звучит ярко и контрастно: посредством пульсации половинных и четвертных нот замедляется темп, тесситура понижается практически на октаву, а арпеджированная фактура партии фортепиано сменяется аккордовой. Подобные изменения продиктованы смысловым наполнением песни: *Du bist die Ruh, du bist der Frieden, Du bist vom Himmel mir beschieden* (Ты – покой, ты – умиротворение, Ты мне небом предназначена). Заключительный раздел миниатюры звучит с тем же волнением, что и вступление. Авторская ремарка *steigend und eilend* (возрастающе и устремлённо) усиливает эмоциональный градус, не оставляя ни тени сомнения в подлинности чувств. Стоит отметить, что как для голоса, так и для

фортепиано, очень важно придерживаться определённых стилистических тонкостей, как, например, не кричащие *f*, хорошая артикуляция и не слишком широкие замедления.

Lied der Braut № 1 (Песнь невесты)

2 марта 1840 г. Роберт Шуман отправил рукопись данной миниатюры Кларе Вик, находящейся вместе с матерью в концертном туре в Гамбурге, со следующим комментарием: «Такой текст может заставить меня плакать, он так глубок в своей простоте» [6 с. 2]. Песня написана в тональности *G-dur* в простой трёхчастной форме. Композиторская рекомендация *sehr innig, nicht schnell* – очень интимно, не быстро. Комментарий Роберта Шумана очень точно передаёт состояние, с которым нужно исполнять миниатюру. Невеста испытывает смешанные чувства: она полюбила мужчину, идёт к алтарю. Её сердце наполнено любовью и благодарностью к матери, о которых она нежно признаётся ей.

Отметим некоторые особенности вокального исполнения этой миниатюры. Для певицы, прежде всего, очень важно выстраивать фразы широко, на хорошем дыхании и мыслить с перспективой, так как поэтическая основа предусматривает множество пауз в виде запятых. Другой важный нюанс – это пунктирный ритм. Например, в третьем такте, в повторяющемся слове *Mutter* (мама) необходимо пропеть его мягко и без акцентирования, чтобы не дробить и без того короткую фразу. В четвёртом такте стоит внимательно относиться к ноте «ре» первой октавы, так как небольшой нисходящий скачок может спровоцировать неровное звучание вокальной линии (**Пример 1**).

Пример 1. R. Schumann, *Myrthen*, op. 25

Lieder der Braut.
Aus dem *Liebesfrühling* von F. Rückert.

№ 11. I.

Andantino.
Sehr innig. *nicht schnell*

Pedale

Подобный эффект ещё больше усиливается на фоне деликатного, практически невесомого сопровождения фортепиано, которое будет таковым практически до конца миниатюры. Кроме того, вокальная партия не дублируется у фортепиано, создавая определённые сложности в интонировании вокальной партии. Еще один важный момент – это украшения. Их в миниатюре всего четыре. Для того чтобы они звучали органично, нужно исполнять их с «холодной головой и горячим сердцем»: чётко, в фокусе и с эмоцией

лёгкого трепета, тогда и вокально и композиционно миниатюра будет равноценной. Партия фортепиано – трёхголосная и требует от исполнителя не столько технической виртуозности, сколько правильного звукового обрамления – туше. В левой руке звучит аккордовая фактура, в правой – та же гармония, но в форме ломаных арпеджио. Паузы на сильной доле в правой руке, как бы имитируют прерывистое дыхание, характеризующая взволнованность условной героини. В заключительной фразе, тесситурно являющейся кульминационной для певицы, фортепиано дублирует вокальную партию и плавно завершает миниатюру постлюдией, основанной на общих формах движения (*Пример 2*).

Пример 2. R. Schumann, Myrthen, op. 25

The image shows a musical score for 'Myrthen, op. 25' by Robert Schumann. It consists of three systems of music. The first system shows a vocal line with the lyrics 'Glanz, das mir ward zu sol-chem, sol-chem Glanz.' and a piano accompaniment. The second system continues the vocal line and piano accompaniment. The third system shows the piano accompaniment concluding with a postlude. The score includes various performance markings such as 'ritard.', 'rit.', 'p', and 'Adagio.'.

Lied der Braut № 2

Вокальная миниатюра написана в простой трёхчастной форме, в той же тональности, что и предыдущая, но с иным смысловым наполнением (невеста просит мать не тревожиться о своём будущем). Двухдольный метр и аккордовая фактура в партии фортепиано придают звучанию уверенности, словно напоминая шаги невесты к алтарю, а вокальная партия звучит довольно ровно, сдержанно. По сравнению с первой песней невесты, в партии фортепиано вокальная линия дублируется, облегчая как интонирование, так и достижение ансамблевой слаженности.

Aus den Östlichen Rosen (Из Восточных роз)

Миниатюра является предпоследней в цикле, переноса исполнителей и слушателей в мир восточной поэзии. Лирический цикл *Восточные розы* (*Östliche Rosen*, 1822), продолжающий эстетику *Западно-восточного дивана* (*West-östlicher Divan*, 1819) И.В. Гёте, является началом поэтического ориентализма Ф. Рюккерта. Вдохновляясь творчеством персидских поэтов, Рюккерт использовал жанры газели и касыды, гармонично сочетая их с характерными чертами немецкой народной песенности.

Придерживаясь традиций восточной поэзии, где основными темами выступали любовь, красота, размышления о бытии, *Aus den Östlichen Rosen* является очень нежным признанием в чувствах. Миниатюра написана в простой трёхчастной форме, её тональность – Es-dur. Рекомендация композитора *ruhig, zart* (спокойно, нежно). С точки зрения динамики, вокальная миниатюра должна звучать довольно сдержанно. Шуман не указал ни одного *f*, лишь *p*, усиливая поэтический смысл средствами громкостной динамики. Главный герой признаётся в своих чувствах, но очень робко и завуалированно. В техническом плане для певицы/певца не должно возникнуть исполнительских трудностей: тесситурно всё более чем удобно для голоса, а партия фортепиано – не сложная; гораздо важнее передать смысловую наполненность звукового образа. Ровность и предсказуемость звучания даёт возможность как исполнителям, так и слушателям, перенестись куда-то очень далеко, забыть о мирском и поразмыслить о прекрасном.

Zum Schluss (Заключение)

Последняя миниатюра вокального цикла *Myrthen, op. 25*, написана в простой двухчастной форме, в той же тональности, что и первая, создавая тем самым тональную арку всему кругу песен. Голос и фортепиано практически всегда звучат в унисон. Главная сложность в исполнении миниатюры, на мой взгляд, заключается в очень хорошем ансамбле между голосом и фортепиано, которые, начиная со вступления, движутся в унисон, напоминая хорал. В данной песне Роберт Шуман тонко передаёт не просто смысловое наполнение поэтической основы, но прежде всего состояние. Это – не земная любовь между мужчиной и женщиной, а духовная связь перед Богом: *Hier in diesen erdbeklommenen Lüften, wo die Wehmut taut, Hab ich dir den unvollkommenen Kranz geflochten, Schwester, Braut! (Здесь, в этих земных воздыханиях, Где грусть тает, словно роса, Я сплёл тебе несовершенный Венок, сестра и невеста!)*.

Выводы

Таким образом, на уровне рюккеровских вокальных миниатюр внутри цикла *Myrthen, op. 25* прослеживается определённая замкнутая тональная логика – *As-dur – G-dur – G-dur – Es-dur – As-dur*. Если появление тональности *Es-dur* вполне закономерно, выстраивая тонико-доминантовые отношения, то уход в *G-dur* добавляет свежую тональную краску, объединяя две песни Невесты. С другой стороны, понижение тонического звука на полтона можно трактовать как прием, подчеркивающий эмоциональное смятение условной героини стихов Рюккерта.

В целом, поэзия Фридриха Рюккерта в вокальном цикле *Myrthen, op. 25* представлена Шуманом светло и жизнерадостно. Все миниатюры написаны исключительно в мажорных тональностях, воплощая самые чистые и искренние чувства, которые могут испытывать любящие сердца.

Библиографические ссылки

1. СТРЕЛЬНИКОВА, А. *Рюккерт Фридрих*. 16 septembrie 2022. Disponibil: <https://bigenc.ru/c/riukkert-fridrikh-cc89bc> [accesat 2026.01.27].
2. MUNCKER, Fr. *Friedrich Rückert*. Bamberg: Buchnersche Verlagsbuchhandlung, 1890.
3. SYNOFZIK, Th. *Myrthen, Dichterliebe und Liebesfrühling Schumanns Liederjahr 1840: Sonderausstellung: 5 Juni bis 30 August 2015*. Zwickau: Robert-Schumann-Haus, 2015, 6 p.
4. ЖИТОМИРСКИЙ, Д. *Роберт и Клара Шуман в России*. Москва: Госмузиздат, 1962.
5. ЖИТОМИРСКИЙ, Д. *Роберт Шуман: Очерк жизни и творчества*. Москва: Музыка, 1964.
6. SYNOFZIK, Th. *Friedrich Rückert und Robert Schumann. Sonderausstellung: 20 November 2016 bis 31 Januar 2017*. Zwickau: Robert-Schumann-Haus, 2016, 6 p.