

Франц Шуберт
**ВОКАЛЬНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

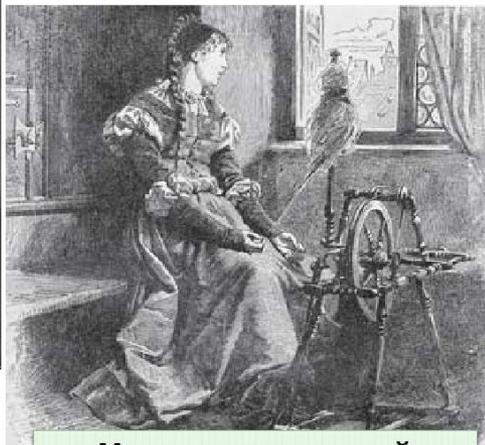
Песни Ф. Шуберта

- Песня в музыке романтиков - один из ведущих жанров.
- У Шуберта песня – это главный жанр творчества, в ней проявилось единение музыки и поэзии.
- Мелодии песен, напевные и закруглённые, выразительные и декламационные, очень точно передают поэтическое содержание.
- Партия фортепиано также зависит от содержания песни.
- Поэты: И.Гёте, В.Шиллер, В.Мюллер и другие.

«Маргарита за прялкой» (1814), из «Фауста» И. В. Гёте

Франц Шуберт

«Маргарита за прялкой»

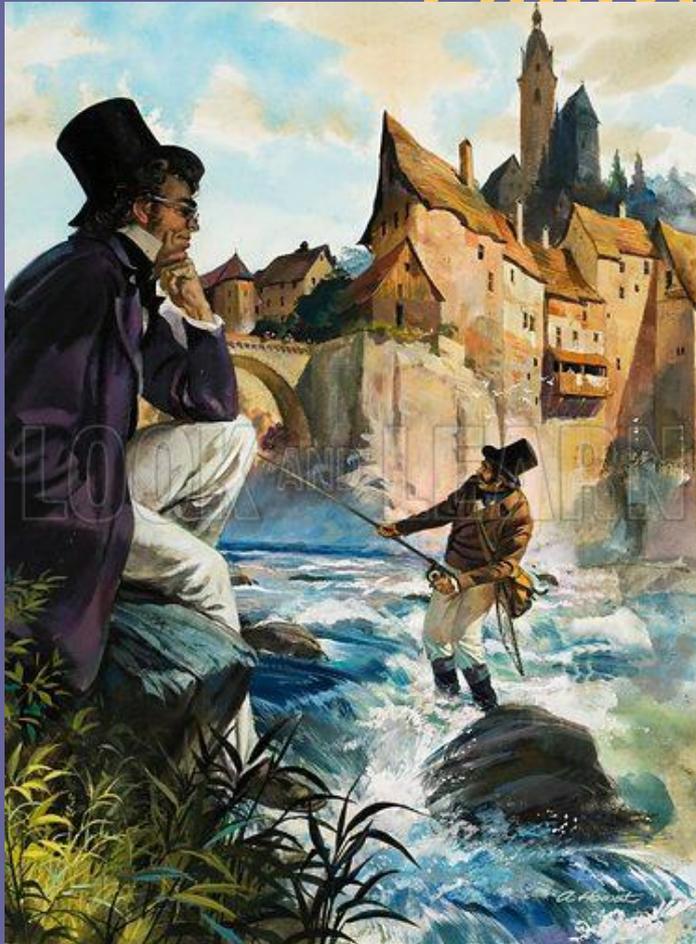
- Трогательная мелодия песни умело и точно передаёт всю гамму чувств и переживаний молодой девушки
- фортепианная партия, подражая монотонному жужжанию прялки, одновременно выражает неотступную душевную печаль и затаенную тревогу

«Маргарита за прялкой» (1814), из «Фауста» И. В. Гёте

- Тяжка печаль и грустен свет, ни сна, ни покоя, мне, бедной, мне, бедной, нет! Когда его со мною нет, могилой кажется мне свет. Потух, поблѣк мой бедный ум, нет ясных чувств, нет светлых дум.
- Тяжка печаль и грустен свет, ни сна, ни покоя, мне, бедной, мне, бедной, нет! В окошко глядя, о нём грущу, повсюду встречи с ним ищу. Его ищу я, - не нахожу. Его улыбка и жар страстей, и стан высокий, и блеск очей... Волшебный звук его речей, пожатье рук, его поцелуй!
- Тяжка печаль и грустен свет, ни сна, ни покоя, мне, бедной, мне, бедной, нет! О нём грущу и плачу я, о нём томится душа моя, зачем не могу я за ним лететь, обнять и млеть, обнять и млеть. Зачем не могу я за ним лететь, и в поцелуе с ним умереть, и в поцелуе с ним умереть.
Тяжка печаль и грустен свет!

«Форель», стихи К. Шубарта

- Песню «Форель» [Франц Шуберт](#) написал на стихи Кристиана Фридриха Даниэля Шубарта — немецкого публициста, поэта, органиста, композитора и журналиста. В 1777 году Шубарт по распоряжению герцога Фридриха Вюртембергского по ложному навету недоброжелателей, был заключён в крепость Хознасперг. В заточении Кристиан написал стихи, которые затем легли в основу прекрасной песни Шуберта.
- Шуберт, сочинив песню «Форель», в тот же день принёс её на суд слушателей — своих друзей. Композиция, названная самой грациозной и нежной, была исполнена несколько раз.
- Поскольку первая рукопись песни «Форель» была потеряна, то точную дату её создания сейчас никто назвать не может. Известно лишь то, что эта композиция, по словам самого автора, была написана в одно время с такими произведениями как «Смерть и девушка» и «К музыке», биографы композитора определили, что это был 1817 год.
- Великому венгерскому композитору [Ференцу Листу](#) так нравилась песня Шуберта «Форель», что он сделал две версии переложения этой композиции для сольного фортепиано.

«AVE MARIA»

- Поэма Вальтера Скотта «Дева озера» впервые была издана в 1810 году, и буквально сразу обрела огромную популярность. Она состояла из 13 песен, Шуберт положил на музыку только 7 из них. «Третья песня Эллен» начиналась с обращения к Деве Марии: «Ave Maria», но далее содержание отражает вовсе не библейский сюжет. Это романтическая песнь юной девы, мольба о помощи, просьба укрыть от тяжелых невзгод, «сурового моря жизни», полная иносказаний и аллегорий. Такова же и музыка – романтическая, тонкая, прекрасная. Широко известен стихотворный перевод этой баллады на русский язык Алексея Плещеева.
- Успех «Аве Мария» был сокрушителен у публики с самого начала. Многие поклонники мелодии проникались удивительно благочестивым настроением от прослушивания. Все отмечали необыкновенную возвышенность и молитвенность музыки, тогда как Шуберт ничего подобного не имел в виду.

«Вечерняя серенада», стихи Л. Рельштаба

- «Серенада» Франца Шуберта вошла в сборник «Лебединая песня» под номером четыре. Это романтическая песня, которую молодой человек в поздний час, изливая свои чувства, исполняет для своей возлюбленной. Нежно обращаясь к ней, он с мольбами просит о скорой встрече.
- Композиция, написанная в трёхдольном размере и тональности ре минор, заключена Шубертом в куплетную форму и имеет небольшое вступление и достаточно развёрнутое заключение.
- Ставшую столь популярной «Серенаду» Франц Шуберт сочинил на стихи немецкого журналиста, музыкального критика и поэта Людвига Рельштаба, который весной 1825 года совершил поездку из Берлина в Вену, чтобы специально встретиться с Людвигом ван Бетховеном и показать ему свои стихи. Впоследствии Рельштаб был весьма недоволен тем, что его тексты попали к [Шуберту](#) и высказывал по этому поводу своё негативное мнение. Однако вскоре поэту пришлось смириться, так как шубертовские песни на его стихи приобрели непомерную популярность.
- Поэтические тексты Рельштаба непреднамеренно объединили двух величайших композиторов. Забавно, что Бетховен и Шуберт жили в одно и то же время в Вене, занимались композицией, но никогда не общались друг с другом.
- На русский язык стихотворение Рельштаба весьма вольно перевёл замечательный русский поэт Николай Огарёв, который после личной встречи с автором текста, назвал его "несносным существом".

Баллада «Лесной царь»

стихи И. В. Гёте

- В балладе четыре персонажа: рассказчик, отец, сын и лесной царь, и все они озвучиваются одним вокалистом. Это представляет сложность для певца, так как каждое действующее лицо изображается в определённом диапазоне и различными ритмическими рисунками.
- В балладе есть и пятый персонаж – это лошадь. Быстрые триоли, звучащие в аккомпанементе на протяжении всего произведения имитируют удары её копыт.

- Баллада Шуберта считается одним из самых сложных в исполнении произведений, как для вокалистов, так и аккомпанирующих им музыкантов. Например, чтобы передать весь драматизм этого сочинения пианисту приходится в быстром темпе в напряжении повторять октавы и сложные аккорды.
- Баллада великого Гёте «Лесной царь», с сюжетом, заимствованным из датской легенды, не могла не привлечь **Франца Шуберта**. Помимо волнующего драматического сюжета здесь присутствует фантастический образ, а сказочный вымысел всегда приветствовался романтиками.
- В произведении рассказывается о том, как в сумерках холодной порой по лесной дороге на коне скачет всадник с больным маленьким ребёнком. Сыну кажется, что лесной царь зовёт его к себе. Отец успокаивает малыша, объясняя, что всё это ему лишь мерещится. Ребёнок испуганно кричит и отец сильнее подгоняет коня. Однако когда он доскакал, ребёнок был уже мёртв.

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» стихи В. Мюллера (1824)

- Написан в пору творческого расцвета композитора.
- Посвящён другу композитора, известному певцу Карлу фон Шёнштайну.
- Идея создания цикла стихотворений пришла в голову к поэту во время поэтического конкурса в кружке молодежи, который он постоянно посещал. Молодые люди разыграли сценку, где роль мельника досталась именно Мюллеру. Его признали несомненным победителем в битве талантов.
- Сборник стихотворений Мюллера включает в себя 77 произведений.

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» стихи В. Мюллера

- Премьера вокального цикла произошла лишь спустя тридцать лет после написания.
- «Прекрасная мельничиха» представляет собой первый в истории классической музыки романтический вокальный цикл. Главной особенностью является концепция романа с сюжетной линией. Произведение относится к лирико-драматическому жанру. Цикл включает в себя 20 миниатюр.
- **№1. «В путь»** представляет собой экспозицию ручья. Главный герой находится на природе с ощущением полной гармонии с этим миром. Музыкальные приемы максимально просты и передают народную песенность. Характер бодрый и энергичный полностью отражает настроение главного героя.

- Сюжет «Прекрасной мельничихи»
- Молодой мельник-подмастерье скитается по свету в поисках любви без памяти. Кто ищет, тот всегда найдет. Устроившись на мельницу, он влюбляется в дочь хозяина ветряка. Жаль, что столь искреннее и первое чувство не нашло отклика в сердце красавицы. Ей милее смелый и отважный охотник. Это отравляет сердце юноши, он отправляется в путь. Единственным другом становится ручей. Его светлые воды станут утешением романтического героя. Жизнь не кончилась, но сердце уже никогда не станет прежним.
- Композитор сумел передать в вокальном цикле «Прекрасная мельничиха» маленькую историю о том, как простой мельник способен на по-настоящему искренние чувства, на высокую любовь. Но он остался один на один с собственной не разделенной любовью. К счастью, природа помогла ему забыть горе и продолжать идти своей дорогой.

Вокальный цикл «Зимний путь» стихи В. Мюллера (1827)

- Замысел сочинения цикла у композитора возник в 1827 году после прочтения одноименного сборника стихотворений известного немецкого автора Вильгельма Мюллера. Во время сочинения Шуберт находился в ярко-выраженном депрессивном состоянии. Близкие ему люди вспоминали, что он был чем-то глубоко огорчен, морально подавлен.
- В цикл включены все 24 стиха. Но Франц изменил их порядок. Вначале были сочинены 1-ая часть, включавшая в себя лишь 12 песен.

- это музыкальный сборник из 24 вокальных миниатюр. Его особенность - ярко выраженная сюжетная линия, связывающая между собой все номера.
- Бедность лирического героя заставляет его отказаться от мысли жениться на любимой, ведь он не может дать ей уверенность в завтрашнем дне. Ему больше нечего терять, он надломлен ситуацией. Герой не ищет сострадания, потому что знает, что каждый заботится только о собственном будущем, и до него никому нет дела. Он отправляется в путь в полном одиночестве. По пути ему будут встречаться другие действующие лица, но они проходят стороной. Одиночество в этом мире стало невыносимой ношей для романтика. Но что он ищет в холодной зимней ночи? Скиталец в поиске вечного покоя для его измученной страданиями и невзгодами души. Побег от проблем, а не их решение погубило его, превратив из веселого и бодрого человека в обреченного путника. Он нашел то, что искал. Его трагедия свершилась.

Вокальный цикл «Зимний путь» стихи В. Мюллера (1827)

№24 «Шарманщик» - завершающий номер цикла, построенный на однообразных интонациях. Уличный музыкант в данном контексте – это отображение искусства, безжалостного к гениям. Средства выразительности музыки заставляют услышать интонации шарманки, к которым относятся чистая квинта в басу, а также однообразие мелодии в рефрене.

- Композиция построена на множестве контрастных образов.
- Тема произведения - одиночество лирического героя.
- Композитор пытается сопоставить два мира: это мир грез и светлого прошлого, наполненного воспоминаниями о любимой, об их безоблачном счастье и другой мир, в котором поселилась оглушающая пустота. Эти два мира, делят цикл на 12 номеров.
- **В первой части** наиболее ярко с точки зрения драматургии выстроены номера «Спокойно спи», «Флюгер», «Оцепенение», «Липа» и «Весенний сон».
- **Вторая часть** становится воплощением мрака. Тема одиночества в музыке сменяется образом скорой, неизбежной смерти.