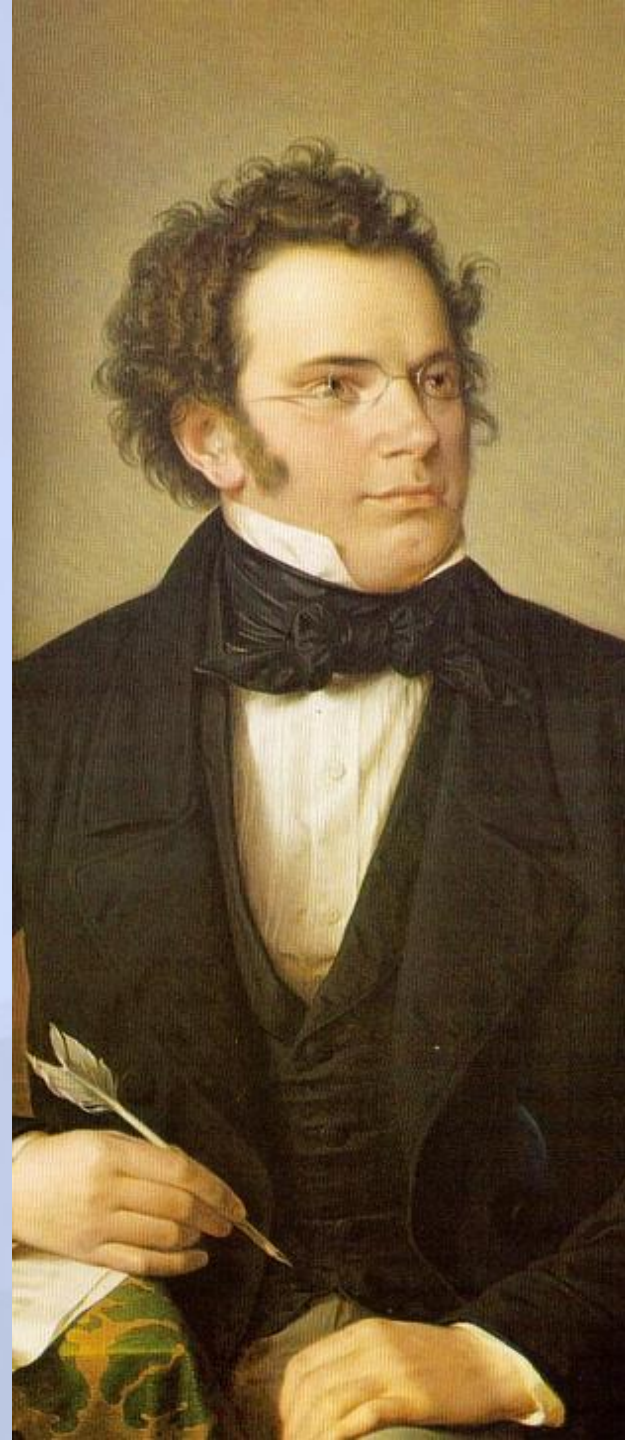

Его стихия – песня: вокальная лирика Ф. Шуберта

Виртуальная нотно-музыкальная выставка
к 225-летию со дня рождения композитора

Франц Шуберт – выдающийся австрийский композитор, основоположник австро-немецкой камерной вокальной лирики, яркий представитель зарождающегося **романтизма в музыке.**

Творческое наследие композитора охватывает различные жанры: симфонии, сонаты, инструментальные пьесы, мессы, песни.

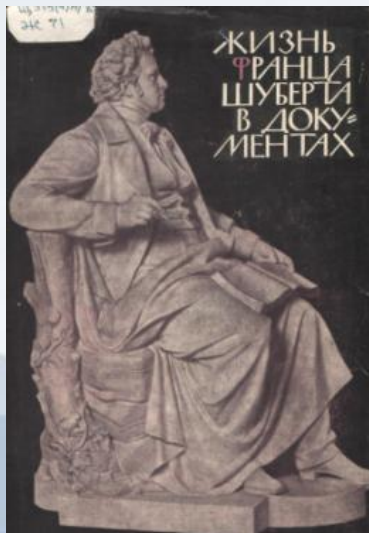
Многие произведения не были напечатаны или исполнены при жизни Ф. Шуберта: свет увидели около двухсот песен из шестисот, из двух десятков сонат – три, из девяти симфоний – ни одна.

Франц Петер Шуберт (1797-1828) родился 31 января в пригороде Вены в семье школьного учителя музыки. Благодаря этому к одиннадцати годам он уже **владел игрой на скрипке, альте, фортепиано.**

В период с 1808 по 1812 был певчим Венской придворной капеллы.

Обучался Шуберт в Императорском конvikте – среднем учебном заведении, где царили жесткие правила, но музыке обучали на высоком уровне.

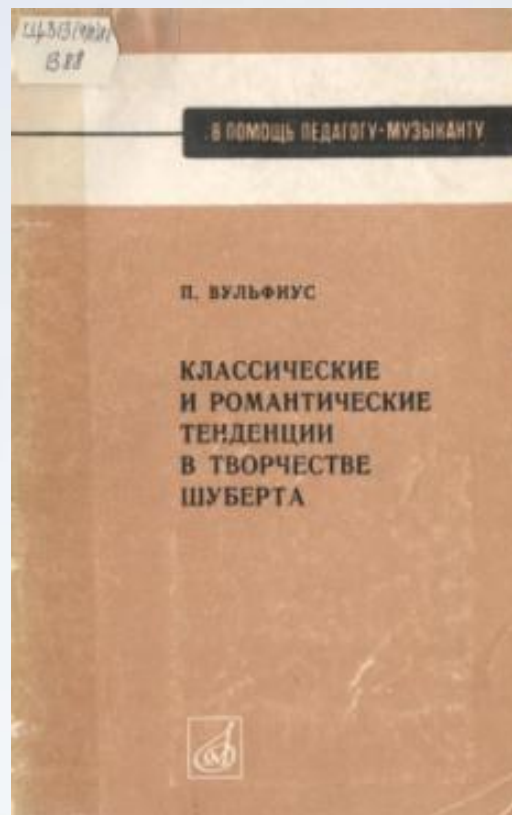
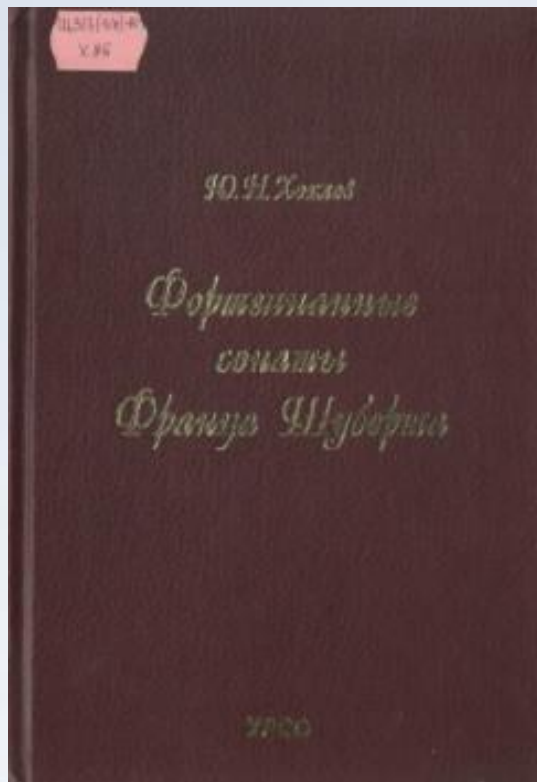

Отец не желал для сына карьеры музыканта. Несколько лет Шуберт работал помощником учителя в школе, а сочинением музыки занимался в свободное время.

Музыкальные мысли рождались непрерывно, Шуберт едва успевал заносить их на бумагу. В пору вдохновения композитор записывал ноты на оборотной стороне меню, обрывках и клочках, если под рукой не было бумаги. Он мог написать до десяти песен в день.

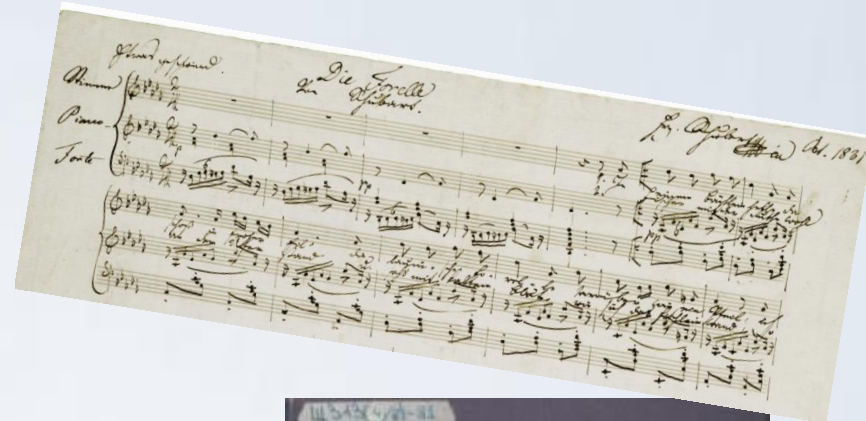

Но все же стихией Шуберта была песня. В ней он достиг небывалых высот. Жанр, ранее считавшийся незначительным и легкомысленным, он возвел в степень художественного совершенства.

За свою жизнь Шуберт написал **более шестисот песен.**

Главное выразительное средство в его песнях – **мелодия, гибкая, певучая,** в которой психологическая глубина сочетается с легкостью, изысканностью, безукоризненностью формы.

Песни Шуберта непросты по форме. Наряду с традиционным для жанра построением с чередованием куплетов и припева композитор использовал сложные формы, прибегал к импровизации. Франц Шуберт обращался к разным поэтам для написания музыки.

Основная часть песен посвящена любви, но есть и пейзажные и жанровые зарисовки, романтические легенды. Например, драматичная **баллада «Лесной царь»** на стихи И. В. Гёте.

202

Erlkönig.
Ballade von J. W. v. Goethe.
Für eine Singstimme mit Begleitung des Piano forte
composé par
FRANZ SCHUBERT.
Erste Fassung.

Schnell.

Singstimme.

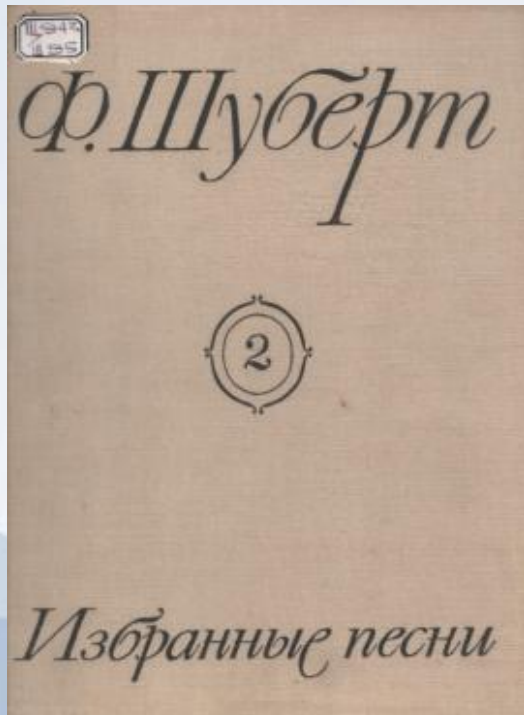
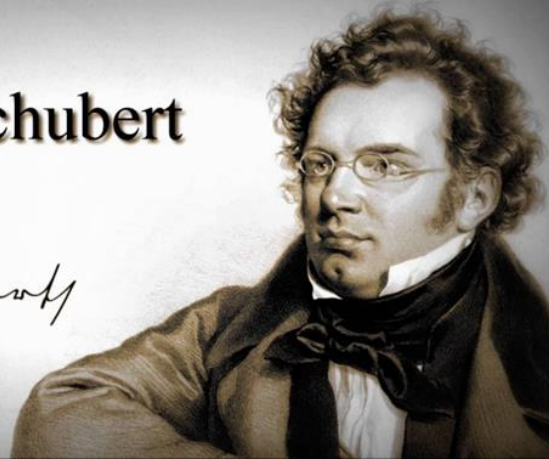
Piano forte.

Wer rettet so spät durch
Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem

Franz Schubert

Образы шубертовского романса

Помимо отдельных песен Шуберт создал **три вокальных цикла**.

Это первые в истории музыки **серии песен-монологов**, объединенных общим сюжетом.

Циклы **«Прекрасная мельничиха»** (1823) и **«Зимний путь»** (1827) написаны на стихи немецкого поэта В. Мюллера и представляют собой повествование с единой сюжетной линией.

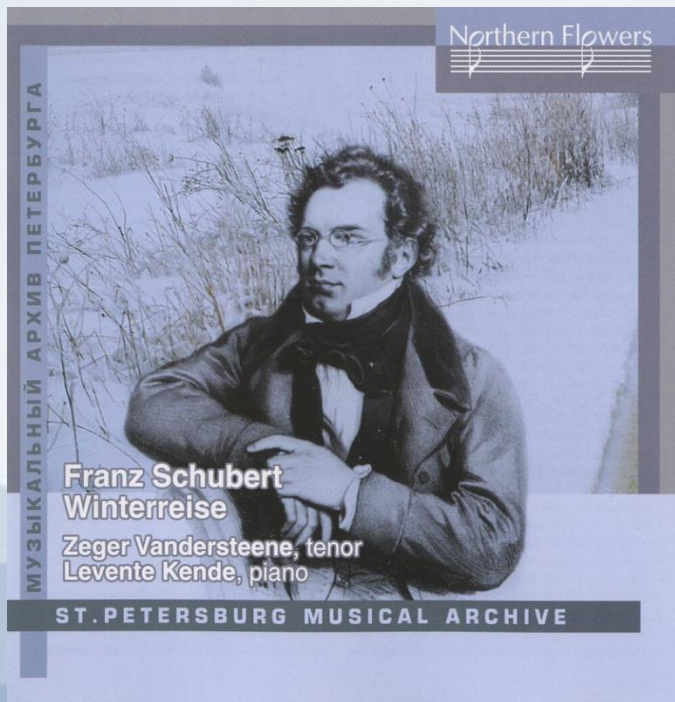
«Прекрасная мельничиха» – драматическая история безответной любви молодого романтика к дочери мельника.

Вокальный цикл «Зимний путь» – рассказ о страннике, покинувшем родной дом и страдающем от одиночества. Почти все песни драматичны по характеру, передают печаль лирического героя.

Сборник «Лебединая песнь» был составлен после смерти композитора издателем нот и вышел в 1828 году.

*Песни Шуберта полны той
глубочайшей сокровенной внутренней
души человеческой, которая всегда
закрыта и невыговариваема.*

И. Панаев, критик

Произведение, более известное как **«Ave Maria»** – это «Третья песня Эллен». На изданную в 1810 году популярную поэму шотландского писателя В. Скотта «Дева озера» композитор отозвался вокальным циклом из семи песен (у В. Скотта 13 песен).

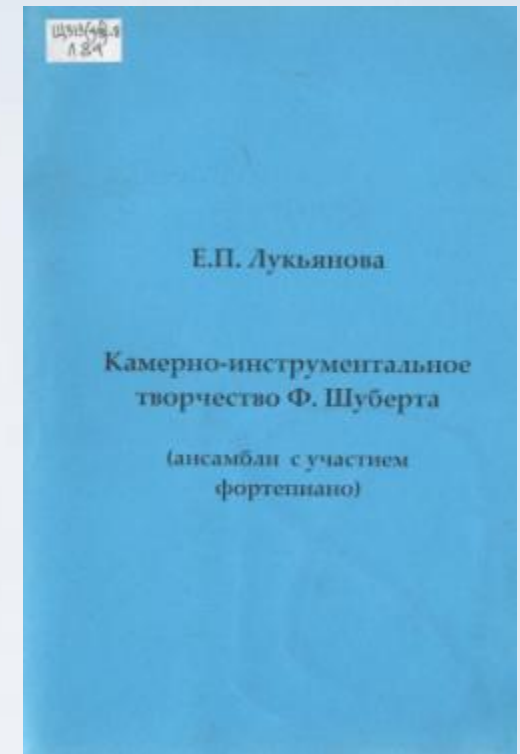
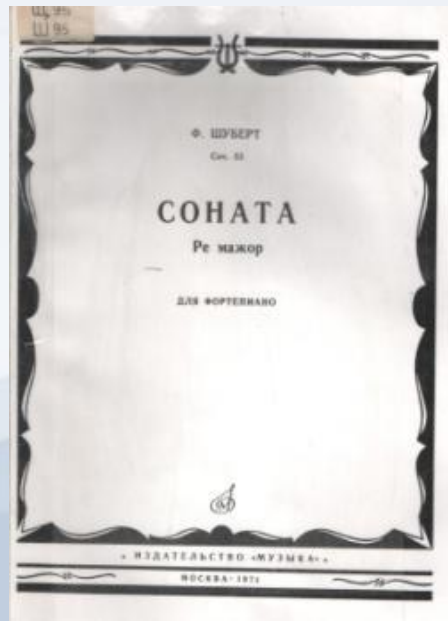
Возвышенная «Ave Maria» в певческой практике часто исполняется не на оригинальный (немецкий) текст, а на текст католической (латинской) молитвы. Среди произведений **вокального цикла «Дева озера»** Шуберта также песня гребцов, плач о погибшем герое, песня Нормана и другие.

Инструментальная музыка Шуберта

связана с традициями венской классической школы.

Композитор написал сонаты для фортепиано, квартеты, квинтеты, трио, мессы, создал девять симфоний.

Песенный дар Шуберта наложил отпечаток на все его творчество, в том числе, **на фортепианную музыку.** Значительную часть наследия композитора составляют небольшие музыкальные пьесы, или миниатюры.

Музыка в них изысканна и изящна. Самыми серьезными по содержанию стали два цикла миниатюр – **«Экспромты»** и **«Музыкальные моменты».**

Симфоническое творчество Шуберта: влияние песенной сферы

Ранние симфонии Шуберта характеризуются близостью к венской классицистской школе. Из них наиболее значительны **Четвертая «Трагическая»** и **Пятая**, благодаря своему **мелодическому обаянию**, пластичности формы, тонкости инструментовки.

В 1822 году появилась «Неоконченная» — первая лирическая симфония с выраженными романтическими средствами. Шуберт показал в произведении новый мир чувств. Интимная поэтическая атмосфера, грустная задумчивость господствуют в ее настроении. Столкновение во внутреннем мире героя — вечный конфликт между действительностью и мечтой в душе романтика, определяет драматический характер музыки. Углубленно лирическое настроение произведения связано с **образами шубертовского ромansa**.

Впервые романтическая вокальная лирика стала программой обобщающего симфонического произведения. Характерные выразительные средства «Неоконченной симфонии» перенесены Шубертом из песенной сферы.

Венский классик

Большую часть жизни Ф. Шуберт прожил в Вене.

К сожалению, ноты его лучших Восьмой и Девятой симфоний были найдены лишь много лет спустя после смерти композитора. Многие его произведения долгие годы хранились у родственников и друзей, и только к концу XIX века были разысканы и изданы.

Дом Франца Шуберта в Вене

И все же венцы узнали и полюбили музыку Шуберта. Это не были завсегда и блестящих придворных салонов, представители высшего сословия.

Большую роль здесь сыграл певец Иоганн Михаэль Фогль, исполнявший песни Шуберта под аккомпанемент автора и пропагандировавший творчество друга.

Фогль и Шуберт.
Эскиз карандашом

Музыка Шуберта осталась в истории музыкального искусства как художественный памятник.

Она глубоко волнует слушателей. Мелодии близки, понятны каждому, так ярко и правдиво раскрывают они человеческие чувства и мысли.

Литература

1. Вульфius, П. А. Классические и романтические тенденции в творчестве Шуберта [Текст] : на материале инструмент. ансамбля / П. Вульфius. — М. : Музыка, 1974. — 84 с.
2. Вульфius, П. А. Франц Шуберт. Очерки жизни и творчества [Текст] / П. Вульфius ; под ред. Е. М. Орловой. — М. : Музыка, 1983. — 447 с.
3. Жизнь Франца Шуберта в документах [Текст] : по публ. Отто Эриха Дейча и др. источникам / сост., общ. ред., введ. и примеч. Ю. Хохлова ; пер. И. Волькенштейн, Ю. Хохлова, Л. Гинзбурга. — М. : Музгиз, 1963. — 840 с.
4. Кремнев, Борис Григорьевич. Шуберт. [Текст] / б.Г.Кремнев. — М. : Молодая гвардия, 1964. — 302с.
5. Хохлов, Ю. Н. О последнем периоде творчества Шуберта [Текст] / Ю. Хохлов. — М. : Музыка, 1968. — 220 с.
6. Хохлов, Ю. Н. Песни Шуберта. Черты стиля [Текст] / Ю. Хохлов. — М. : Музыка, 1987. — 302 с.
7. Хохлов, Ю.Н. Фортепианные сонаты Франца Шуберта [Текст] / Ю. Н. Хохлов. — Изд. 4-е. — М. : Едиториал УРСС, 2010. — 528 с.
8. Шуберт Франц. Зимний путь [Ноты] : цикл песен : для голоса с фп. / Ф. Шуберт ; сл. В. Мюллера ; пер. С. Заяицкого. — М. : Музыка, 1973. — 86 с. : ноты.

9. Шуберт Франц. Избранные песни [Ноты] : для голоса с фп. / Ф. Шуберт ; сост. М. Мирзоева. — М. : Музгиз, 1961. — 80 с.
10. Шуберт Франц. Избранные пьесы [Ноты] : для фп. / Ф. Шуберт ; сост. и ред. В. Розанова. — М. : Музыка, 1972. — 68 с.
11. Шуберт Франц. Избранные сонаты [Ноты] : для фп. / Ф. Шуберт. — М. : Музыка, 1984. — 158 с.
12. Шуберт Франц. Лебединая песнь [Ноты] : для голоса с фп. / Ф. Шуберт. — М. : Музыка, 1974. — 84 с.
13. Шуберт, Ф. - Лист Ф. Песни [Ноты] : транскр. / Шуберт - Лист. — СПб : Нота, 2004. — 72 с.
14. Шуберт Франц. Прекрасная мельничиха [Ноты] : цикл песен : для голоса в сопровожд. фп. / Ф. Шуберт ; на сл. В. Мюллера ; пер. И. Тюменева. — М. : Музыка, 1981. — 80 с.
15. Шуберт Франц. Соната [Ноты] : ре мажор : соч. 53 : для фп. / Ф. Шуберт. — М. : Музыка, 1974. — 49 с.
16. Шуберт Франц. Экспромт [Ноты] : ми-бемоль мажор . Экспромт : си-бемоль мажор : для фп. / Ф. Шуберт. — М. : Музгиз, 1962. — 26 с.
17. Шуберт, Ф. Экспромты. Аллегретто. Музыкальные моменты. Для фортепиано : ноты / Ф. Шуберт. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 136 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134057> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

