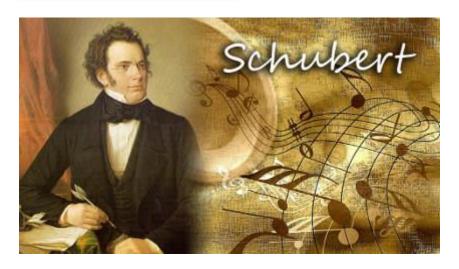
Урок 2.

Франц Шуберт

Прекрасная звезда в знаменитой плеяде, что породила плодородная на музыкальных гениев австрийская земля — Франц Шуберт. Вечно молодой романтик, много страдавший на своем недолгом жизненном пути, сумевший выразить все свои глубокие чувствования в музыке и научивший слушателей любить такую «не идеальную», «не образцовую» (классическую) музыку, полную душевных терзаний. Один из ярчайших основоположников музыкального романтизма.

Биография Франца Шуберта — одна из самых непродолжительных в мировой музыкальной культуре. Прожив всего 31 год, он оставил после себя яркий след, подобный тому, что остается после кометы. Рожденный стать еще одним венским классиком, Шуберт, в силу перенесенных страданий и лишений, привнес в музыку глубокие личные переживания. Так зарождался романтизм. На смену строгим классическим правилам, признающим лишь образцовую сдержанность, симметрию и спокойные консонансы, пришли протестные, взрывные ритмы, выразительные, полные подлинных чувств мелодии, напряженные гармонии.

Он родился в 1797 году в бедной семье школьного учителя. Судьба его была заранее предопределена — продолжить отцовское ремесло, ни слава, ни успех здесь не предполагались. Однако в раннем возрасте у него проявились высокие способности к музыке. Получив первые музыкальные уроки в родном доме, обучение он продолжил в приходской школе, а затем в

венском конвикте — закрытом интернате для певчих при церкви. Порядок в учебном заведении был схож с армейским — воспитанники должны были часами репетировать, а затем исполнять концерты. Позднее Франц с ужасом вспоминал проведенные там годы, он надолго разочаровался в церковных догмах, хотя и обращался к духовному жанру в своем творчестве (написал 6 месс). Знаменитая «Ave Maria», без которой не обходится ни одно рождество, и которую чаще всего связывают с прекрасным образом Девы Марии, на самом деле задумывалась Шубертом как романтическая баллада на стихи Вальтера Скотта (в переводе на немецкий).

Он был очень талантливым учеником, учителя от него отказывались со словами: «Его Бог научил, мне с ним делать нечего». Из биографии Шуберта мы узнаём, что его первые композиторские опыты начались в возрасте 13 лет, а с 15 с ним стал заниматься контрапунктом и композицией сам маэстро Антонио Сальери.

Из хора Придворной певческой капеллы («Hofsengecnabe») он был отчислен после того, как начал ломаться голос. В этот период уже пора было определяться с выбором профессии. Отец настаивал на поступлении в учительскую семинарию. Перспективы работы музыкантом были весьма смутны, а работая учителем можно было худо-бедно быть уверенным в завтрашнем дне. Франц уступил, выучился и даже успел поработать в школе 4 года.

Но вся деятельность и устройство жизни тогда не соответствовали душевным порывам молодого человека — все мысли его были только о музыке. Он сочинял в свободное время, много музицировал в узком кругу друзей. И однажды принял решение оставить постоянную работу и посвятить себя музыке. Это был серьезный шаг — отказаться до гарантированного, пусть и скромного, дохода и обречь себя на голод.

С этим же моментом совпала первая влюбленность. Чувство было ответным – юная Тереза Гроб явно ожидала предложения руки и сердца, но его так и не последовало. Доходов Франца не хватало на его собственное существование, не говоря уже о содержании семьи. Он так и остался одиноким, его музыкальная карьера так и не получила развития. В отличие от пианистоввиртуозов Листа и Шопена, Шуберт не обладал яркими исполнительскими навыками, и не мог себе снискать славу исполнителя. В должности капельмейстера в Лайбахе, на которую он рассчитывал, ему отказали, а иных сколько-нибудь серьезных предложений он так и не получил.

Издание сочинений ему самому практически не приносило денег. Издатели весьма неохотно брались печатать произведения малоизвестного

композитора. Как сейчас сказали бы, он не был «раскручен» для широких масс. Иногда его приглашали выступать в небольшие салоны, члены которых чувствовали себя скорее богемой, чем по-настоящему интересовались его музыкой. Небольшой круг друзей Шуберта поддерживал молодого композитора финансово.

С этим же моментом совпала первая влюбленность. Чувство было ответным – юная Тереза Гроб явно ожидала предложения руки и сердца, но его так и не последовало. Доходов Франца не хватало на его собственное существование, не говоря уже о содержании семьи. Он так и остался одиноким, его музыкальная карьера так и не получила развития. В отличие от пианистоввиртуозов Листа и Шопена, Шуберт не обладал яркими исполнительскими навыками, и не мог себе снискать славу исполнителя. В должности капельмейстера в Лайбахе, на которую он рассчитывал, ему отказали, а иных сколько-нибудь серьезных предложений он так и не получил.

Издание сочинений ему самому практически не приносило денег. Издатели весьма неохотно брались печатать произведения малоизвестного композитора. Как сейчас сказали бы, он не был «раскручен» для широких масс. Иногда его приглашали выступать в небольшие салоны, члены которых чувствовали себя скорее богемой, чем по-настоящему интересовались его музыкой. Небольшой круг друзей Шуберта поддерживал молодого композитора финансово.

После знакомства с оперным и камерным певцом Иоганном Микаэлем Фоглем дела пошли чуть лучше. Артист исполнял песни и баллады Шуберта в венских салонах, а сам Франц выступал аккомпаниатором. В исполнении Фогля песни и романсы Шуберта быстро завоевали популярность. В 1825 году они предприняли совместное путешествие-турне по верхней Австрии. В провинциальных городах их встречали охотно и с восторгом, но денег заработать снова не удалось. Как и прославиться.

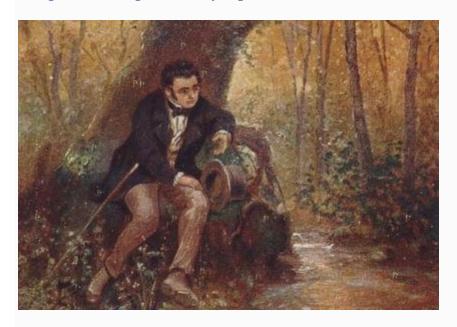
Уже в начале 1820-х годов Франца стало тревожить здоровье. Достоверно известно, что болезнью он заразился после визита к женщине, и это добавило разочарования к этой стороне жизни. После незначительных улучшений болезнь прогрессировала, иммунитет слабел. Даже обычные простуды ему было тяжело переносить. А в 1828 году осенью он заболел брюшным тифом, от которого скончался 19 ноября 1828 года.

В отличие от Моцарта, Шуберта похоронили в отдельной могиле. Правда, заплатить за столь пышные похороны пришлось деньгами от продажи его рояля, купленного после единственного большого концерта. Признание к нему пришло посмертно, причем значительно позднее — через несколько десятков лет. Дело в том, что основная часть сочинений в нотном варианте хранилась у друзей, родственников, в каких-то шкафах за ненадобностью.

Известный своей забывчивостью Шуберт никогда не вел каталога своих произведений (как Моцарт), не пытался их как-то систематизировать или хотя бы держать в одном месте.

Большую часть рукописного нотного материала отыскали Джорд Гроув и Артур Салливан в 1867 году. В 19-м и 20-м веке музыку Шуберта исполняли значимые музыканты, а такие композиторы как Берлиоз, Брукнер, Дворжак, Бриттен, Штраус признавали абсолютное влияние Шуберта на свое творчество. Под руководством Брамса в 1897 году увидело свет первое научно выверенное издание всех сочинений Шуберта.

Творчество Франца Шуберта

Биография Шуберта гласит, что для современников он так и остался в памяти автором песен и лирических фортепианных пьес. Даже ближайшее окружение не представляло масштаб его творческих работ. А в поиске жанров, художественных образов творчество Шуберта сопоставимо с наследием Моцарта. Он великолепно освоил вокальную музыку — написал 10 опер, 6 месс, несколько кантатно-ораториальных произведений, некоторые исследователи, в том числе, известный советский музыковед Борис Асафьев, считал, что вклад Шуберта в развитие песни столь же значителен, как вклад Бетховена — в развитие симфонии.

Сердцем его творчества многие исследователи считают вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» (1823), «Лебединая песнь» и «Зимний путь» (1827). Состоящие из разных песенных номеров, оба цикла объединены общим смысловым наполнением. Надежды и страдания одинокого человека, ставшие лирическим центром романсов, во многом автобиографичны. В особенности, песни из цикла «Зимний путь», написанного за год до смерти, когда Шуберт был уже тяжело болен, и ощущал свое земное существование сквозь призму холода и перенесенных невзгод. Образ шарманщика из

заключительного номера «Шарманщик» аллегорически описывает монотонность и бесплодность усилий бродячего музыканта.

В инструментальной музыке он также осветил все существующие в то время жанры — написал 9 симфоний, 16 фортепианных сонат, множество произведений для ансамблевого исполнения. Но в инструментальной музыке отчетливо слышна связь с песенным началом — большинство тем имеют ярковыраженную мелодику, лирический характер. Лиричностью тем он схож с Моцартом. В разработке и развитии музыкального материала также преобладает мелодический акцент. Взяв у венских классиков лучшее в понимании музыкальной формы, Шуберт наполнил ее новым содержанием.

Если у Бетховена, жившего в одно с ним время, буквально на соседней улице, музыка имела героический, патетический склад, отражала социальные явления и настроения целого народа, то у Шуберта музыка — это личностное переживание разрыва между идеальным и реальным.

Его произведения почти не исполнялись, чаще всего он писал «в стол» - для себя и тех самых верных друзей, которые его окружали. Они собирались вечерами на так называемых «шубертиадах» и наслаждались музыкой и общением. Это ощутимо сказалось на всем творчестве Шуберта — он не знал своей публики, он не стремился понравиться некоему большинству, он не думал, чем поразить слушателей, пришедших на концерт.

Он писал для любящих и понимающих его внутренний мир друзей. Они с большим почтением и уважением относились к нему. И вся эта камерная душевная атмосфера свойственна его лиричным композициям. Тем удивительнее осознавать, что большая часть произведений писалась без надежды услышать их. Словно он был начисто лишен честолюбия и амбиций. Какая-то непостижимая сила заставляла его творить, не создавая

положительного подкрепления, не предлагая взамен ничего, кроме дружеского участия близких.

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.

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/frants-shubert