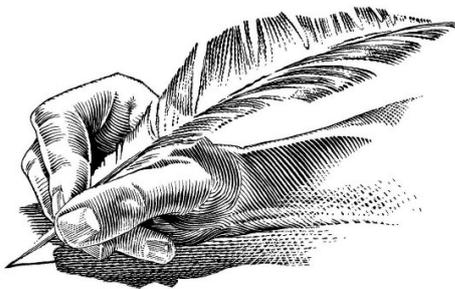

РЕФЕРАТ

По музыке на тему:
«Франц Шуберт (1797-1828)»

ПЛАН.

1. Историческая справка.

2. Детство.

- а) Семья, родители.
- б) Музыкальные способности Франца.
- в) Пение в Конвикте.

3. Юношество.

- а) Первые произведения.
- б) Разногласия с отцом
- в) Разрыв с Конвиктом.

4. Расцвет творчества.

- а) Преподавание в приходской школе.
- б) "Лесной царь"
- в) Шуберт оставляет школу.

5. Несчастливая любовь.

6. Друзья Шуберта. «Шубертиады».

7. Растущая популярность Шуберта.

- а) Новые произведения.
- б) "Неоконченная симфония"
- в) Песни Шуберта.
- г) Последнее десятилетие жизни.
- д) Шуберт и граф Эстерца.

8. Последние годы жизни.

- а) Упадок сил.
- б) "Зимний путь" и последние произведения.
- в) Первый концерт.

9. Смерть Шуберта.

10. Вывод.

Историческая справка.

Романтизм принес в искусство не только новые темы и новых героев, обновляются и музыкальные формы. Человеком, раздвинувшим рамки музыкальной культуры XIX века, является австрийский композитор и музыкант Франц Шуберт. Революционные потрясения и наполеоновские войны в Европе почти не затронули господствующий в Австрийской империи старый порядок. Монархия Габсбургов была многонациональным «лоскутным» государством.

Восседавший в это время на престоле Габсбургов Фердинанд не отличался талантами. Все управление сосредоточилось в руках канцлера Меттерниха, который свою главную роль видел в борьбе с революционными и национальными движениями. Значительная часть буржуазии была недовольна проводимой запретительной политикой Габсбургов.

Расцвет творчества Шуберта падает на 20-е годы XIX века, когда все революционное, передовое подвергалось гонениям. О высоких идеях французской революции – свободе, равенстве, братстве – нельзя было даже и упоминать.

Людям была предоставлена одна возможность – замкнуться в свои узкие, семейные интересы, развлекаться, веселиться. Такая вынужденная ограниченность была мучительна для Шуберта. Поэтому сумрачное настроение его последних произведений можно рассматривать и как отражение австрийского общества того времени.

Но в то время Вена, где жил композитор, была одним из наиболее крупных музыкальных городов не только Австрии, но и всей Европы. Сюда съезжались лучшие композиторы того времени. На сцене Венского театра ставились оперы, симфонические и камерные произведения звучали в концертах. Виртуозы соревновались в своем исполнительском мастерстве. Здесь жили и творили всемирно известные Гайдн, Моцарт, Бетховен.

Все герои Шуберта способны глубоко чувствовать, тяжело переживают гнетущую атмосферу полицейского режима в Австрии. Персонаж одного из шубертовских стихотворений произносит:

**...Мне только боль великая дана,
И с каждым часом силы убывают.
О, разве и меня не убивают
Бессмысленные эти времена?**

Обнаружив у маленького Франца музыкальные способности, отец Франц Теодор и старший брат Игнац стали обучать его игре на скрипке и фортепиано. Вскоре мальчик смог принимать участие в домашнем исполнении струнных квартетов, играя партию альты. Франц обладал прекрасным голосом. Он пел в церковном хоре, исполняя трудные сольные партии. Отец был доволен успехами сына. Когда Францу исполнилось одиннадцать лет, его определили в Конвент - школу подготовки церковных певчих.

в) Пение в Конвикте.

Обстановка учебного заведения благоприятствовала развитию музыкальных способностей мальчика. В школьном ученическом оркестре он играл в группе первых скрипок, а иногда даже исполнял обязанности дирижера. Репертуар оркестра был разнообразен. Шуберт познакомился с симфоническими произведениями различных жанров (симфониями, увертюрами), квартетами, вокальными сочинениями. Он признавался своим друзьям, что симфония Моцарта соль минор потрясла его. Высоким образцом для него стала музыка Бетховена.

Юношество.

а) Первые произведения.

Уже в те годы Шуберт начал сочинять. Его первые произведения - фантазия для фортепиано, ряд песен. Юный композитор пишет много, с большим увлечением, часто в ущерб другим школьным занятиям. Выдающиеся способности мальчика обратили на него внимание знаменитого придворного композитора Сальери, с которым Шуберт занимался на протяжении года. Он изучал гармонию и контрапункт, и Сальери вскоре объявил, что ученик знает все, что необходимо знать про музыку. К этому времени некоторые из его песен были уже опубликованы. В 1813 г. он создал свою первую симфонию и к 17 годам продолжал производить новую симфонию каждый год.

б) Разногласия с отцом.

С течением времени бурное развитие музыкального таланта Франца стало вызывать у отца тревогу. Хорошо зная, как труден был путь музыкантов, даже всемирно известных, отец хотел уберечь своего сына от подобной участи. В наказание за чрезмерное увлечение музыкой он даже запретил ему в праздничные дни бывать дома. Но никакие запреты не могли задержать развитие дарования мальчика.

в) Разрыв с Конвиктом.

Шуберт решился порвать с конвиктом. Забросить скучные и ненужные учебники, позабыть о никчемной, иссушающей сердце и ум зубрежке и выйти на свободу. Целиком отдаться музыке, жить только ею и ради нее. 28 октября 1813 года он закончил свою первую симфонию ре-мажор. На последнем листе партитуры Шуберт написал: «Окончание и конец». Окончание симфонии и конец конвикту.

Расцвет творчества.

а) Преподавание в приходской школе.

Отец Шуберта, женившись во второй раз, убедил Франца поработать в его школе. Шуберт преподавал там три года, хотя чувствовал отвращение к этой работе и мало зарабатывал. Он служил помощником учителя, обучая детей грамоте и другим начальным предметам. В это время в Вене последним криком моды был Россини, и Шуберт попытался последовать его рецепту успеха, сочиняя оперы. Но его творения стали полными провалами, самое удачное шло лишь 12 дней. Шуберт осознал, что его таланты лежат в другом направлении - в сочинении музыки для домашнего прослушивания. Но влечение его к музыке, желание сочинять становится все сильнее. Приходится лишь изумляться жизнестойкости его творческой натуры. Именно в эти годы школьной каторги, с 1814 по 1817 год, когда, казалось, все было против него, им создано поразительное множество произведений. Только за один 1815 год Шуберт написал 144 песни, 4 оперы, 2 симфонии, 2 мессы, 2 фортепьянные сонаты, струнный квартет. Посреди творений этого периода немало таких, что озарены немеркнущим пламенем гениальности. Это Трагическая и Пятая си-бемоль-мажорная симфонии, а также песни "Розочка", "Маргарита за прялкой», «Лесной царь".

б) "Лесной царь"

"Маргарита за прялкой" - монодрама, исповедь души. "Лесной царь" – драма с несколькими действующими лицами. У них свои характеры, резко отличные друг от друга, свои поступки, совершенно несхожие, свои устремления, противоборствующие и враждебные, свои чувства, несовместимые и полярные. Поразительна история создания этого шедевра. Он возник в порыве вдохновения.

"Однажды, - вспоминает Шпаун, друг композитора, - мы зашли к Шуберту, жившему тогда у своего отца. Мы застали друга в величайшем возбуждении.

С книгой в руке он, расхаживая взад и вперед по комнате, читал вслух «Лесного царя». Вдруг он сел за стол и принялся писать. Когда он встал, великолепная баллада была готова".

"Лесной царь" – драматическая повесть о всаднике, который мчится с больным ребенком через недобрый сказочный лес. Партия фортепиано то рисует слушателю мрачную, таинственную ночную чащу, то передает бешеный ритм скачки, подводя к трагическому финалу. Важную роль в балладах, романсах, песнях играют картины природы. Порывистая, взволнованная мелодия романса «Приют» рождает образ беспокойных кипучих волн, за которыми угадывается мятежная и мятущаяся душа романтических героев.

в) Шуберт оставляет школу.

Желание отца сделать из сына учителя с маленьким, но надежным заработком потерпело неудачу. Молодой композитор твердо решил посвятить себя музыке и оставил преподавание в школе. Его не страшила ссора с отцом. Вся дальнейшая недолгая жизнь Шуберта представляет собой творческий подвиг. Испытывая большую материальную нужду и лишения, он неустанно творил, создавая одно произведение за другим. В 1816 г. Шуберт окончательно бросил отцовскую школу и подал прошение о должности музыкального директора в Лайбахе, но так как Сальери не поддержал его просьбу, он не смог занять этот пост. Вскоре, однако, он получил 100 флоринов за кантату Прометей, к нашим дням утерянную. Это в первый раз ему платили за композицию.

Несчастливая любовь.

Материальные невзгоды, к несчастью, помешали ему жениться на любимой девушке. Тереза Гроб пела в церковном хоре. С первых же репетиций Шуберт заметил ее, хотя была она неприметна. Светловолосая, с белесыми, словно выцветшими на солнце, бровями и крупитчатым, как у большинства неярких блондинок, лицом, она совсем не блистала красотой. Скорее, напротив - на первый взгляд казалась дурнушкой. На круглом лице ее явственно проступали следы оспы. Но стоило прозвучать музыке, как бесцветное лицо преображалось. Только что оно было потухшим и потому неживым. Теперь, озаренное внутренним светом, оно жило и лучилось. Как ни привык Шуберт к черствости судьбы, но и он не предполагал, что судьба обойдется с ним так жестоко. "Счастлив тот, кто находит истинного друга. Еще счастливее тот, кто найдет его в своей жене», - записал он в своем дневнике. Однако мечты пошли прахом. Вмешалась мать Терезы, которая растила ее без отца. Отец ее владел маленькой шелкопрядильной фабрикой.

После смерти он оставил семье небольшое состояние, и вдова все заботы обратила на то, чтобы и без того мизерные капиталы не уменьшились. Естественно, что с замужеством дочери она связывала надежды на лучшее будущее. И еще более естественно, что Шуберт не устроил ее. Кроме грошового жалованья помощника школьного учителя, у него была музыка, а она, как известно, не капитал. Музыкой можно жить, но ею не проживешь. Покорная девушка из предместья, воспитанная в подчинении старшим, даже в мыслях не допускала ослушания. Единственное, что она себе позволила, - слезы. Тихо проплакав до самой свадьбы, Тереза с опухшими глазами пошла под венец. Она стала женою кондитера и прожила долгую, однообразно-благополучную, серую жизнь, умерев на семьдесят восьмом году. К тому времени, когда ее свезли на кладбище, прах Шуберта уже давно истлел в могиле.

Друзья Шуберта. «Шубертиады».

Шуберт завел круг друзей, которые много сделали для него в Вене. Франц фон Шобер, богатый студент-медик, семья которого интересовалась искусствами, частенько приглашал Шуберта к себе. У Шоберов молодой композитор познакомился с Михаэлем Фоглем, известным баритоном. Он был первым профессионалом, исполнявшим песни Шуберта, и много сделал для их защиты и популяризации. В течение нескольких лет (с 1817 по 1822 год) Шуберт жил поочередно то у одного, то у другого из своих товарищей. Некоторые из них (Шпаун и Штадлер) были друзьями композитора еще по конвикту. Позже к ним присоединились разносторонне одаренный в области искусства Шобер, художник Швинд, поэт Майрхофер и другие. Душой этого кружка был Шуберт. Маленького роста, плотный, коренастый, очень близорукий, Шуберт обладал огромным обаянием. Особенно хороши были его лучистые глаза, в которых, как в зеркале, отражались доброта, застенчивость и мягкость характера. А нежный, изменчивый цвет лица и вьющиеся каштановые волосы придавали его внешнему облику особую привлекательность.

Во время встреч друзья знакомились с художественной литературой, поэзией прошлого и современности. Горячо спорили, обсуждая возникавшие вопросы, критиковали существующие общественные порядки. Но иногда такие встречи посвящались исключительно музыке Шуберта, они даже получили название "шубертиад". В такие вечера композитор не отходил от фортепиано, тут же сочинял экосезы, вальсы, лендлеры и другие танцы. Многие из них так и остались не записанными. Не меньшее восхищение вызывали песни Шуберта, которые он часто сам исполнял. Нередко эти дружеские собрания превращались в загородные прогулки. Насыщенные смелой, живой мыслью, поэзией, прекрасной музыкой, эти встречи

представляли собою редкий контраст с пустыми и бессодержательными развлечениями светской молодежи.

Растущая популярность Шуберта.

а) Новые произведения.

К 1817 г. среди многих его песен появились Die Forelle ("Форель") и AnDie Musik ("К музыке"), вместе с Четвертой симфонией, наследующей Бетховена, более гайдновской Пятой симфонией и струнным квартетом "Дева и смерть". Музыка Шуберта начала привлекать внимание светского общества. Неустроенность быта, веселые развлечения не могли отвлечь Шуберта от творчества, бурного, непрерывного, вдохновенного. Он работал систематически, изо дня в день. "Я сочиняю каждое утро, когда я кончаю одну пьесу, я начинаю другую", - признавался композитор. Шуберт сочинял музыку необычайно быстро. В отдельные дни он создавал до десятка песен! Музыкальные мысли рождались непрерывно, композитор едва успевал заносить их на бумагу. А если ее не было под рукой, писал на оборотной стороне меню, на обрывках и клочках. Нуждаясь в деньгах, он особенно страдал от недостатка нотной бумаги. Заботливые друзья снабжали его композитора. Музыка посещала его и во сне. Пробуждаясь, он стремился скорее записать ее, поэтому не расставался с очками даже ночью. А если произведение не выливалось сразу в совершенную и законченную форму, композитор продолжал работать над ним, пока не был полностью удовлетворен. Так, на некоторые стихотворные тексты Шуберт написал до семи вариантов песен! В этот период Шуберт пишет два своих замечательных, произведения - "Неоконченную симфонию» и цикл песен "Прекрасная мельничиха".

б) "Неоконченная симфония".

"Неоконченная симфония" состоит не из четырех частей, как принято, а из двух. И дело совсем не в том, что Шуберт не успел дописать остальные две части. Он принялся было за третью - менуэт, как требовала того классическая симфония, но оставил свою затею. Симфония так, как она прозвучала, была полностью завершена. Все прочее оказалось бы лишним, ненужным. А если классическая форма требует еще двух частей, надо поступиться формой. Что он и сделал.

в) Песни Шуберта.

Стихией Шуберта была песня. В ней он достиг небывалых высот. Он занимает в творчестве Шуберта главное место. И не только по количеству. Именно песни наиболее ярко отразили все то новое, что внес композитор в музыку. Жанр, ранее считавшийся незначительным, он возвел в степень художественного совершенства. А, сделав это, пошел дальше - насытил песенностью камерную музыку - квартеты, квинтеты, - а затем и симфоническую. Соединение того, что казалось несоединимым, - миниатюрного с масштабным, малого с крупным, песенного с симфоническим - дало новое, качественно отличное от всего, что было раньше, - лирико-романтическую симфонию. Ее мир - это мир простых и интимных человеческих чувств, тончайших и глубоких психологических переживаний. Это исповедь души, выраженная непером и не словом, а звуком. Все новое в песнях было порождено изменившимися условиями жизни общества того времени. На смену герою произведений Бетховена - борцу за справедливость и независимость народов - приходит скромный и незаметный герой Шуберта. Он вынужден ограничиться интересами лишь своей личной жизни, в которой стремиться найти и счастье, и радость. Герой Шуберта простой человек. Он глубоко несчастен. Все его мечты и надежды неосуществимы. Единственным, верным и неизменным его другом, которому он поверяет все свои мысли, является природа. Поэтому образы ручейка, леса, цветов, птиц неизменно присутствуют в песнях Шуберта. Они окружают героя песен, сопутствуют ему в его странствиях, делят с ним радости и печали. Песни Шуберта были необычны и по характеру мелодии, нередко напряженной, динамичной. Критики отмечали, что композитор «слишком часто жертвует красивой кантиленой ради правды выражения». Песенный цикл "Прекрасная мельничиха" яркое тому подтверждение. Шуберт написал его на стихи немецкого поэта Вильгельма Мюллера. "Прекрасная мельничиха" - вдохновенное творение, озаренное нежной поэтичностью, радостью, романтикой чистых и высоких чувств. Цикл состоит из двадцати отдельных песен. А все вместе они образуют единую драматическую пьесу с завязкой, перипетией и развязкой, одним лирическим героем - странствующим мельничным подмастерьем. Впрочем, герой в "Прекрасной мельничихе" не один. Рядом с ним действует другой, не менее важный герой - ручей. Он живет своей бурливой напряженно-изменчивой жизнью.

г) Последнее десятилетие жизни.

Произведения последнего десятилетия жизни Шуберта очень разнообразны. Он пишет симфонии, сонаты для фортепиано, квартеты, квинтеты, трио, мессы, оперы, массу песен и много другой музыки. Но при жизни композитора его произведения исполнялись редко, а большая часть их так и осталась в рукописях. Не располагая ни средствами, ни влиятельными

покровителями, Шуберт почти не имел возможности издавать свои сочинения. Песни, главное в творчестве Шуберта, считались тогда более пригодным для домашнего музицирования, чем для открытых концертов. По сравнению с симфонией и оперой песни не причислялись к важным музыкальным жанрам. Ни одна опера Шуберта не была принята к постановке, ни одна из его симфоний не была исполнена оркестром. Мало того: ноты его лучших Восьмой и Девятой симфоний были найдены лишь много лет спустя после смерти композитора. А песни на слова Гёте, посланные ему Шубертом, так и не удостоились внимания поэта. Робость, неумение устраивать свои дела, нежелание просить, унижаться перед влиятельными лицами были также немаловажной причиной постоянных материальных затруднений Шуберта. Временами Шуберт не имел даже фортепиано и сочинял без инструмента. Материальные трудности не мешали ему сочинять музыку.

д) Шуберт и граф Эстерца.

В 1818 г. Шуберта заметил могущественный граф Эстерца. В первый раз в своей жизни Шуберт выехал за пределы города, в котором родился, проводя летние месяцы следующих двух лет, преподавая двум дочерям графа в Злесе, 100 милями от Вены. Однако граф не смог подобрать Шуберту постоянной работы и в вопросе обеспечения себя (небольшим) доходом он полагался на шубертиады. В конце концов, одна из его работ (одна из двух Увертюр в итальянском стиле) была профессионально поставлена, также ему заплатили за сочинение оперы *Die Zwillingsbruedere* ("Близнецы"). Но вплоть до 1821 г. Ни одна из его работ не была опубликована, и лишь под давлением многочисленных друзей Шуберта на издателя они начали выходить. Фактически, за всю жизнь Шуберта было опубликовано лишь 187 его песен и несколько других произведений. И все же венцы узнали и полюбили музыку Шуберта, которая сама пробилась к их сердцам. Подобно старинным народным песням, передаваясь от певца к певцу, его произведения постепенно приобрели почитателей. Это не были завсегдатаи блестящих придворных салонов, представители высшего сословия. Как лесной ручеек, музыка Шуберта нашла себе путь к сердцам простых жителей Вены и ее предместий. Большую роль сыграл здесь выдающийся певец того времени Иоганн Михаэль Фогль, исполнявший песни Шуберта под аккомпанемент самого композитора. Необеспеченность, непрерывные жизненные неудачи тяжело отразились на здоровье Шуберта. Организм его был истощен. Примирение с отцом в последние годы жизни, более спокойная, уравновешенная домашняя жизнь уже не могли ничего изменить. Прекратить сочинять музыку Шуберт не мог, в этом был смысл его жизни. Но творчество требовало огромной затраты сил, энергии, которых становилось с каждым днем все меньше.

Последние годы жизни.

а) Упадок сил.

В двадцать семь лет композитор писал своему другу Шоберу: "...я чувствую себя несчастным, ничтожнейшим человеком на свете..." Это настроение отразилось и в музыке последнего периода. Если раньше Шуберт создавал преимущественно светлые, радостные произведения, то за год до смерти он пишет песни, объединяя их общим названием "Зимний путь".

б) "Зимний путь" и последние произведения.

Такого с ним еще не бывало. Он писал о страдании и страдал. Он писал о безысходной тоске и безысходно тосковал. Он писал о мучительной боли души и испытывал душевные муки. "Зимний путь" - это хождение по мукам. И лирического героя, и автора. Это произведение рассказывает историю в 24 немецких песнях о мужчине, которого бросила любимая, находящегося на грани сумасшествия или самоубийства. Цикл, написанный кровью сердца, будоражит кровь и берedit сердца. Тонкая нить, сотканная художником, соединила незримой, но нерасторжимой связью душу одного человека с душой миллионов людей. Раскрыла их сердца потоку чувств, стремившихся из его сердца. Считают, что именно находясь в таком унылом настроении, он написал два отделения своей изумительной Восьмой или "Неоконченной" симфонии (Шуберт отложил ее партитуру в сторону и написал "Фантазии бродяги" для фортепьяно), изданной лишь через 40 лет. Оставшиеся композитору годы были тяжелыми. Он так и не добился сколько-нибудь значительного гарантированного дохода от издателей или прибыльной музыкальной должности. Когда он чувствовал себя хорошо, то писал так же быстро, как и раньше, сочинив некоторые из своих самых удачных произведений. Например, в 1823 г. он вышел из госпиталя и написал музыку к Розамунде, Fierabras и первый из своих песенных циклов, Die schoene Muellerin ("Прекрасная мельничиха"). Его письма этого времени пронизаны отчаянием, хотя в его последние годы увидели свет некоторые экстраординарные работы, среди которых Большая До-мажорная симфония 1825-26 гг., которая считалась неиграбельной, пока Мендельсон не нашел партитуру и не представил ее в 1839 г. в Лейпциге. В 1827 г. появились два Фортепьянных трио. Это произведение рассказывает историю в 24 немецких песнях о мужчине, которого бросила любимая, находящегося на грани сумасшествия или самоубийства. Через год появились три поздних фортепьянных сонаты и часто исполняемый Струнный квартет С. Другие 14 песен позже были собраны вместе в цикл, озаглавленный Schwanengesang ("Лебединая песнь").

в) Первый концерт.

В 1828 году стараниями друзей был организован единственный при жизни Шуберта концерт из его произведений. Концерт имел огромный успех и принес композитору большую радость. Его планы на будущее стали более радужными.

Смерть Шуберта.

Несмотря на пошатнувшееся здоровье, он продолжает сочинять. Конец наступил неожиданно. Шуберт заболел тифом. Ослабевший организм не выдержал тяжелой болезни, и 19 ноября 1828 года Шуберт скончался. Оставшееся имущество было оценено за гроши. Многие сочинения пропали. Шуберт жил в Вене в одно время с великим Бетховеном, преклонялся перед силой его таланта, наблюдал за ним издали, но так и не рискнул познакомиться. Лишь незадолго до смерти секретарь Бетховена показал ему несколько шубертовских пьес и поинтересовался мнением композитора. «Поистине в этом Шуберте живет искра Божия», - был ответ. Шуберт был похоронен на кладбище Веринг, рядом с Бетховеном, на похоронах которого в минувшем году он нес факел. Известный поэт того времени Грильпарцер, сочинивший годом раньше надгробное слово Бетховену, написал на скромном памятнике Шуберту:

Смерть похоронила здесь богатое сокровище,

Но еще более прекрасные надежды.

Эти справедливые слова выразили всю горечь безвременной утраты.

Вывод.

Шуберт прожил только тридцать один год. Он умер истощенный физически и душевно, измученный неудачами в жизни. Ни одна из девяти симфоний композитора не была исполнена при его жизни. Из шестисот песен было напечатано около двухсот, а из двух десятков фортепианных сонат - только три. В своей неудовлетворенности окружающей жизнью Шуберт был не одинок. Эта неудовлетворенность и протест лучших людей общества нашли отражение в искусстве, где в те годы возникает целое направление - романтизм. Шуберт был одним из первых композиторов-романтиков, он был одним из создателей жанра лирической фортепианной миниатюры. Шуберт считается одним из величайших мелодистов в истории мирового искусства. Искренность, человечность, мелодичность песен, глубокое проникновение в сокровенный мир душевных состояний завоевали

известность «маленьким шедеврам» музыканта. Невозможно не поддаться очарованию любовной серенады или забавной зарисовки о сверкающей на солнце серебристой форели.

Список используемой литературы:

- 1) «Сто великих композиторов».
- 2) К. Кузнецов «Венок Шуберту».
- 3) Г. Гольдшмидт «Франц Шуберт».
- 4) В. Дамс «Шуберт».
- 5) Ю. Хохлов «Воспоминания о Шуберте».
- 6) В. Д. Конен «История зарубежной музыки».
- 7) И. Прохорова «Музыкальная литература зарубежных стран».