

Ребята, прочитайте внимательно
материал
по теме
« ФРАНЦ ШУБЕРТ »

Франц ШУБЕРТ (1797–1828)

Что за неисчерпаемое богатство мелодического изобретения было в этом безвременно окончившим свою карьеру композиторе! Какая роскошь фантазии и резко очерченная самобытность!

П. И. Чайковский

БИОГРАФИЯ

- 31 января 1797 г. — Ш. родился в предместье Вены Лихтенгаль. Отец — школьный учитель. Ш. обучался игре на скрипке у отца; игре на органе и гармонии у брата Игнаца и регента Михаэля Хольцера.
- 1808 г. — поступил в конвикт (школу-интернат), где учились гимназисты и хористы Придворной капеллы. Игра в оркестре, дирижирование.
- 1811 г. — первые сочинения: песни, соната, фантазия, инструментальные ансамбли, пьесы.
- 1812 г. — уроки по контрапункту и композиции у А. Сальери. (Обучение проходило на музыкальных образцах старинных итальянских мастеров.)
- 1813 г. — начало работы над первой оперой «Рыцарь зеркала». Уход из конвикта из-за плохой успеваемости по точным наукам.
- 1814 г. — окончание десятимесячных педагогических курсов. Работа шестым помощником учителя в школе отца. Первые успехи и признание в связи с исполнением мессы к столетию лихтенгальской церкви.
- 1815 г. — Ш. написаны уже 144 песни, пять опер, две симфонии, две мессы. Среди песен — баллада «Лесной царь» и песня «Маргарита за прялкой» (обе — на стихи И. В. Гёте).
- 1816 г. — сочинение симфоний № 3, 4, квартетов, песен.
- 1817 г. — знакомство со знаменитым певцом Михаэлем Фоглем.
- 1818 г. — поездка в поместье Желиз в летнюю резиденцию графа И. Эстергази. Работа учителем музыки. Разрыв с отцом. Отказ работать школьным учителем. Бедственное положение.

- Организация творческих вечеров («Шубертиад»), где исполнялась новая музыка, читались стихи, обсуждались проблемы мира искусства. На вечерах собирались друзья композитора: И. Шпаун, А. Штадлер, Ф. Шобер, И. Зени, художники М. Швинд и Л. Купельвизер, поэты И. Майрхофер и Ф. Грильпарцер, композитор И. Хюттенбреннер. Домашние концерты у сестер Фрелих и братьев Зоннлейтнеров.
- 1819 г. — летняя совместная поездка с Фоглем в Верхнюю Австрию. «Форельный» квинтет, героико-романтическая опера «Альфонсо и Эстрелла», опера «Фьерабрас». Зингшпиль «Заговорщики, или Домашняя война».
- 1822 г. — примирение с отцом. Возвращение домой. Фантазия для фортепиано «Скиталец», Большая месса, симфония № 7 («Неоконченная»).
- 1823 г. — вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». Вторая поездка с Фоглем в Верхнюю Австрию. Распад творческого кружка. Тяжелая болезнь.
- 1824 г. — вторая поездка в поместье Желиз.
- 1825 г. — последняя поездка с Фоглем в Верхнюю Австрию. Успех у публики. Создание песни «Аве Мария».
- 1827 г. — вокальный цикл «Зимний путь». Поездка в Грац по приглашению любителя музыки Пахлера.
- 1828 г. — первый авторский концерт в Вене. Признание. Новые планы. Впервые Ш. купил себе пианино. Симфония До мажор, вокальный цикл «Лебединая песня» (издан посмертно).
- 26 марта 1828 г. — смерть композитора. Ш. похоронен рядом с Бетховеном в Вене. Надгробная надпись: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды».

ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСТВА

Ш. — композитор лирического дарования, один из первых композиторов-романтиков.

Жанры

Свыше 1500 произведений, охватывающих многие музыкальные жанры. Ш. вошел в историю в первую очередь как создатель песен и песенных циклов.

- Более 600 песен, 3 вокальных цикла: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песня».

- 8 симфоний. Самые известные: лирико-драматическая «Неоконченная» (си минор), лирико-эпическая симфония До мажор.
- 18 произведений для музыкального театра. Среди них: 2 оперы, 7 энгшпилей.
- Более 400 танцев (вальсы, лендлеры, экосезы и т. д.).
- Множество камерно-инструментальных произведений. Среди них — фортепианная фантазия «Скиталец», квинтет «Форель».

Новаторство

- Проникновение жанра песни в область симфонии, камерную музыку.
- Создание нового типа романтической симфонии и инструментальной миниатюры: музыкального момента и экспромта.

Образы

- Композитор передает душевное состояние простого «маленького» человека: его переживания, любовь, страдание, скитальчество, одиночество.
- Образы природы, созвучные настроению, состоянию героя.

Истоки музыкального языка

- Народная песня (интонации австро-немецкой песни Lied), йодли (резкие скачки в мелодии, имитирующие эхо в горах), народный танец, итальянская кантилена.
- Музыка венских классиков: Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Гармония

Опираясь на классическую функциональную гармонию, Ш. использует красочные сопоставления тональностей (VI минорная), мажоро-минор, неожиданные модуляции, хроматические гармонии и диссонирующие задержания.

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Песня — главный жанр в творчестве Ш. Песенные черты проникают и в инструментальную музыку.

Темы

Любовная лирика, трагическое одиночество, природа.

Авторы стихов

И. В. Гёте, Г. Гейне, В. Мюллер, И. Майрхофер, Л. Рельштаб.

Мелодии

Распевные, декламационные, арнозного склада. Опора на жанр австро-немецкой песни Lied, одной из характерных особенностей которой является движение по звукам трезвучия.

Партия фортепиано

Передаёт мысли и чувства, создает характер героев, объединяет музыку разных разделов в единое целое. Фон — часто изобразительный — помогает создать представление об окружающем мире, о месте и времени действия.

Форма

Куплетная, строфическая, сквозная.

Для любознательных

Форма *варьированной строфы*, *строфическая* — форма, в которой одна или несколько строф являются вариантным изменением первой строфы.

Сквозной называется форма вокальной музыки, основанная на свободном музыкальном развертывании.

Песни на слова И. В. Гёте

На тексты немецкого поэта Гёте Ш. создал около 70 песен;

«Гретхен за прялкой» (1814) и «Лесной царь» (1815) входят в состав сборника из 16 песен на стихи Гёте.

«Гретхен за прялкой»

Жанр

Драматическая сцена.

Герои

Гретхен — героиня трагедии Гёте «Фауст». Ш. раскрывает внутренний мир любящей и страдающей женщины, которая переживает разлуку с любимым.

Форма

Строфическая. Три строфы начинаются с неизменного припева.

Мелодия

Тесно связана с текстом. Сплав распевности и декламационности. Мелодия многократно возвращается к горестной интонации нисходящей секунды, много пауз-вздохов, в драматических моментах исчезает напевность, кульминации подчеркнуты восходящими скачками на терцию, кварту, квинту. Нарастание напряженности выражено и в постепенно расширяющемся диапазоне мелодии: в первом куплете в пределах октавы, во втором — ноты, в третьем — децимы.

Для любознательных

Интервал *нона* включает в себя девять ступеней, *децима* — десять.

Гармония

Классическая функциональная. В драматических местах нарастает гармоническая неустойчивость благодаря многочисленным модуляциям и использованиям напряженного уменьшенного септаккорда.

Партия фортепиано

Образ жужжащей прялки объединяет все куплеты песни. Внешняя описательность неотделима от душевного состояния героини.

«Лесной царь»

Жанр

Баллада. Драматическая сцена, в которой переплетены повествовательность, драматизм, лирика и фантастика.

Сюжет

Ночью по лесу всадник мчится на коне. На его руках — умирающий сын, которому в бреду является Лесной царь и манит его в свои владения. Конец песни трагичен — мальчик умирает.

Вступление и послесловие ведется от лица рассказчика. В основной части баллады звучит прямая речь отца, ребенка и Лесного царя.

Мелодия

- Речь *отца* речитативно-декламационная, тревожная.
- Музыка, передающая крик *ребенка*, в песне звучит трижды. Это драматический речитатив.
- *Лесной царь* представлен как реальный, а не фантастический персонаж. В третьем обращении царя исчезает теплота, появляются угрожающие интонации.

Гармония

Все реплики Лесного царя звучат в мажоре (Си-бемоль мажор, До мажор, Ми-бемоль мажор), который в этой песне символизирует зло.

Партия фортепиано

Ш. объединяет выразительные и изобразительные приемы. Ритм бешеной скачки, топот копыт подчеркивает драматичность происходящего.

Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»

Годы создания

«Прекрасная мельничиха» — 1825.

«Зимний путь» — 1827.

Автор стихов

В. Мюллер.

Образы и темы

В двух вокальных циклах («романах в песнях») Ш. показывает чувства, эмоции, переживания одного героя.

«Прекрасная мельничиха»**Сюжет**

Молодой мельник, странствуя в поисках счастья, нанимается работником на мельницу. Он влюбляется в дочь хозяина, но его любовь не находит отклика в душе девушки — она предпочитает охотника. В тоске и одиночестве подмастерье хочет броситься в воды ручья и найти успокоение на его дне.

Герои

Рассказ ведется от имени юноши. Каждая песня, как страничка дневника, передает определенное настроение героя.

Второй персонаж цикла — ручей. Он неизменно «присутствует» в фортепианном сопровождении и «отражает» психологическое состояние юноши, журча то весело, то тревожно.

Строение

20 песен, объединенных общей сюжетной линией с определенными этапами развития.

Цикл можно разделить на две части:

«В путь» — вступление.

Первый раздел состоит из 10 светлых и безмятежных песен:

«Моя» — кульминация первой половины цикла.

«Пауза» — остановка действия, лирическое отступление.

Во второй половине цикла настроение героя постепенно меняется от радости через ревность к разочарованию в любви.

«Любимый цвет» — скорбная кульминация.

«Колыбельная песня ручья» — заключение.

«Мельник и ручей» и «Колыбельная песня ручья» создают образ обреченности и примирения с неизбежностью потери любимой. В единении с природой герой находит утешение.

Форма

Большинство песен написано в простой куплетной, вариационной (куплетной), двухчастной и трехчастной форме.

Мелодии

Диатонические, простые мелодии с движением по звукам трезвучий тоники и доминанты. Опора на жанр бытового романса и народных австрийских мелодий (в т. ч. йодлей). В драматических моментах песен («Любовь-гордость», «Ревность и гордость», «Засохшие цветы») мелодии теряют напевность, становятся более декламационными.

Для любознательных

Диатоника (от греч. diatonicos — переходящий от тона к тону) — система музыкальных звуков, образуемая основными ступенями лада, неизменным хроматизмом (повышением или понижением на полтона).

Йодль (от нем. кричать, звать, петь) — пение с переходами от низкого регистра к высокому (фальцету) и обратно.

Гармония

Классическая функциональная. Мажоро-минор.

Для любознательных

Мажоро-минор образуется в результате объединения двух одноименных или параллельных тональностей.

Для любознательных

Каждая тональность в цикле наделена определенным художественным смыслом:

- *Си-бемоль мажор* — в песнях, не связанных с развитием сюжета («Зеленая лента на лютне», «Пауза»);
- *Соль мажор* — воплощение образов природы, ее жизненных сил («Куда?», «Благодарность ручью»). Во второй части цикла Соль мажор появляется в сочетании с соль-минором — тональностью разочарования;
- *си минор* — тональность скорби («Любимый цвет», «Злой цвет»);
- *ми минор* — исчезновение надежды («Засохшие цветы»).

Партия фортепиано

Равноправный участник ансамбля; самостоятельна и редко дублирует мелодию. Каждая песня начинается вступлением, определяющим основной характер музыки. Сопровождение выполняет и изобразительные функции (журчание ручейка, стук копыт, охотничьи фанфары, звон струн лютни), что придает большую реальность происходящему и точнее отражает психологическое состояние героя.

«Зимний путь»

Тема

История несчастной любви, страданий и трагического одиночества подмастерья. Юноша покидает дорожке ему места, потому что беден и нелюбим.

Строение

24 песни

«Спокойно спи» — вступление, рассказ о былых надеждах и любви.

«Весенний сон» — переломный момент в цикле. Три контрастных раздела олицетворяют столкновение мечты и действительности.

Во второй половине цикла тема одиночества сменяется темой смерти («Ворон», «Путевой столб»).

«Шарманщик» — трагическая кульминация цикла. Это символический образ судьбы артиста, чье искусство никому не нужно.

Форма

Во всех песнях есть вступление и заключение. Преобладают трехчастные построения разных видов (с развернутой серединой, динамической репризой, вариационными изменениями основной темы).

Мелодия

В каждой песне свой круг интонаций. Интонационно выделяются некоторые детали текста. Напевная мелодика обогащается декламационными и речитативными оборотами.

Гармония

Большинство песен звучат в миноре. По сравнению с «Прекрасной мельничихой» гармонический язык усложняется: альтерированные септаккорды («Весенний сон»), увеличенное трезвучие («Ворон»), резкие терцовые и секундовые сдвиги, мажоро-минорные сопоставления, неожиданные модуляции.

Партия фортепиано

Важная звукоизобразительная роль: драма героя разворачивается на фоне зимнего пейзажа, лая собак, наигрыша почтового рожка, криков ворона, скрипов флюгера, заунывных звуков шарманки. Фоном для многих песен цикла служит строгий маршевый ритм.

Для любознательных

Вокальные циклы Ш. стали образцом для многих композиторов:

Р. Шуман. «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины»;

М. И. Глинка. «Прощание с Петербургом»;

М. П. Мусоргский. «Песни и пляски смерти», «Без солнца»;

Д. Д. Шостакович. «Из еврейской народной поэзии».

Симфония си минор

(«Неоконченная»)

Год создания

1822

Впервые исполнена в Вене в 1865 году — спустя 43 года после ее написания (при жизни Ш. не исполнялась).

Жанр

Романтическая, лирико-драматическая.

Образы и темы

Мир человеческих чувств и мыслей, конфликт мечты и жестокой реальности.

Строение

Двухчастный цикл:

	ПЕРВАЯ ЧАСТЬ	ВТОРАЯ ЧАСТЬ
ТЕМП	Allegro moderato	Andante con moto
ФОРМА	Сонатная форма со вступлением	Сонатная форма без разработки
ТОНАЛЬНОСТЬ	си минор	Ми мажор
ХАРАКТЕР	Драматический	Мечтательно-созерцательный с драматическим включением

Новаторство

- Двухчастный цикл (сохранились наброски третьей части цикла).
- Между частями нет внутренних противоречий.
- Все темы симфонии — лирические. Главная партия первой части — лирико-драматическая, побочная партия первой части — песенно-танцевальная. Главная тема второй части — лирико-созерцательная.
- Влияние песенного жанра на симфонию:
 - 1) песенная основа тематизма;
 - 2) фактура изложения — мелодия и аккомпанемент (как нередко бывает в песне — несколько тактов аккомпанемента предшествуют вступлению голоса);
 - 3) завершенность тем (как в куплете песни);
 - 4) вариационные приемы развития тем.
- Вместо связующей темы — небольшая связка из трех аккордов.
- Тембровая индивидуальность тем, тема вступления — контрабасы и виолончели (в октаву) в низком регистре. Главная партия — унисон гобоя и кларнета. Побочная партия — виолончели.

Особенности первой части

Вступление олицетворяет трагическую безысходность — основную мысль симфонии. Тема вступления главенствует в разработке и коде. Основной контраст первой части заключен между вступлением и темами экспозиции — главная партия и побочная партия дополняют друг друга.

Вторжение элементов разработки в экспозицию («прорыв» в до миноре в побочной партии «обнажает» иллюзорность мечты под ударами судьбы).

Большое значение полифонических приемов развития (имитации, канонические проведения темы вступления в разработке, подголосочность в заключительной теме).

Нетрадиционное (терцовое) тональное соотношение между основными темами экспозиции. В экспозиции: главная партия в си миноре, побочная партия в Соль мажоре. В репризе: главная партия в си миноре, побочная партия в Ре мажоре. Красочная игра мажоро-минора, яркие модуляционные сдвиги.

Для любознательных

В эпоху романтизма под влиянием программности наблюдалась тенденция либо к сжатию цикла (у Ф. Листа: «Фауст-симфония» в трех частях, симфония «Данте» в двух частях, одночастные поэмы), либо к расширению (у Г. Берлиоза: «Фантастическая симфония» в пяти частях, «Ромео и Джульетта» в семи частях).

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

- Песни для голоса и фортепиано (более 600), в т. ч. вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песня»
- Вокальные ансамбли
- Симфонии
- Для фортепиано: 23 сонаты (в т. ч. шесть незавершенных), фантазия «Скиталец», 11 экспромтов, 6 музыкальных моментов, рондо, вариации. Свыше 400 танцев (вальсы, лендлер, немецкие танцы, менуэты, экосезы, галопы)
- Фантазия для скрипки и фортепиано, 2 фортепианных трио, 2 струнных трио, 14 или 16 струнных квартетов, фортепианный квинтет «Форель», струнный квинтет, октет для струнных и духовых
- 7 месс, «Немецкий реквием», Магнификат, оратории, кантаты
- Оперы, в т. ч.: «Альфонсо и Эстрелла», «Фьерабрас»
- Зингшпили, в т. ч.: «Братья-близнецы», «Заговорщики, или Домашняя война»
- Музыка к театральным пьесам.