МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»

Методическая разработка

«Жизнь и творчество Франца Шуберта»

220-летию со дня рождения посвящается.

Составитель **– Татьяна Леонидовна Колпакова**

преподаватель по классу фортепиано

высшей квалификационной категории

г. Пермь, 2017 г.

«Жизнь и творчество Франца Шуберта»

220-летию со дня рождения посвящается.

	Доверчивый, откровенный, неспособный на предательство, общительный, разговорчивый в радостном настроении — кто знал его другим? Из воспоминаний друзей

Звучит «Аве Мария»

Кто сегодня не знает этой знаменитой мелодии? А между тем её автор при жизни не добился широкого признания. Один из первых композиторов-романтиков Франц Шуберт, вкладывал в каждое произведение частичку своей удивительно чистой и наивной души.

Франц Шуберт родился 31 января 1797 года в предместье Вены в многодетной семье школьного учителя. В доме Шуберта всегда звучала музыка, по праздникам собирался кружок музыкантов-любителей. Отец научил Франца играть на скрипке, один из братьев игре на клавире, а теорию музыки и искусству игры на органе Францу преподавал церковный регент, другой педагог Шуберта Венцель Ружичка увидев необыкновенную одаренность 10-летнего ребёнка заявил: «Он уже всё знает, учить его более нечему».

Когда Шуберту исполнилось 11, его отдали в школу Конвикт, где готовили хористов придворной капеллы. Звонкий голос и поразительная музыкальность Франца сделали его маленькой звездой. Своё первое сочинение Шуберт создал в 13 лет. Спустя 2 года с юным музыкантом стал заниматься сам придворный капельмейстер Антонио Сальери. Когда у Франца начал ломаться голос и он был вынужден уйти из Конвикта, отец уговорил его поступить в учительскую семинарию, так Шуберт, повинуясь воле отца стал преподавать азбуку в младших классах, а между уроками, которые вызывали у него только приступы отвращения, он успевал сочинять. К 20-ти годам он уже стал автором пяти симфоний, семи сонат и 300 песен. Среди них «Маргарита за прялкой», «Лесной царь» на слова Гёте.

Этот невысокий, полноватый, близорукий, застенчивый, но очень обаятельный молодой человек создал вокруг себя особое культурное пространство, которое притягивало лучшие умы Вены. Композитор устраивал для друзей домашние вечера музыки, знаменитые «Шубертиады». Звучала исключительно музыка Шуберта, он не отходил от фортепиано и тут же на ходу сочинял. Когда ему в руки попала собственная песня, он принял её за чужую, сказал; «Что за ладная вещичка».

Уверившись в своём призвании Франц Шуберт бросает ненавистную работу учителя. Возмущенный отец оставляет его без денег. Несколько лет Францу приходится жить у своих друзей, которые как могли помогали композитору. Он писал ежедневно, ежечасно, без устали и без остановок. Музыка не оставляла его даже во сне. Он вскакивал посреди ночи, чтобы записать её на клочках бумаги.

Знаменитый тенор Иоганн Фогель, мастерски исполнявший песни Шуберта стал звездой Венских музыкальных салонов, а сам автор романтичный песенник оставался скромным аккомпаниатором.

Шуберт не был пианистом-виртуозом, как Моцарт, Лист или Шопен, он не мог потворствовать вкусам публики, ждавшей головокружительных пассажей. Чтобы прокормиться ему приходилось давать уроки музыки бездарным детям богачей. Он был робок и не умел просить, не желая унижаться перед влиятельными людьми.

Франц часто становился жертвой своих издателей, наживавшихся на его доверчивости. Нищета не позволила ему жениться на любимой девушке, вскоре её родители выдали за богатого кондитера.

Однажды, доведенный до полного отчаяния он вывесил свой сюртук, вывернутый на изнанку карманами, чтобы дать понять, что взять с него больше нечего. «Мне придется к старости как Гётевскому артисту ходить из двери в дверь и просить подаяние». Он не знал, что старости у него не будет.

Когда композитор был на грани отчаяния, переменчивая фортуна улыбнулась ему. Он был избран членом Венских друзей музыки, и 26 марта 1828 года впервые дал авторский концерт. Успех превзошел все ожидания. Первый и последний раз в жизни Франц Шуберт узнал, что такое триумф.

Но его здоровье было подорвано годами лишений. Судьба отпустила Венскому романтику всего 31 год жизни. На скромном памятнике было высечено: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но ещё более прекрасные надежды».

Творческое наследие Франца Шуберта огромно: 16 опер, 22 фортепианных сонаты, 9 увертюр, 22 квартета, 9 симфоний и более 600 песен. Но ни одно из его больших произведений не было исполнено при его жизни. 7-ая и 8-ая симфонии были утеряны, партитуру 8-ой через 10 лет после смерти композитора нашел Роберт Шуман, а знаменитая неоконченная симфония была в первые исполнена только в 1865 году.

Ф. Шуберт — первый великий композитор-романтик. Поэтическая любовь и чистая радость жизни, отчаяние и холод одиночества, томление по идеалу, жажда странствий и безысходность скитаний — все это нашло отзвук в творчестве композитора, в его естественно и непринужденно льющихся мелодиях. Эмоциональная открытость романтического мироощущения, непосредственность выражения подняли на невиданную до тех пор высоту жанр [песни](http://www.belcanto.ru/schubert_songs.html): этот прежде второстепенный жанр у Шуберта стал основой художественного мира. В песенной мелодии композитор мог выразить целую гамму чувств. Его неиссякаемый мелодический дар позволял сочинять по нескольку песен в день (всего их более 600). Песенные мелодии проникают и в инструментальную музыку, например песня «Скиталец» послужила материалом для одноименной [фортепианной фантазии](http://www.belcanto.ru/schubert_wanderer.html), а «Форель» — для [квинтета](http://www.belcanto.ru/schubert_camera.html)и т. п.

«Фантазия» C-dur, соч. 15 «Скиталец», исп. Евгений Кисин

Фольклор, в котором на австро-немецкую основу накладывались влияния венгров, славян, итальянцев, наконец, особое пристрастие венцев к танцу, домашнему музицированию — все это определяло облик творчества Шуберта.

Расцвет шубертовского творчества — 20-е гг. В это время создаются лучшие инструментальные произведения: лирико-драматическая [«Неоконченная» симфония](http://www.belcanto.ru/s_schubert_8.html)(1822) и эпическая, жизнеутверждающая Д[о-мажорная](http://www.belcanto.ru/s_schubert_9.html) (последняя, Девятая по счету).

Шуберт постоянно писал для театра (всего около 20 произведений) — оперы, зингшпили, музыку к спектаклю В. Чези «Розамунда». Он создает и духовные произведения (в т. ч. 2 [мессы](http://www.belcanto.ru/or-schubert-messa6.html)). Замечательную по глубине и силе воздействия музыку писал Шуберт в камерных жанрах (22 [сонаты для фортепиано](http://www.belcanto.ru/schubert_ps.html), 22 [квартета](http://www.belcanto.ru/schubert_camera.html), более 40 других ансамблей). Его 8 экспромтов и 6музыкальных моментов положили начало романтической [фортепианной миниатюре](http://www.belcanto.ru/schubert_pianomusic.html). Новое возникает и в песенном творчестве. 2 вокальных цикла на стихи В. Мюллера — 2 этапа жизненного пути человека.

Первый «[Прекрасная мельничиха](http://www.belcanto.ru/or-schubert-mel.html)» (1823) — своего рода «роман в песнях»

«В путь» из вокального цикла «Прекрасная мельничиха» исп. на немецком языке

Второй цикл — «[Зимний путь](http://www.belcanto.ru/or-schubert-put.html)» (1827) — ряд скорбных воспоминаний одинокого скитальца о неразделенной любви.

Венец вокального творчества — «[Лебединая песня](http://www.belcanto.ru/or-schubert-leb.html)» — сборник песен на слова различных поэтов, в том числе Г. Гейне.— песня под номером 4 -знаменитая «Серенада». Успех первого (и единственного) авторского концерта, организованного за несколько месяцев до смерти, привлек наконец внимание музыкальной общественности. Его музыка, прежде всего песни, начинает быстро распространяться по всей Европе, находя кратчайший путь к сердцам слушателей. Он наполнил музыку теплотой и непосредственностью песенной лирики, раскрыл неисчерпаемый душевный мир человека.

Творческая жизнь Шуберта исчисляется всего семнадцатью годами. Тем не менее перечислить все написанное им еще труднее, чем перечислить произведения [Моцарта](http://www.belcanto.ru/mozart.html), творческий путь которого был более продолжительным. Так же, как Моцарт, Шуберт не обошел ни одной области музыкального искусства. В песне или симфонии, в фортепианной миниатюре или камерном ансамбле нашли выражение лучшие стороны шубертовского гения, чудесная непосредственность и пылкость романтического воображения, лирическая теплота и искания мыслящего человека XIX века*.*

Истинное детище Шуберта — песня, создание которой просто неотделимо от самого его имени.

На песенно-танцевальной основе развертывается лирико-драматическая «Неоконченная» симфония. Претворение жанрового материала можно ощутить и в эпическом полотне «Большой» симфонии C-dur и в интимной лирической миниатюре или инструментальном ансамбле.

Лиризм составляет самую суть творческой натуры Шуберта.

С годами наивная юношеская доверчивость, идиллическое восприятие жизни и природы отступали перед потребностью зрелого художника отразить подлинные противоречия окружающего мира. Подобная эволюция вела к росту психологических черт в музыке Шуберта, к усилению драматизма и трагической выразительности.

Так возникли контрасты мрака и света, частые переходы от отчаяния к надежде, от тоски — к простодушному веселью.

Фортепианное творчество

Всю жизнь Шуберт ощущал потребность в сочинении для фортепиано. Его фортепианная музыка, почти всецело принадлежит к камерному направлению.

Главную роль в формировании шубертовского фортепианного стиля сыграла песня с ее лирическими образами. К числу крупнейших достижений [Шуберта](http://www.belcanto.ru/schubert.html)относятся его одночастные фортепианные пьесы, которые, подобно песне, выросли на основе бытового домашнего музицирования.

«Drei Klavierstücke» («Три пьесы для фортепиано»); исп. Юлианна Авдеева

Шуберт так и не приблизился к современному концертному пианизму. Основной причиной этому была его вполне осознанная антипатия к бравурной виртуозности. «Я терпеть не могу проклятую стукотню, которая свойственна и прекрасным пианистам и которая не доставляет никакого удовольствия ни уму, ни сердцу», — писал он.

Новое в фортепианной музыке Шуберта прежде всего обнаруживается в его танцах — преимущественно вальсах (в том числе лендлерах) и маршах.

Ни один выдающийся композитор не уделял так много внимания четырёхручной фортепианной литературе, как Шуберт.

Четырехручная литература, созданная Шубертом, охватывает широчайший художественный диапазон (марши, полонезы, рондо, дивертисменты, вариации, сонаты, фантазии, увертюры). Богатая фактура, насыщенное звучание, красота и полнота тембров связаны со своеобразием четырехручного исполнения. Шуберт придал этому бытовому жанру небывалое художественное значение.

«Полонез» op. 75 № 4; исп. Александр Бахчиев и Елена Сорокина

Над всеми дуэтами Шуберта возвышается «Фантазия» f-moll, написанная в последний год жизни. Это бесспорно лучшая из фортепианных фантазий композитора.

«Фантазия» f-moll в 4 руки; исп. Василина Сковецкая – Даниил Севастьянов

В последний год жизни он пишет дуэт «Жизненные бури»

Allegro a-moll, Lebensstürme (Жизненныебури)

Среди фортепианных дуэтов Шуберта особый интерес представляет «Венгерский дивертисмент» (1824), написанный Шубертом под впечатлением пребывания в Венгрии.

Это произведение построено свободно, рапсодийно и во многом предвосхищает «Венгерские рапсодии» Листа.

Наиболее типичная черта шубертовских четырехручных миниатюр — «насыщенность» маршами и маршевыми ритмами («Военные марши», «Характерные марши», «Детский марш», «Дивертисмент в форме марша», «Героический марш», «Похоронный марш» и другие).

В шубертовское время марш стал одним из наиболее распространенных видов музыки. У Шуберта к бетховенской трактовке прибавился военный марш национально-австрийского склада — подвижный, легкий, близкий к складу бытовой танцевальной музыки. К ним относится знаменитый «Военный марш» D-dur(«Marchemilitaire»),завоевавший широчайшую популярность.

«Военный марш» D-dur в 4 руки; исп. ЛангЛанг и РикиКам (6 лет)

Некоторые свои «Характерные марши» Шуберт трактовал в скерцозном плане. Эти произведения поражают неожиданностью, оригинальностью, ритмической остротой, стремительностью темпа.

«Детский марш» в 4 руки; исп. Алина Исакова и Анастасия Чумакова

«Характеристический марш» № 1; исп. Евгений Кисин – Джеймс Ливайн

«Героический марш» № 1; исп. Петер Франкл – ТамашВашари (Венгрия)

Проникновение [вальса](http://www.belcanto.ru/valse.html)в фортепианную литературу является ярким показателем демократизации музыки у Шуберта. Этот танец был завезен в Вену ансамблями деревенских музыкантов. Шубертовские вальсы(их около 250) — подлинные камерные миниатюры. У Шуберта вальс превращается в поэму, так много в нем лирики, так неповторима и обаятельна мелодия, столько тонких красок в сопровождении. При этом в полной мере сохраняются жизнерадостность и непосредственность бытового танца.

«Полный страстного желания вальс» исп. Широкова Анжела

Вальс си минор исп. Балабанова Надежда

Немногие знают, что большую часть жизни Шуберт не имел даже дома рояля! Он сочинял на гитаре! И в некоторых произведениях это тоже отчётливо слышится в аккомпанементе. Например, в той же «Аве Мария» или «Серенаде» Здесь сопровождение напоминает гитарный аккомпанемент. Грустно-задумчивая музыка словно озаряется за счёт чередования мажора и минора. «Серенада» полна светлых мечтательных настроений.

(слушаем переложение для ф-но в четырёхручном исполнении)

«Серенада» исп. Денисова Ксения и Дятлович Анна

Скерцо – шутливая, веселая, искрометная, на танцевальной основе пьеса.

«Скерцо» исп. Давыдова Юлия

К концу творческого пути Шуберт создал жанр романтической миниатюры. Это восемь «Экспромтов» (ор. 142, ор. 90, 1827) и шесть «Музыкальных моментов» (ор. 94, 1827).

Каждый «Музыкальный момент», каждый «Экспромт» должен запечатлеть один миг из вечно меняющейся, эмоционально насыщенной внутренней жизни художника. Палитра настроений этих «мгновений» очень широка – от безмятежной лирики до бурных драматических взрывов. Наиболее известен «Музыкальный момент» фа-минор.

Сквозное, безостановочное движение музыки, нацеленное на достаточно развернутую коду.

Постепенное растаивание звучности усиливает ощущение событийности.

«Музыкальный момент» фа минор исп. Дятлович Анна

«Экспромты» Шуберта отличаются большими масштабами, а развитие их подчинено в первую очередь закономерностям пребывания в пределах одного состояния.

Четвертый экспромт (As-dur) ор.90 пронизан скерцозностью, не только безмятежной, но и предельно простодушной. Соответственно элементарны и используемые композитором средства. А колебания между радостью и сомнением характерны для всех пьес.

«Экспромт» As-dur ор. 90 № 4 исп. Давыдова Юлия

Вторая тетрадь экспромтов, опубликованная посмертно под ор. 142.

Экспромт As-dur № 2. Музыка его полна задушевности, лирической одухотворенности, достигнутой под влиянием песенности.

«Экспромт» As-dur ор. 142 исп. Дятлович Анна

Полетность Второго экспромта (Es-dur) ор.90, хотя и подчинена трехчастной структуре, проходит как бы на одном дыхании, имеющем свои подъемы и спады, свои ускорения и замедления, но не знающем передышек. Возникает ощущение опьяненности движением.

«Экспромт» Ми бемоль мажор ор. 90 № 2 исп. Давыдова Юлия

Музыка Шуберта понятна и близка абсолютному большинству людей, радости и скорби, выраженные в ней, составляют основу человеческой жизни. Даже спустя столетия после его жизни эта музыка актуальна как никогда и, вероятно, никогда не будет предана забвению.