

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧЕРЕЖДЕНИЕ МО
«Московский областной музыкальный колледж имени
С.С. Прокофьева»

Романтизм и Ф. Шуберт. К юбилею композитора.

Выполнила преподаватель
ПЦК «Музыкальная литература»
Каркадиновская Н.В.

Пушкино 2017 год.

План презентации:

1. Романтизм:

- Основные представители.
- Место музыкального искусства и этапы развития музыкального романтизма, идеи и сюжеты.
- Характеристика романтического героя.
- Идея синтеза искусств, музыка и литература, программность.
- Новые жанры. Роль песни и программной миниатюры.
- Положение художника.

2. **ФРАНЦ ШУБЕРТ – жизнь и творчество**

- Общая характеристика творчества, список произведений.
- Детство и юность 1797 – 1813, дом и конвикт, друзья, В. Ружичка и А. Сальери. Раннее творчество.
- Годы школьной каторги, (1814 по 1817), творчество, попытки добиться признания, новые друзья, любовь.
- Период зрелого творчества (1818-1828), положение, новые друзья, работа в Желизе, Каннервасы, Шубертиады, концерт в Вене, творчество
- Судьба творческого наследия

Источники:

- Кремнев Борис Франц Шуберт <http://xwar.me/books/2086/Frants-Shubert.html?p=91>
- Франц Шуберт и русская музыкальная культура. сборник статей - 2009
- Франц Шуберт. переписка, записи, дневники, стихотворения - 2009 (автор Хохлов)
- Жизнь Франца Шуберта в документах. По публикациям Отто Эриха Дейча и др. источникам. Сост., общая ред., введение и примечания Ю. Хохлова. Перевод И. Волькенштейн, Ю. Хохлова и Л. Гинзбурга (поэтические тексты). М. Музгиз, 1963.
- Воспоминания о Шуберте. Сост., перевод и примечания Ю. Хохлова. М., изд-во "Музыка", 1964.
- "Венок Шуберту". Этюды и материалы, под ред. К. Кузнецова. М., Госиздат, 1928.
- А. Глазунов, Франц Шуберт. Л., изд-во "Академия", 1928.
- И. Глебов, Шуберт и современность. "Современная музыка", 1928, э 26.
- Г. Гольдшмидт, Франц Шуберт, жизненный путь. Перевод с немецкого В. Розанова и Л. Гинзбурга (поэтические тексты). Ред. перевода, предисл. и примечания Ю. Хохлова. М., Музгиз, 1960.
- В. Конен, Шуберт. М., Музгиз, 1953.
- В. Конен, История зарубежной музыки. Выпуск первый. М., Музгиз, 1958.
- Б. Левик, Франц Шуберт. М., Музгиз, 1952.
- К. Васильева Франц Шуберт

Список рекомендуемой музыки:

1. Лист-Шуберт Форель исп. Е. Кисин
2. Э. Гилельс - Музыкальный момент cis-moll
3. Хибла Герзмава – Ave Mariya
4. Владимир Горовиц – Экспромт Ges dur
5. Рене Флеминг – Гретхен за прялкой
6. Георг Отс - Лесной царь
7. Девушка и смерть
8. Вальс си минор исп. Kiprien Katsaris
9. Петер Андерс - Серенада из «Лебединой песни»

«Музыка – самое романтическое из всех искусств, пожалуй, можно даже сказать, единственно подлинно романтическое... Лира Орфея отворила врата ада. Музыка открывает человеку неведомое царство...»

Э. Т. А. Гофман

РОМАНТИЗМ

«Романтизм — противоречивое и многообразное течение в искусстве. Основным эстетическим принципом его в противоположность классическому искусству является предпочтение чувства разуму, личного начала — общечеловеческому».

Из книги Б.Г. Кремнева

Весь XIX в. в музыкальном искусстве прошел под знаком романтизма.

Как направление романтизм сложился сначала в литературе в йенской школе, затем в музыке и философии. В изобразительном искусстве это прерафаэлиты и назарейцы, Э. Делакруа, Т. Жерико, Ф. О. Рунге, К. Д. Фридрих, Дж. Констебл, У. Тернер, в России О. А. Кипренский, А. О. Орловский.

Представители романтизма в литературе

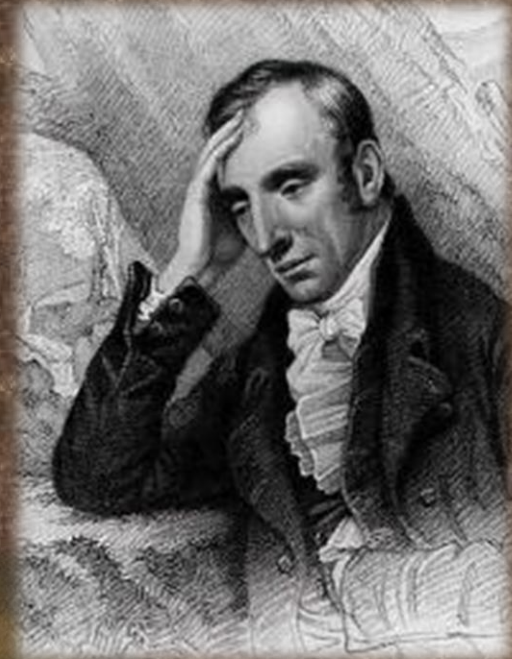
Новалис

Жан Поль (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер)

Э. Т. А. Гофман,

У. Вордсворт

П. Б. Шелли

Дж. Байрон

В. Скотт

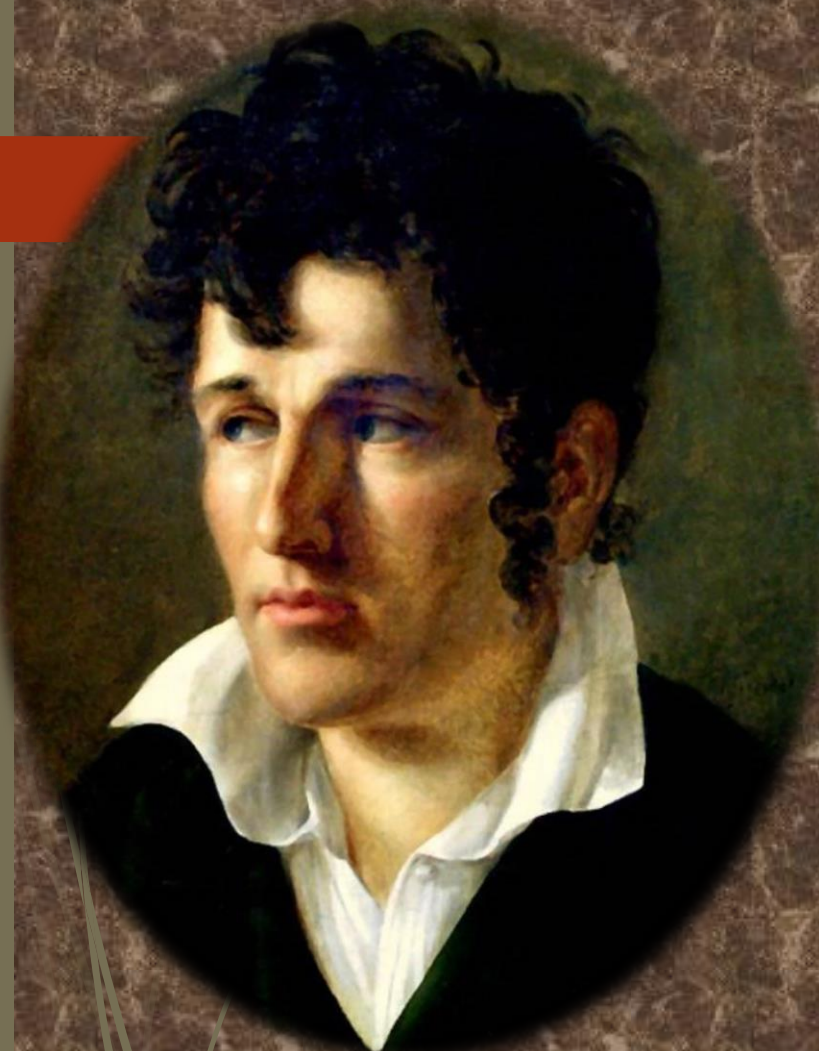
В. Гюго

А. Мицкевич

А. Ламартин

Ф. Р. Шатобриан

Э. По

М. Ю. Лермонтов

Идеальным видом искусства была объявлена музыка, которая в силу своей специфики наиболее полно выражает движения души. Именно музыка в эпоху романтизма заняла ведущее место в системе искусств.

Ранний романтизм представлен творчеством Ф. Шуберта, Э. Т. А. Гофмана, К. М. Вебера, Н. Паганини, Дж. Россини;

1830—50-е гг.— творчеством Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Г. Берлиоза, Ф. Листа, Р. Вагнера, Дж. Верди.

Поздний романтизм (до нач. XX в.) - Ф. Лист, Р. Вагнер, Дж. Верди, И. Брамс, Э. Григ, А. Дворжак, А. Брукнер, С. Франк, ранний Р. Штраус...

Началось цветение национальных школ — польской, венгерской, чешской, норвежской, русской...

ИДЕИ И СЮЖЕТЫ.

Просвещение и классицизм характеризуются **культом разума** и основанной на его началах цивилизации, романтизм утверждает **культ природы**. Востребованным оказывается образ «благородного дикаря», вооруженного «народной мудростью» и не испорченного цивилизацией.

Э. Гилельс Ф. Шуберт Музыкальный момент cis-moll

Пастораль

Именно в эпоху романтизма оформляются идеи странничества, туризма, альпинизма и пикника, призванные восстановить единство человека и природы.

Просветительской **идее прогресса** и тенденции отбросить всё «устаревшее и отжившее» романтизм противопоставляет **интерес к истории, мифу, сказке, легенде, фольклору**, возвращение к корням и к природе. Широкую известность получили сборник народных стихов и песен Арнима и Brentano и сборник сказок - "музыкальных фантазий", по Новалису - братьев Гримм.

Интерес к фольклору способствовал обогащению и обновлению литературного и музыкального языка. Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, И. Брамс, Б. Сметана, Э. Григ, А. Дворжак и др., воплощая образы родной литературы, истории, природы, опирались на нац. интонации и ритмы, старинные диатонические лады.

Гармонии мира противостоит трагедия разрыва героя с миром, конфликт мечты и реальности. Действительность низка и бездуховна, она достойна только отрицания. Мечта — это нечто прекрасное, совершенное, но недостижимое.

Атеизму XVIII в. романтизм противопоставляет переосмысление религии. Средневековье, мистика, фантастика, заигрывание с темными силами — русалки, Мефистофель, демон

Мир — арена борьбы, причем, победа добра не предрешена.

Бунтарство, героико-патриотическая тема продолжает свое развитие: Байрон, Гейне, Лист, Вагнер... Европа воюет, ее потрясают революции, образы борьбы романтизируются в искусстве и вновь связываются с образами природы.

Романтиков интересовало все смутное, таинственное, неопределенное, фантастическое - в общем, все необыденное и иррациональное.

Прозе жизни романтизм противопоставил прекрасное царство духа, «жизнь сердца». Лирико-психологический акцент, тяготение к экзотическим мотивам и игре воображения, способного увести от «тусклой повседневности».

Романтический герой всегда одинок. Для него характерны непонятость, горькая ирония и рефлексия. Он может быть ошибающимся, мятущимся даже просто слабым человеком, над которой довлеют силы рока.

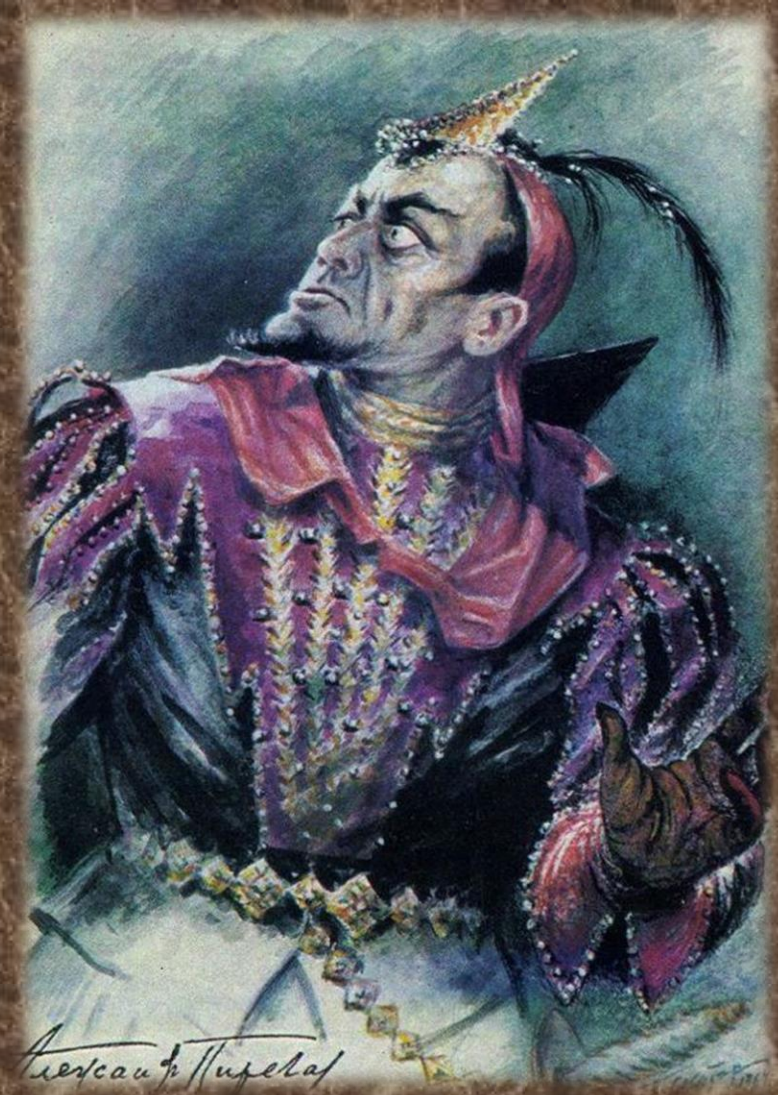
Но он - незаурядная, одаренная Личность. Артист, поэт, музыкант — излюбленные герои в произведениях романтиков: «Любовь поэта» и «Поэт говорит» («Детские сцены», Op.15 №13) Р. Шумана, «Фантастическая симфония» Берлиоза с подзаголовком «Эпизод из жизни артиста» и опера его «Бенвенуто Челлини», симфоническая поэма Листа «Тассо» и «Тангейзер» Р. Вагнера... Раскрытие личной драмы нередко приобретает оттенок автобиографичности, который вносит в музыку особую искренность, исповедальность.

Герои романтиков многолики. Одни из них - маленькие незаметные люди (бедный Михель Бидермайеров по имени вымышленного персонажа стихов поэта Л. Эйхродта «Песни Бидермайера» в переводе с немецкого фамилия звучит как «простодушный Майер»). Немецкий обыватель, скромный, сентиментальный, любитель тихой жизни и уюта, но с богатым духовным миром, душа его беззащитна, ранима и прекрасна. Таков герой «Прекрасной мельничихи» и «Зимнего пути» Ф. Шуберта.

Другой - супергерой, сверхчеловек, титан, демон. Его поступки часто находятся за гранью понятия добра и зла, в его душе кипят суперстрасти. Таковы герои тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга». Таков Мефистофель в многочисленных операх на сюжет «Фауста» Гете.

Важнейшей идеей эстетики музыкального романтизма была **идея синтеза искусств**, которая нашла наиболее яркое выражение в оперном творчестве Вагнера и в **программной** музыке Берлиоза, Шумана, Листа.

Для музыки романтиков характерна **глубокая связь с литературой**. Отсюда и **ведущая роль программности**, и главенство таких жанров как **песня и программная миниатюра**, и новые жанры – новеллетта, рапсодия, поэма, баллада.

Большинство композиторов-романтиков отличные писатели, многие стояли в начале карьеры перед выбором между литературой и музыкой.

Господствующее положение приобретает лирика, в которой преобладают образы любви и недостижимого идеала женственности, красоты. С темой «лирической исповеди» очень часто переплетается тема природы.

Хибла Герзмава – Ф. Шуберт Ave Maria

Положение художника — голодный и свободный. Композитор больше не слуга церкви или вельможи, но по большому счету, он никому не нужен. Борьба ведется за кусок хлеба, с невежеством, неприятием нового, с развлекательной музыкой. Вывод: если композитор не богат от рождения, не женился на приданом или не владеет виртуозно игрой на каком-либо инструменте, он обречен на нищенское существование.

ФРАНЦ ПЕТЕР ШУБЕРТ

1797 - 1828

Ф. Шуберт — первый великий композитор-романтик, тонкий лирик. Поэтическая любовь и радость жизни, отчаяние и холод одиночества, томление по идеалу, жажда странствий и безысходность скитаний — все это нашло отзвук в его естественно и непринужденно льющихся мелодиях. Жанры камерной вокальной лирики — песни стали основой художественного мира.

Шуберт «поэтичнейший из музыкантов, которые когда-либо жили на свете»

Ф. Лист

Шуберт — «соловей и лебедь песенности» (Б. В. Асафьев) Именно шубертовская песня является своеобразной границей, отделяющей музыку романтизма от музыки классицизма. Наступившая с начала XIX в. эра песни, романса — общеевропейское явление, которое «можно назвать по имени величайшего мастера городской демократической песни-романса Шуберта — шубертианством» (Б. В. Асафьев). Место песни в творчестве Шуберта равнозначно положению фуги у Баха или сонаты у Бетховена. По словам Б. В. Асафьева, Шуберт совершил в области песни то же, что Бетховен — в области симфонии.

Шуберт - автор около 1500 произведений во всех жанрах своего времени, кроме концерта.

Песни для голоса с ф-но, более 600, циклы «Прекрасная мельничиха» (1823) и «Зимний путь» (1827), сборник «Лебединая песня» (1828), «Третья песня Эллен» («Ellens dritter Gesang», также известная как «Ave Maria»), 16 песен на стихи Гете (среди них «Гретхен за прялкой», баллада «Лесной царь»). Песенные мелодии проникают и в инструментальную музыку, например, «Скиталец» послужила материалом для фортепианной фантазии, «Форель» — для квинтета, «Смерть и девушка» - для квартета.

Вокальные ансамбли для мужских, женских голосов и смешанных составов с сопровождением и без сопровождения;

Вл. Горовиц –
Экспромт Ges
dur

Для солистов, хора и оркестра — 7 месс (1814—1828),
Немецкий реквием (1818), магнификат (1815), оффертории и
другие духовные сочинения, оратории, кантаты, в том числе
кантата "Победная песнь Мириам" для солистки, хора и ф-но на
текст Грильпарцера (1828);

Для оркестра — 8 или 9 симфоний (Трагическая; Неоконченная;
Большая), 8 увертюр;

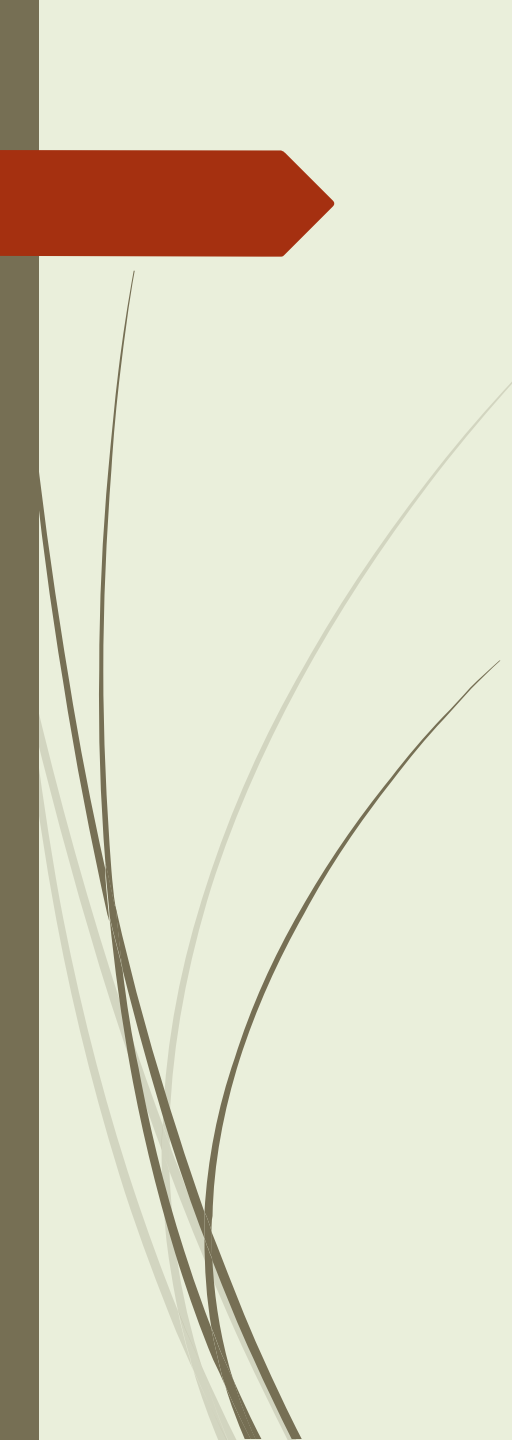
Камерно-инструментальные ансамбли — 4 сонаты (1816—
1817), фантазия (1827) для скрипки и ф-но; соната для арпеджионе
и ф-но (1824) (Арпеджионе - гибрид виолончели и шестиструнной
гитары), 2 ф-ных трио (1827, 1828?), 2 струнных трио (1816,
1817), 14 или 16 струнных квартетов (1811—1826), ф-ный квинтет
Форель (1819?), струнный квинтет (1828), октет для струнных и
духовых (1824) и др.;

Для ф-но в 2 руки — 23 сонаты (в том числе 6 незавершённых; 1815—1828), фантазия «Скиталец», 11 экспромтов (1827-28), 6 музыкальных моментов (1823—1828), рондо, вариации и другие пьесы, свыше 400 танцев (вальсы, лендлеры, немецкие танцы, менуэты, экосезы, галопы и др.);

Для ф-но в 4 руки — сонаты, увертюры, фантазии, Венгерский дивертисмент (1824), рондо, вариации, полонезы, марши и др.;

18 опер, в том числе – зингшпиль «Клаудина фон Вилла Белла» на текст Гёте, 1815, (сохранился 1-ое из 3 д.); Музыка к пьесам — Волшебная арфа (1820), Розамунда, княгиня Кипрская (1823)

Творчество Шуберта в отличие от бетховенского не несет в себе великих революционных идей. Шуберт жил и творил в Вене одновременно с Бетховеном, но он был его младшим современником и в своем творчестве отразил мировоззрение поколения послереволюционного периода.

Шуберт не порывал с классическими традициями, наоборот, следовал им, боготворил искусство Бетховена и Моцарта. Он использовал буквально все созданные до него жанры и музыкальные формы, но сумел вдохнуть в них новую жизнь, освежить музыкальный язык народно-песенными интонациями.

Вся его жизнь - 31 год - прошла в Австрии, за небольшим исключением в Вене во время реакции и Клеменса Меттерниха.

Император Франц как-то обронил:

- Нам не нужны гении, нам нужны верноподданные.

На этом фоне фраза Шуберта «**Меня должно содержать государство, я пришел на свет для композиции**» звучит горькой иронией.

Детство и юность 1797 - 1813

31 01 1797 г. в Лихтентале в семье школьного учителя родился 13-ый ребенок, его в честь отца назвали Францем. В доме царил деспотичный суровый режим. Детей воспитывали в духе религиозного благочестия и смирения. В 1803 в **5 ЛЕТ** начал обучение в школе отца – лучший ученик в классе.

Выдающиеся музыкальные способности обнаружались рано. Отец учил играть на скрипке, брат Игнац – на ф-но. Позже он вспоминал: "Я был изумлен, когда несколько месяцев спустя он заявил, что уже не нуждается в моих уроках и в дальнейшем будет заниматься самостоятельно. И действительно, вскоре он достиг таких успехов, что

я вынужден был признать его музыкантом, намного превосходящим меня. Догнать его я уже не был в состоянии".

Затем с ним занимался регент Лихтентальской церкви Михаил Хольцер.

В 1808 благодаря хорошему был принят в Императорскую капеллу и в Конвикт – школу с пансионом (1808-13). Здесь учащиеся получали и общее, и музыкальное образование.

Кроме музыкальных занятий, игры в оркестре, посещений оперного театра, Шуберт в качестве певчего участвовал в богослужении в соборе св. Стефана и концертах Придворной капеллы, и благодаря этому ему удалось познакомиться с лучшими хоровыми произведениями, например с ораториями Гайдна «Сотворение мира», «Времена года».

К 1810 относятся первые попытки сочинения музыки.

В конвикте у Шуберта появляются верные друзья: **Йозеф фон Шпаун, Альберт Штадлер и Антон Хольцапфель.** И. Шпаун, экономя на карманных деньгах, покупал ему нотную бумагу. Шуберт, как пишет Шпаун, ее "расходовал в невероятных количествах. Он сочинял чрезвычайно быстро и все время, отведенное для подготовки уроков, неизменно использовал для занятий композицией. Разумеется, на школьные предметы времени не оставалось". Фон Шпаун не стал музыкантом, но глубоко понимал и любил искусство, музыку, изучал историю, литературу, собирал австрийские народные песни. Человек уравновешенный, разумный, Шпаун на протяжении всей жизни Шуберта был его незаменимой духовной опорой.

Йозеф фон Шпаун

Дирижер ученического оркестра **Вацлав Ружичка** заметил его талант и стал заниматься с Шубертом теорией музыки и композицией. «Мне нечему его учить, - признавался Ружичка, - Его уже обучил сам Господь Бог». Ружичка обратился к **Антонио Сальери**.

Сальери согласился давать уроки Шуберту. Он был учеником и сподвижником К.В. Глюка. Бескорыстно и безвозмездно, не считаясь ни со временем, ни с трудом, занимался с молодыми композиторами, пестовал их талант, но никому не делал протекции. Среди учеников Сальери были Бетховен и Гуммель, а позднее и Лист. Бетховен посвятил Сальери 3 сонаты для скрипки и ф-но, ор. 12. Занятия продолжались с 1812 по 1817 г. Опыты по созданию немецких песен Сальери не одобрил.

Франц Теодор Шуберт

1812 год. Шуберту 15 лет. Отправляя сына в конвикт, отец хотел дать ему бесплатное университетское образование. Для этого нужно было получать хорошие оценки по всем предметам. Отец отказал от дома, пока сын не исправит двоек.

В 1826 г. Шуберт вспоминал об этом в аллегории «Мой сон»: «...Я не мог исполнить этого, и тогда отец с гневом прогнал меня прочь со своих глаз. Я повернулся и с сердцем, наполненным безграничной любовью к тем, кто меня презирал, побрел в далекую чужбину». Запрет привел трагедии. Умирала от тифа мать Франца - Мария Элизабет, и он не смог с ней проститься, был только на ее похоронах.

Известие, что талант Франца признан самим придворным капельмейстером Сальери, на время примирило отца с сыном.

На альтовой партии одной из месс, исполнявшихся придворной капеллой, сохранилась запись: "Шуберт Франц в последний раз прокукарекал 26 июля 1812 г."

Высочайшее распоряжение императора в ответ на представление дирекции конвикта: "Касательно воспитанников... Франца Шуберта, Йог. Герауса и Авг. Гмента ... если они после каникул не улучшат своих двоек или на экзаменах в следующем семестре снова срежутся и получают двойки, они будут незамедлительно отчислены, ибо пение и музыка - дело второстепенное, благонаравие же и прилежание в науках - дело в высшей мере важное, первейший долг всех, кто намерен пользоваться благами, предоставляемыми стипендией".

A portrait of Franz II, Emperor of Austria, shown from the chest up. He is wearing a dark blue military-style coat with a high collar and a dark cravat. He has a serious expression and is looking slightly to the right of the viewer. The background is dark and indistinct.

Франц II (1768, Флоренция
- 1835, Вена)

А стипендия была мизерная. Из письма брату: "Я сразу открою тебе, что у меня на сердце... Я давно уже размышляю над своим положением и пришел к выводу, что, хотя оно в общем не так уж плохо, его все же необходимо во многих отношениях улучшить. Ты по себе знаешь, как иногда хочется съесть булочку или несколько яблок, особенно если лишь 8 1/2 ч. спустя после скромного обеда можно рассчитывать на нищенский ужин. Это желание так часто мучает меня, что я поневоле вынужден думать о перемене своего положения. От нескольких грошей, присылаемых отцом, через два-три дня ни черта не остается. Что же мне делать в остальное время? "Да не будут посрамлены возлагающие на тебя надежду свою!" (От Матфея, гл. 3, разд. 4.) Так же думаю и я. Что было бы, если бы ты ежемесячно высылал мне по несколько крейцеров? На тебе это никак не отразилось бы, а меня в моей келье осчастливило бы, и я был бы доволен..."

Франц Теодор в 1813 г. женился во второй раз. Едва успев снять траур, он обвенчался с Анной Клейнебек, на 20 лет моложе его. Веселая, легкая, она внесла в семью успокоение и ласку. Добрые отношения установились у нее с Францем. Анна помогала ему деньгами.

Работы ученических лет: когда композитору едва минуло 16 лет, 28. 10.1813 г. он закончил свою 1-ю симфонию D dur. Она выдержана в светлых моцартовских тонах. На последнем листе партитуры Шуберт написал: "Finis et fine" "Окончание и конец". Окончание симфонии и конец конвикту.

Также в это время созданы 3 фантазии для ф-но в четыре руки, 7 струнных квартетов, 3 увертюры, 3 кантаты, полтора десятка песен, менуэты, арии, каноны, терцеты, хоровые пьесы. К ученическим годам относится и первая проба в области оперы — «Рыцарь зеркала» на текст Коцебу. К сожалению, почти все ранние произведения Шуберта утрачены.

ГОДЫ «ШКОЛЬНОЙ КАТОРГИ» (1814 - 1817)

17 лет. Выйдя из конвикта и став частным лицом, он подлежал призыву в армию на 17 лет. Если бы это случилось, ходить бы ему под ружьем до самой смерти и 3 года после нее. 1814-18 работает помощником школьного учителя. Мерзнет и голодает, но сочиняет очень много.

В его инструментальной музыке еще видна зависимость от стиля венских классиков (главным образом Моцарта), но в жанре песни композитор уже в 17 лет создает свои первые шедевры

В эти годы, когда, казалось, все было обращено против него, Шуберт создает поразительное множество произведений. За один 1815 г. написаны **4 оперы, 2 симфонии, 2 мессы, 2 ф-нные сонаты, струнный квартет, 144 песни.** И среди них "Маргарита за прялкой", "Лесной царь", "Розочка".

И. Шпаун: "Однажды мы зашли к Шуберту, жившему тогда в Химмельпфортгрунде, 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". Как это ни странно, "Лесной царь" впервые прозвучал в конвикте.

Георг Отс - Лесной царь

Попытки добиться признания

Для издания в Вене друзья собрали квартеты Шуберта, титульный лист украшала надпись: "Франц Шуберт, ученик Антонио Сальери". Рукопись пришла обратно с оприговором издателя: "Ученических работ не принимаю".

В Лейпциг, в издательство "Брайткопф и Хертель" послали «Лесного царя». Издатель, отклонив рукопись, отправил ее автору церковной музыки Францу Шуберту из Дрездена, решив, что кто-то подшутил над почтенным музыкантом, подписавшись его именем.

Дрезденский Шуберт, придворный концертмейстер курфюрста саксонского, ответил: "получил ваше уважаемое письмо. К нему была приложена рукопись "Лесного царя" Гете, автором которой якобы являюсь я. Чрезвычайно удивлен сим и должен сообщить, что никогда сей кантаты не писал. Я сохранил ее у себя для того, чтобы выяснить, кто имел нахальство прислать вам подобную белиберду, и разоблачить бессовестного наглеца, злоупотребившего моим именем".

Й. Шпаун предложил обратиться к Гете. В Веймар были отправлены 16 песен на сл. Гете и рекомендательное письмо Шпауна: "Нижеподписавшийся осмеливается отнять у вашего сиятельства несколько минут драгоценного времени, и лишь надежда на то, что прилагаемое собрание песен будет не совсем неприятным даром для вашего сиятельства, может оправдать подобную смелость». Далее следовала лестная оценка таланта 19-летнего Шуберта, подчеркивалось внимание к нему А. Сальери, излагались планы собрания песен в 8-ми тетрадях на ст. Гете, Шиллера, Клопштока, Маттисона, Хельти, Садиса и Оссиана

«В своем преклонении перед вашим сиятельством композитор осмеливается посвятить вам этот сборник, вам, чьи прекрасные творения не только послужили толчком для его сочинительства, но коим он обязан и тем, что стал автором немецкой песни. Но сам он настолько скромн, что не считает себя достойным того, чтобы на заголовке его песен значилось ваше имя, которое превозносят всюду, где только, слышится немецкая речь, и не решается сам просить ваше сиятельство о такой великой милости, и я, один из его друзей, увлеченный его мелодиями, взял на себя смелость просить об этом ваше сиятельство от его имени».

Ответа не было. Вместо него в Вену вернулись ноты.

А сборник содержал такие произведения, как «Гретхен за прялкой», «Полевая розочка», «Лесной царь», «Жалоба пастуха».

Шпаун неумоимо искал пути распространения музыки Шуберта, тексты для песен и людей, которые могли бы их сочинять. Так он свел Шуберта с поэтом **Иоганном Майерхофером**. Шуберт положил на музыку 47 его стихотворений, и среди них "Тайна", "Одиночество", "Гондольер", "Освобождение", "На Дунае"...

1816. В Лайбахе (ныне Любляна), немецкой школе требовался **учитель музыки**. Предмет любимый, ученики взрослее, жалованье хорошее. Шуберт, смилив свой нрав, принялся хлопотать. Он заручился «рекомендациями»

маэстро Сальери. В длинном учтивом прошении он ссылается на своего учителя, "по чьему доброжелательному совету он и обращается с просьбой о, предоставлении этой должности", а Сальери, пишет: "Я, нижеподписавшийся, подтверждаю все изложенное в прошении Франца Шуберта относительно музыкальной должности в Лайбахе". И больше ни слова. Кандидатура Шуберта, естественно, была отклонена. Примерно такие же отзывы он выдал еще трем своим ученикам, претендовавшим на это место.

Тереза Гроб 1798-1875

Любовь к Терезе Гроб: "Счастлив тот, кто находит истинного друга. Еще счастливее тот, кто найдет его в своей жене", записал он в своем дневнике.

Позже Шуберт вспоминал о ней:

-Я искренне любил, и она меня тоже. Она была немного моложе меня и чудесно, с глубоким чувством пела сопрановое соло в мессе, которую я написал (месса к 100-летию собора в Лихтентале – Н.К.)... Душа у нее была чудесная. Три года она надеялась, что я на ней женюсь, но я никак не мог найти службу, которая обеспечила бы нас обоих. Тогда она, следуя желанию родителей, вышла замуж за другого, что причинило мне большую боль. Я и теперь люблю ее, и никто мне с тех пор не нравился так, как она. Но, верно, нам не суждено было быть вместе.

14 июня 1816 г. Шуберт записал в своем дневнике:

"Прекрасный, светлый солнечный день - он останется таким у меня в памяти на всю жизнь. Волшебные звуки музыки Моцарта все еще звучат как бы издалека. С какой невыразимой силой и в то же время нежностью они проникли глубоко-глубоко в сердце... В душе остается прекрасный отпечаток, который не смогут стереть ни время, ни обстоятельства и который окажет благотворное влияние на все наше существование. Среди мрака этой жизни он указывает нам прекрасные светлые дали, кои исполняют нас надеждою. О Моцарт, бессмертный Моцарт! Как много, как бесконечно много благотворных образов жизни, гораздо более светлой и прекрасной, ты запечатлел в наших душах!«

Период завершается в 1817 г. уходом из школы отца.

Произведения периода: 4 и 5 симфонии, песня и ф-ная фантазия «Скиталец», «Девушка и смерть», «Форель», «Ганимед» и др. песни.

Не делая карьеры виртуоза, Шуберт не мог завоевать себе имя в музыкальном мире. Не способствовал этому и его характер, полная погруженность в сочинение музыки, скромность и принципиальность.

*Michael Kopf und Franz Schubert ziehen aus zu Kampf im
Pia.*

Период зрелого творчества (1818-1828)

Шуберт не выдержал нажима отца и предпочел отчужденности скитания по чужим домам. Друзья и здесь не оставили его. Шобер приютил его в своей квартире. Ему доступны лишь непостоянные источники существования - частные уроки и редкие издания сочинений.

Й. фон Шпаун познакомил Шуберта с с художником **М. фон Швиндом**, поэтом Францем фон Шобером, который устроил Шуберту встречу с известным баритоном **Иоганном Михаэлем Фоглем** (1768-1840).

Песни Шуберта в исполнении Фогля стали пользоваться успехом в венских салонах.

Благодаря стараниям друзей он получил и место учителя музыки в семье графа Карла Эстергази. В 1818 и в 1824 на лето ездил в качестве учителя музыки в его венгерское поместье в Желизе.

Лето 1818 г. - одно из самых радостных в жизни Шуберта. Ему жилось привольно. Он писал из Желиза друзьям: "Я живу и сочиняю как бог". Служба отнимала лишь несколько часов. Юных графинь он обучал пению и игре на ф-но. Ученицы, особенно младшая, 13-тилетняя Каролина, были даровиты, тонко чувствовали музыку и любили ее. Занятия были в удовольствие и ему и им. "Окружающие меня люди все очень хорошие, - пишет он брату. - Управляющий - славонец, славный человек, много воображающий о якобы имевшихся у него музыкальных талантах. Он и теперь еще виртуозно бренчит на лютне немецкие танцы..."

"Ты счастливец! - писал брат Игнац. - Как я завидую тебе! Ты живешь, наслаждаясь сладостной золотой свободой, ты можешь творить, не ставя никаких препон своему музыкальному гению, можешь свободно выражать свои мысли, тебя любят, тобой восхищаются, тебя боготворят... Ты удивишься, если я скажу тебе, что у нас дома дело дошло до того, что нельзя даже посмеяться, рассказать о каком-нибудь забавном происшествии на уроке закона божия... свобода знакома мне лишь на слух. Видишь ли, ты теперь избавился от всего этого, ты свободен...".

В Желизе Шуберт сочинил Вариации на французскую песню, ор. 10 для двух ф-но, посв. Бетховену. По возвращении в Вену Шуберт получил заказ на оперетту «Братья-близнецы». Она была закончена к январю 1819 и исполнена в «Кертнертортеатре» в июне 1820. Летние каникулы в 1819 Шуберт провел вместе с Фоглем в Верхней Австрии, где сочинил замечательный ф-ный квинтет Форель.

Дом в Вене, где жил Ф. Шуберт

Последующие годы оказались для Шуберта трудными, поскольку он по складу характера не умел добиваться благосклонности влиятельных венских музыкальных деятелей.

Стараниями друзей состоялась в 1820г. премьера "Близнецов" и "Волшебной арфы". Изданы "Лесной царь" и "Маргарита за прялкой".

1821 - первое публичное исполнение Фоглем "Лесного царя".

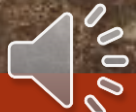

Вокруг Шуберта сложился кружок творческой молодежи, каждый из членов которого непременно должен был обладать каким-либо художественным талантом (Kann er was? Что он может? — таким вопросом встречали каждого новичка и за это членов кружка прозвали «каннервасами»). У Шубера еженедельно состоялись 3 чтения и 1 шубертиада

Шубертиада — вечер музыки Шуберта, приводившийся раз в неделю. Участники «шубертиад» становились часто соавторами его гениальных песен (И. Майрхофер, И. Зенн, Ф. Грильпарцер).

Для этих вечеров Шуберт импровизировал и писал массу музыки: менуэты, экосसेзы, полонезы, лендлеры, польки, галопы и **вальсы** — уже не просто танцы, а лирические миниатюры. Шуберт не был пианистом — виртуозом, но его игра никого не оставляла равнодушным. Из воспоминаний Хюттенбреннера: «Вовсе не элегантный, но зато подлинный и вполне законченный пианист, который оставался всегда точным в ритме, всегда прекрасно аккомпанировал ..., а также свободно читал партитуры.»

Вальс си минор - исп. Киприен Катсарис

Кроме того, он играл на «колбасных балах» и частных вечеринках.

Психологизируя танец, превращая его в поэтическую картину настроения, Шуберт предвосхищает вальсы Ф. Шопена, М. Глинки, П. Чайковского, С. Прокофьева. Но главный жанр – по-прежнему песня.

В 1822 создана Неоконченная симфония, оперы «Альфонсо и Эстрелла»; «Заговорщики» и «Фьеррабрас», (не были поставлены).

Встреча с Вебером.

1823 г. отмечен болезнями и унынием композитора.

Состоялось 1-е представление «Розамунды», создан вокальный цикл "Прекрасная мельничиха".

В начале 1824 он работал над струнными квартетами a moll и d moll и над октетом F dur, однако нужда заставила его вновь стать учителем в семействе Эстергази.

Франц Шуберт, Иоганн Иенгер,
Ансельм Хюттенбреннер

Летом 1824-го Шуберт вновь был в Желизе, как и 6 лет назад в качестве домашнего учителя. Здесь Шуберт познакомился с тенором-любителем бароном Шёнштайном, которому аккомпанировал в домашних концертах. Шёнштайн увлекся песнями Шуберта и впоследствии стал одним из лучших исполнителей его музыки. «Прекрасная мельничиха» была посвящена ему.

Первое публичное исполнение цикла состоялось в Вене лишь 32 года спустя после создания.

В 1824 кружок распался – душевная боль, одиночество, депрессия.

В 1825 он вновь с успехом гастролирует с Фоглем по Верхней Австрии и в Зальцбурге. **1826 – 1827 «Зимний путь»** - «злые песни», Струнный квартет "Смерть и девушка", ф-нное трио В dur, песни на тексты Вальтера Скотта, "Гастайнская« симфония (утеряна).

Страх умереть как бродяга под забором. Шуберт безрезультатно ходатайствовал о предоставлении ему места придворного капельмейстера. По-прежнему издатели отказывались брать его крупные сочинения и платили ничтожно мало.

Его последний струнный квартет и песни на слова Шекспира появились во время летней поездки в Веринг, село под Веной. В самой Вене шубертовские песни были в это время широко известны и любимы; в частных домах регулярно проводились музыкальные вечера, посвященные исключительно его музыке.

1827 сборник песен был отправлен боготворимому Шубертом Бетховену и удостоились его высокой оценки.

Смерть Бетховена стала огромным потрясением для Шуберта.

В марте 1828 новая поездка с М. Фоглем по городам Австрии. Огромный успех. 26 марта 1828 года с большим успехом прошел **единственный прижизненный концерт в Вене**. Последним ярким впечатлением стали концерты Паганини.

Дом в Вене, где прошли последние годы жизни Шуберга

Последний год жизни отмечен лихорадочным темпом композиторской деятельности. Шедевр следовал за шедевром: величественная Симфония С dur, песни, струнный квинтет С dur и 3 последние ф-ные сонаты, экспромты, кантата "Победная песнь Мириам", песни - "Двойник", "Приют", "Голубиная почта" ... Работа над оперой "Граф фон Глейхен"

Петер Андерс - Серенада из «Лебединой песни»

19 ноября – Смерть
Успех первого (и единственного) авторского
концерта, организованного за несколько
месяцев до смерти, привлек наконец внимание
музыкальной общественности. Музыка
Шуберта, прежде всего песни, начинает быстро
распространяться по всей Европе.

«Он заставил поэзию
звучать,
А музыку разговаривать».
Грильпарцер

Судьба творческого наследия печальна. Кроме песен почти ничего не было опубликовано и пылилось по разным архивам друзей.

Так симфоническое творчество дошло до публики с более чем 10-летним опозданием. Р. Шуман, будучи в Вене в 1839 г., встретился с братом Ф. Шуберта Фердинандом и случайно обнаружил у него партитуру «Большой» C dur`ной симфонии.

Время создания симфонии h moll («Неоконченной») - осень 1822 г. Рукопись более 40 лет хранилась у друга Шуберта Ансельма Хюттенбреннера, пока её не обнаружил венский дирижёр Иоганн Хербек и не исполнил в концерте в 1865 г. Опубликована симфония была в 1866 г. т.е. через 44 года после написания.