"Ave Maria" Шуберта

Александр Майкапар

Чем является: песня для сопрано в сопровождении фортепиано, Op. 52, № 6.

Написана: лето 1825 года.

Текст: Вальтера Скотта (Третья песня Эллен из поэмы "Дева озера").

Посвящена: графине Софи Габриэль фон Вейсенвольф.

Издана: апрель 1826 года. Издательство "Маттиас Артариа".

История создания песни

В 1825 Шуберт познакомился с поэмами шотландского поэта Вальтера Скотта, в их немецких переводах. Поскольку Скотт был очень популярным поэтом и романистом, Шуберт решил, что, если ему удастся издать свои песни на его стихи одновременно с английским текстом и по-немецки, он станет лучше известен за пределами Австрии. Он не скрывал своего намерения и так писал об этом отцу и мачехе: "Я поступить с этими песнями иначе, чем обычно. Автор стихов - знаменитый Вальтер Скотт. Если, издавая их, добавить английский текст, то они сделают меня более известным в Англии". Итак, имея это в виду, Шуберт отбирает семь из тринадцати песен, входящих в поэму "Дева озера" Вальтера Скотта, которая была опубликована в Австрии еще в 1810 году. Примечательно, что в свое время на эту поэму обратил внимание Россини. В 1819 году он написал одноименную оперу.

Семь отобранных стихотворений Шуберт решил аранжировать следующим образом: пять песен для сольного голоса (три песни Эллен, "Песнь Нормана" и "Песнь плененного охотника") и две песни для вокальных ансамблей - "Коронах" (для женского хора в сопровождении фортепиано) и "Песнь лодочников" (для квартета мужских голосов тоже с фортепиано). Так вот, "Третья песнь Эллен" и есть знаменитая "Ave Maria". При каких же обстоятельствах Шуберт создал свой цикл песен?

Город Гмунден

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно мысленно перенестись в лето 1825 года. Небольшой австрийский городок Гмунден, расположенный на северном берегу живописного озера Траун, вытянутого точно с севера на юг. Здесь Шуберт провел шесть благословенных недель, в течение которых сочинил, наряду с другими произведениями, цикл песен на стихи Вальтера Скотта.

Маленький Гмунден в XVIII - начале XIX века заметно увеличился, поскольку стал в то время важным пунктом на пути транспортировки соли из соляных шахт на юго-западе от него в Вену, находящуюся на востоке от него. По озеру соль транспортировалась в Гмунден и оттуда уже отправлялась по стране. Позже, когда запасы соляных копий иссякли и промышленность в этих местах свернулась, Гмунден превратился в курортный городок. Здесь любили отдыхать семьи династии Габсбургов. Гмунден притягивал также романтически настроенных литераторов, музыкантов и художников. Озеро Траун, на котором он стоит, окружено горами, а берег напоминает множество фиордов. Над всем возвышается главная гора, которая называется Траунштейн. Ее скалистый пик виден даже с самого дальнего конца озера. Прогулки в окрестностях города с друзьями доставляли Шуберту огромную радость. Эти окрестности он находил "божественными". Что касается друзей Шуберта, то их у него действительно было много. Его игра притягивала многих любителей музыки туда, где он музицировал. Среди этих друзей были:

Фердинанд Травегер: в его доме Шуберт остановился; "я чувствовал себя у Травегера как дома и совершенно не стеснялся" - писал композитор.

Иоганн Михаэль Фогль: оперный и камерный певец, судя по отзывам современников, да и самого Шуберта, первый и выдающийся исполнитель песен Шуберта.

Мориц фон Швинд: известный австрийский художник (в тот год ему был всего лишь 21 год); один из ближайших друзей Шуберта; о нем говорили - сейчас мы сочтем такую характеристику преувеличенной, - что он пишет картины так же, как Шуберт сочиняет музыку. На многих своих рисунках и картинах Швинд запечатлел Шуберта и его музицирование. На одном из его рисунков мы видим очень большое общество - 40 (!) слушателей, присутствующих на очередной шубертиаде (так назывались эти вечера в кругу друзей). Еще одно малоизвестное обстоятельство, связанное с Гмунденом и озером: когда Швинд создавал виньетку к титульному листу венского издания клавира оперы "Дева озера" Россини, он запечатлел на нем не какое-то там шотландское ущелье Катрине, где происходит действие у Вальтера Скотта, а дорогой ему вид озера Траун; и места эти вполне узнаваемы.

Нанетта Вольф: прекрасная юная (тогда семнадцатилетняя) пианистка дочь городского учителя, к тому же, по отзыву самого Шуберта, хорошо певшая; ею восхищался не только Шуберт, она завоевала симпатию поэта Николауса Ленау.

Текст песни

Текстом, который Шуберт положил на музыку в "Ave Maria", это свободный перевод с английского на немецкий, как я уже упомянул, третьей песни Эллен из поэмы Вальтера Скотта "Дева озера". Этот перевод сделал поэт Филипп Адам Шторк (1780 - 1822). Таким образом, оригинальным текстом песни должно считаться именно это стихотворение Шторка (с точки зрения его содержания можно сделать уточнение: "по В. Скотту"). Вот этот текст, который абсолютно органично сочетается с музыкой Шуберта:

Ave Maria! Jungfrau mild,

Erhöre einer Jungfrau Flehen,

Aus diesem Felsen starr und wild

Soll mein Gebet zu dir hinwehen.

Wir schlafen sicher bis zum Morgen,

Ob Menschen noch so grausam sind.

O Jungfrau, sieh der Jungfrau Sorgen,

O Mutter, hör ein bittend Kind!

Ave Maria!

Ave Maria! Unbefleckt!

Wenn wir auf diesen Fels hinsinken

Zum Schlaf, und uns dein Schutz bedeckt

Wird weich der harte Fels uns dünken.

Du lächelst, Rosendüfte wehen

In dieser dumpfen Felsenkluft,

O Mutter, höre Kindes Flehen,

O Jungfrau, eine Jungfrau ruft!

Ave Maria!

Ave Maria! Reine Magd!

Der Erde und der Luft Dämonen,

Von deines Auges Huld verjagt,

Sie können hier nicht bei uns wohnen,

Wir woll'n uns still dem Schicksal beugen,

Da uns dein heil'ger Trost anweht;

Der Jungfrau wolle hold dich neigen,

Dem Kind, das für den Vater fleht.

Ave Maria!

В русских изданиях песни утвердился перевод А.Плещеева:

Ave Maria! Пред тобой

Чело с молитвой преклоняю...

К тебе, заступнице святой,

С утеса мрачного взываю...

Людской гонимые враждою,

Мы здесь приют себе нашли...

О, тронься скорбною мольбою

И мирный сон нам ниспошли!

Ave Maria!

Ave Maria! Ночь пришла.

Измучены мы тяжким горем,

И ложем служит нам скала

Над этим вечным бурным морем.

Взгляни на нас!

Ты сновидений зловещий рой отгонишь прочь,

Прольешь в сердца успокоенье,

И быстро пронесется ночь...

Ave Maria!

Ave Maria! Не страшна

Нигде с тобою злая сила...

Не ты ли, благости полна,

Гонимых, нас в горах укрыла!

И в этот поздний час мольбою

К тебе взываю я: внемли!

Будь нам охраною святою

И тихий сон нам ниспошли!

Ave Maria!

Чтобы иметь полное представление о том, с каким литературным материалом имел дело Шуберт, необходимо также привести первоначальный текст стихотворения, как его написал В. Скотт:

Ave Maria! Maiden mild!

Listen to a maiden's prayer!

Thou canst hear though from the wild,

Thou canst save amid despair.

Safe may we sleep beneath thy care,

Though banish'd, outcast and reviled -

Maiden! hear a maiden's prayer;

Mother, hear a suppliant child!

Ave Maria!

Ave Maria! undefiled!

The flinty couch we now must share

Shall seem this down of eider piled,

If thy protection hover there.

The murky cavern's heavy air

Shall breathe of balm if thou hast smiled;

Then, maiden! hear a maiden's prayer;

Mother, list a suppliant child!

Ave Maria!

Ave Maria! stainless styled! Foul demons of the earth and air,

From this their wonted haunt exiled,

Shall flee before thy presence fair,

We bow us to our lot of care,

Beneath thy guidance reconciled;

Hear for a maid a maiden's prayer,

And for a father hear a child!

Ave Maria!

Из сопоставления немецкой и английской версий становится очевидно, что их метрика не всегда совпадает. В этом кроется причина того, что план Шуберта представить весь цикл с двуязычным текстом осуществился не в полной мере. "Песнь Нормана" в первом издании ("Маттиас Артариа") вообще была напечатана только с немецким текстом. Что касается "Ave Maria", то ее исполнение с английским текстом весьма затруднительно, хотя в этом издании он был напечатан. В более поздних изданиях, включая наиболее полное немецкое издание Фридлендера, английский текст не приводится. Несовместимость первоначального текста В. Скотта с музыкой Шуберта вынудила издателей, в частности, при публикации песни в американском издательстве "G. Schirmer" ("Fifty Six Songs You Like To Sing" "Пятьдесят шесть песен, которые вы любите петь"), сделать... свой перевод с немецкого на английский! Скотту вернулись его собственные стихи - на сей раз как иностранные, то есть переведенные с немецкого.

Но проблемы с текстом на этом не кончаются. Само название песни и первое обращение в ней к Деве Марии - "Ave Maria" - неизбежно наталкивало на евангельский текст - приветствие архангела Гавриила Деве Марии. В том же американском издании дан третий вариант текста - его латинская версия.

Ave Maria

Gratia plena

Maria, gratia plena

Maria, gratia plena

Ave, ave dominus

Dominus tecum

Benedicta tu in mulieribus

Et benedictus

Et benedictus fructus ventris

Ventris tuae, Jesus

Ave Maria

Ave Maria

Mater Dei

Ora pro nobis peccatoribus

Ora pro nobis

Ora, ora pro nobis peccatoribus

Nunc et in hora mortis

Et in hora mortis nostrae

Et in hora mortis nostrae

Et in hora mortis nostrae

Ave Maria

Легко заметить, что латинский текст не вяжется с ритмической структурой песни Шуберта, и в американском издании отдельные его фрагменты нелогичным образом должны повторяться. Этот латинский текст (без повторов) является принятым в католической литургии, но отнюдь не является тем текстом, который Шуберт имел в виду, когда писал эту песню (1). Немецкий текст, быть может, не столь поэтичный и выразительный, но, тем не менее, в нем есть свое очарование.

Красота песни

Каждый куплет песни начинается небольшим вступлением и завершается заключением, построенным на одном и том же музыкальном материале - мягко звучащих мерно чередующихся в трехдольной пульсации восходящих (к небесам?) и нисходящих (на грешную землю?) аккордах, сопровождаемых мерной пульсацией глубоких басовых звуков. Музыка этих вступительных тактов сохраняется в качестве аккомпанемента на протяжении всей песни. Это обрамление, ассоциируется у меня - здесь я говорю о своих сугубо личных представлениях, и ни в коем случае не навязываю их своим читателям - с открывающимся занавесом, таким, который изобразил Рафаэль на своей знаменитой "Сикстинской Мадонне". На фоне этих аккордов звучит поистине неземной красоты мелодия.

Если представить себе, кроме "Ave Maria" другие песни Шуберта - грозность характер "Лесного царя", беззаботную наивность "Форели" и многие другие, - то станет совершенно очевидно, что Шуберт гораздо больше, чем просто "композитор-песенник", как мы сегодня бы сказали.

Но совсем не возбраняется считать Шуберта действительно композитором-песенником: ведь он и впрямь написал более 600 песен. И вряд ли хоть кто-то может тягаться с ним в этом жанре, причем отнюдь не только по количеству, но - быть может, в первую очередь - по качеству творений. Песни Шуберта - и это относится не только к "Ave Maria" - полны лиризма, необычайной экспрессии. И при этом они так написаны, что доступны для исполнения любителями: здесь требуется не столько виртуозность, сколько глубокое чувство. Более того, они замечательно могут звучать, когда исполнитель-певец аккомпанирует себе сам. Быть может, это одна из причин их необычайной популярности - они вполне могут исполняться любителями.

Мелодика песен Шуберта очень близка интонациям народной австрийской песни. Музыка всегда ясная, а чувства искренни. Как правило, Шуберт музыкой песни передает общее содержание и настроение стиха. В таких случаях его мелодии широкие, обобщенные, пластичные. Но порой он стремится передать какие-то характерные особенности, например, плескание рыбок в "Форели", и тогда фактура фортепианной партии живо рисует звуками этот образ. Впервые в музыке в песнях Шуберта фортепианная партия стала не просто аккомпанементом, а носителем музыкального образа, она стала выражать эмоциональное состояние. Это можно отметить в "Ave Maria", а также в таких песнях как "Маргарита за прялкой", "Лесной царь", "Прекрасная мельничиха".

Графиня Софи Габриэль фон Вейсенвольф

Посвятив графине Софи Габриэль фон Вейсенвольф (урожденная Софи Габриэль Брейнер) свой цикл песен на стихи В. Скотта, Шуберт выразил ей свою благодарность за ее расположение к нему и почитание его таланта. Даты жизни графини: 1794 - 1847. Таким образом, она была на три года старше Шуберта и пережила его почти на 20 лет. Графиня жила в замке Штейрэк, неподалеку от Линца. А сюда, в Линц, Шуберт отправился вместе с Фоглем из Гмундена, везя с собой новые песни. В эти места Шуберт приехал в третий раз, и многие любители музыки знали его произведения. Шуберт множество раз мог убедиться в том, что они имеются здесь - даже в монастырях Санкт-Флориан и Кремсмюнстер - как в изданном виде, так и в рукописных копиях. Что касается графини, то Шуберт сам засвидетельствовал, что "это большая почитательница моего скромного таланта, она собрала все мои вещи и некоторые исполняет очень мило. Она исполняла песни Шуберта из его цикла "Прекрасная мельничиха" уже в 1824 году, когда они только были опубликованы. Так один из свидетелей пения графини - Карл Хаас - писал: "Графиня, кажется, одарена от природы и обладает чутьем к искусству, особенно к музыке Шуберта... Я слышал, как она исполняла его "Песни мельника" и другие его прекрасные произведения, причем она совершенно затмила своим исполнением Нани Гартман (еще одна исполнительница песен Шуберта из его почитателей в Линце. - А.М.), и я лишь теперь начинаю действительно понимать все значение песен Шуберта. Ты можешь себе представить, как мой брат, с которым я ездил туда, и Иосиф Шпаун, которого мы там встретили, радовались, что Шуберт нашел в ее лице такую покровительницу".

Судьба песни

План Шуберта, касавшийся публикации этих песен на двух языках - немецком и английском, - встретил полное одобрение у брата композитора Фердинанда, который так высказался на этот счет: "Действовать по-другому при издании твоих песен тебе давно было пора, но особенно мне понравился твой план издания песен Вальтера Скотта, а именно: опубликовать их вместе с английским текстом. Я уже мечтаю о том, как тебя будут встречать в Англии, как ты благодаря твоим более крупным творениям, например, симфониям, ораториям и, может быть, операм, достигнешь таких высот среди немецких композиторов, что уподобишься Иосифу среди его братьев".

В Вене, славившейся своими нотоиздателями, в это время появился новый - учредивший издательство "Пеннауэр". Шуберт, незадолго до своего отъезда в Гмунден, передал ему несколько своих новых песен и сонату для фортепиано ля минор. Глава этого издательства прислал Шуберту письменное предложение о сотрудничестве, но назначил крайне низкий гонорар. Шуберт отверг это предложение. В результате песни опубликовало другое издательство - упомянутое уже выше "Маттиас Артариа", причем выплатило Шуберту небывалый для него гонорар - 200 гульденов.

Сам Шуберт очень высоко ценил песни этого цикла, особенно "Песнь Нормана". "Фогль исполняет ее довольно тяжеловесно, но все же прекрасно,-пишет Оттешвальт Шпауну, - на каждую ноту - слог, иногда целое слово". Но вот что интересно: необычайный успех "Ave Maria" оказался для него самого неожиданностью. Гарри Гольдшмит, один из наиболее авторитетных исследователей творчества Шуберта, пишет, приводя при этом высказывания самого композитора: "Причины этого успеха заставили его задуматься. "Удивляются также моему благочестию, нашедшему выражение в гимне св. деве Марии, который, по-видимому, действует на всех и создает молитвенное настроение". И, явно намекая на получателя этого письма, собственного отца, клерикализм которого порой вызывал его сопротивление, он продолжает: "Я думаю, это происходит потому, что я никогда не заставляю себя молиться и никогда не пишу подобных гимнов и молитв, если меня к этому не влечет невольно, но тогда молитва моя бывает истинной молитвой". Католик Франц Шуберт не раз доказывал, что он чужд всякого церковного догматизма".

Песня Шуберта, вызвавшая восторг любителей музыки уже при своем рождении, ничуть не потеряла в своей популярности, а, наоборот, за прошедшие вот уже скоро два века, покорила миллионы сердец. Иметь возможность ее исполнять пожелали отнюдь не только вокалисты. На каких только инструментах не звучит эта чудная мелодия! И каким только обработкам и переложениям не подвергался текст этой песни!

Для тех, кто хотел бы иметь возможность играть ее, не имея при этом рядом исполнителя вокальной партии, я посоветовал бы разыскать переложение песни для фортепиано, сделанное Жоржем Бизе (это переложение часто издавалось и его можно найти в разных сборниках популярной музыки). Вошедший в историю музыки в первую очередь как автор бессмертного шедевра - оперы "Кармен", Бизе, прежде чем прославиться эти своим творением, написал массу всего другого, в том числе, зарабатывая себе на жизнь, создал множество транскрипций произведений других композиторов, в том числе и "Ave Maria" Шуберта. (Кстати, он написал и свою собственную "Ave Maria" - для хора и оркестра, на слова Ш. Гранмужена). Вокальную музыку он объединил в сборник под названием "Пианист-певец" ("La Pianiste Chanteur").

"Ave Maria" Шуберта, безусловно, принадлежит к тем шедеврам, которые покоряют сердца слушателей при первом знакомстве с ними.

Латинский текст "Ave Maria" состоит из двух самостоятельных разделов. I раздел (строки 1-5), сложившийся уже к VI веку, - евангельского происхождения. Он соединяет в себе два отрывка из Луки: строки 1-4 соответствуют приветственным словам архангела Гавриила (Лк. 1:28), а строки 4-5 - приветствию Елисаветы (Лк. 1:42). При этом в каноническом тексте Луки обращение "Maria" (строка 1 молитвы) и обращение "Jesus" (строка 5) отсутствуют. II раздел (строки 6-8) - более позднее добавление к тексту Священного писания, свободно сочиненная молитва, известная уже в позднем средневековье, но утвержденная лишь в XVI веке. Вплоть до настоящего времени "Ave Maria" составляет в определенные дни церкового года постоянный компонент мессы. Григорианские мелодии на "Ave Maria" всегда используют только первый раздел молитвы, причем слово "Jesus" (строка 5) выпускается. Ренессансными мастерами создано большое количество полифонических сочинений, обрабатывающих григорианские источники "Ave Maria". Позднее создавались сочинения и на неканонический текст, носящие название "Ave Maria" (к ним относятся, помимо данной песни Ф.Шуберта, ария Ш.Гуно, в которой в качестве аккомпанемента солирующему голосу используется Прелюдия до мажор из первого тома "Хорошо темперированного клавира" И.С.Баха) и выдержанные в духе молитвы, обращенной к Богоматери.