ШУБЕРТ (Schubert) Франц (1797-1828), австрийский композитор. Создатель романтических песни и баллады, вокального цикла, фортепианной миниатюры, симфонии, инструментального ансамбля. Песенность пронизывает сочинения всех жанров. Автор около 600 песен (на слова Ф. Шиллера, И. В. Гете, Г. Гейне), в т. ч. из циклов «Прекрасная мельничиха» (1823), «Зимний путь» (1827, оба на слова В. Мюллера); 9 симфоний (в т. ч. «Неоконченная», 1822), квартеты, трио, фортепианный квинтет «Форель» (1819); фортепианные сонаты (св. 20), экспромты, фантазии, вальсы, лендлеры.

* * *

ШУБЕРТ (Schubert) Франц (полное имя Франц Петер) (31 января 1797, Вена — 19 ноября 1828, там же), австрийский композитор, крупнейший представитель раннего романтизма.

Детские годы. Ранние произведения

Родился в семье школьного учителя. Исключительные музыкальные способности Шуберта проявились в раннем детстве. С семилетнего возраста он обучался игре на нескольких инструментах, пению, теоретическим дисциплинам. В 1808-12 пел в императорской Придворной капелле под руководством выдающегося венского композитора и педагога А. Сальери, который, обратив внимание на талант мальчика, начал обучать его основам композиции. К семнадцати годам Шуберт уже был автором фортепианных пьес, вокальных миниатюр, струнных квартетов, симфонии и оперы «Замок дьявола». Работая помощником учителя в школе своего отца (1814-18), Шуберт продолжал интенсивно сочинять. К 1814-15 относятся многочисленные песни (в том числе такие шедевры, как «Маргарита за прялкой» и «Лесной царь» на слова И. В. Гете, 2-я и 3-я симфонии, три мессы и четыре зингшпиля.

Карьера музыканта

Тогда же друг Шуберта Й. фон Шпаун познакомил его с поэтом И. Майрхофером и студентом-юристом Ф. фон Шобером. Эти и другие друзья Шуберта — образованные, наделенные тонким музыкальным и поэтическим вкусом представители нового венского среднего класса — регулярно собирались на домашних вечерах музыки Шуберта, названных позднее «шубертиадами». Общение с этой дружелюбной и восприимчивой аудиторией окончательно уверило молодого композитора в его призвании, и в 1818 Шуберт оставил работу в школе. Тогда же молодой композитор сблизился с известным венским певцом И. М. Фоглем (1768-1840), который стал ревностным пропагандистом его вокального творчества. На протяжении второй половины 1810-х гг. из-под пера Шуберта вышли многочисленные новые песни (в том числе популярнейшие «Скиталец», «Ганимед», «Форель»), фортепианные сонаты, 4-я, 5-я и 6-я симфонии, изящные увертюры в стиле Дж. Россини *,* фортепианный квинтет «Форель», включающий вариации на одноименную песню. Его зингшпиль «Братья-близнецы», написанный в 1820 для Фогля и поставленный в венском Кернтнертор-театре, не имел особого успеха, однако принес Шуберту известность. Более серьезным достижением явилась мелодрама «Волшебная арфа», поставленная несколько месяцев спустя в театре Ан-дер-Вин.

Переменчивость фортуны

Годы 1820-21 были для Шуберта успешными. Он пользовался покровительством аристократических семей, завязал ряд знакомств среди влиятельных в Вене людей. Друзья Шуберта опубликовали по частной подписке 20 его песен. Вскоре, однако, в его жизни наступил менее благоприятный период. Опера «Альфонсо и Эстрелла» на либретто Шобера была отклонена (сам Шуберт считал ее своей большой удачей), материальные обстоятельства ухудшились. К тому же в конце 1822 Шуберт серьезно заболел (судя по всему, он заразился сифилисом). Тем не менее этот сложный и тяжелый год был отмечен созданием выдающихся произведений, в том числе песен, фортепианной фантазии «Скиталец» (это практически единственный у Шуберта образец бравурно-виртуозного фортепианного стиля) и полной романтического пафоса «Неоконченной симфонии» (сочинив две части симфонии и набросав третью, композитор по неизвестной причине оставил работу и больше к ней не возвращался).

Жизнь оборвалась в самом расцвете

Вскоре появились вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» (20 песен на слова В. Мюллера), зингшпиль «Заговорщицы» и опера «Фьерабрас». В 1824 были написаны струнные квартеты A-moll и D-moll (его вторая часть — вариации на тему более ранней песни Шуберта «Смерть и девушка») и шестичасный Октет для духовых и струнных, созданный по образцу очень популярного в то время Септета соч. 20 Л. ван Бетховена, но превосходящий его по масштабам и виртуозному блеску. По-видимому, летом 1825 в Гмундене близ Вены Шуберт набросал или частично сочинил свою последнюю симфонию (так называемую «Большую», C-dur). К этому времени Шуберт уже пользовался в Вене весьма высокой репутацией. Его концерты с Фоглем собирали многочисленную публику, а издатели охотно публиковали его новые песни, а также пьесы и сонаты для фортепиано. Среди произведений Шуберта 1825-26 выделяются фортепианные сонаты A-moll, D-dur, G-dur, последний струнный квартет G-dur и некоторые песни, в том числе «Молодая монахиня» и Ave Maria. В 1827-28 творчество Шуберта активно освещалось в печати, он был избран членом венского Общества друзей музыки и 26 марта 1828 дал в зале Общества авторский концерт, который прошел с большим успехом. К этому периоду относятся вокальный цикл «Зимний путь» (24 песни на слова Мюллера), две тетради экспромтов для фортепиано, два фортепианных трио и шедевры последних месяцев жизни Шуберта — Месса Es-dur, три последние фортепианные сонаты, Струнный квинтет и 14 песен, опубликованных после смерти Шуберта в виде сборника под названием «Лебединая песнь» (наиболее популярны «Серенада» на слова Л. Рельштаба и «Двойник» на слова Г. Гейне). Шуберт умер от тифа в возрасте 31 года; современники восприняли его смерть как потерю гения, который успел оправдать лишь небольшую часть возлагавшихся на него надежд.

Песни Шуберта

Долгое время Шуберт был известен главным образом своими песнями для голоса с фортепиано. По существу, с Шуберта началась новая эпоха в истории немецкой вокальной миниатюры, подготовленная расцветом немецкой лирической поэзии конца 18 — начала 19 вв. Шуберт писал музыку на стихи поэтов самого разного уровня, от великих И. В. Гете (около 70 песен), Ф. Шиллера (свыше 40 песен) и Г. Гейне (6 песен из «Лебединой песни») до сравнительно малоизвестных литераторов и любителей (так, на стихи своего друга И. Майрхофера Шуберт сочинил около 50 песен). Помимо огромного стихийного мелодического дара, композитор обладал уникальной способностью передавать музыкой как общую атмосферу стихотворения, так и его смысловые оттенки. Начиная с самых ранних песен, он изобретательно использовал возможности фортепиано в звукоизобразительных и экспрессивных целях; так, в «Маргарите за прялкой» непрерывная фигурация шестнадцатыми олицетворяет вращение прялки и одновременно чутко реагирует на все изменения эмоционального напряжения. Песни Шуберта исключительно разнообразны по форме: от простых строфических миниатюр до свободно построенных вокальных сцен, которые часто складываются из контрастных разделов. Открыв для себя лирику Мюллера, повествующую о странствиях, страданиях, надеждах и разочарованиях одинокой романтической души, Шуберт создал вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» — по существу, первые в истории большие серии песен-монологов, связанных единым сюжетом.

В других жанрах

Шуберт всю жизнь стремился к успеху в театральных жанрах, однако его оперы при всех своих музыкальных достоинствах недостаточно выигрышны в драматургическом отношении. Из всей музыки Шуберта, непосредственно связанной с театром, популярность приобрели лишь отдельные номера к пьесе В. фон Чези «Розамунда» (1823).

Церковные композиции Шуберта, за исключением месс As-dur (1822) и Es-dur (1828), малоизвестны. Между тем Шуберт писал для церкви всю жизнь; в его духовной музыке вопреки давней традиции преобладает гомофонная фактура (полифоническое письмо не принадлежало к сильным сторонам композиторской техники Шуберта, и в 1828 он даже намеревался пройти курс контрапункта у авторитетного венского педагога С. Зехтера). Единственная и к тому же неоконченная оратория Шуберта «Лазарь» стилистически родственна его операм. Среди светских хоровых и вокально-ансамблевых произведений Шуберта преобладают пьесы для любительского исполнения. Серьезным, возвышенным характером выделяется «Песнь духов над водами» для восьми мужских голосов и низких струнных на слова Гете (1820).

Инструментальная музыка

Создавая музыку инструментальных жанров Шуберт, естественно, ориентировался на венские классические образцы; даже самые оригинальные из его ранних симфоний, 4-я (с авторским подзаголовком «Трагическая») и 5-я, все еще отмечены влиянием Гайдна. Однако уже в квинтете «Форель» (1819) Шуберт предстает абсолютно зрелым и самобытным мастером. В его крупных инструментальных опусах большую роль играют лирические песенные темы (в том числе заимствованные из собственных песен Шуберта — как в квинтете «Форель», квартете «Смерть и девушка», фантазии «Скиталец»), ритмы и интонации бытовой музыки. Даже последняя симфония Шуберта, так называемая «Большая», основана преимущественно на тематизме песенно-танцевального типа, который в ней разработан с подлинно эпическим размахом. Стилистические черты, ведущие свое происхождение из практики бытового музицирования, сочетаются у зрелого Шуберта с отрешенной молитвенной созерцательностью и внезапным трагическим пафосом. В инструментальных произведениях Шуберта преобладают спокойные темпы; имея в виду его склонность к неторопливому изложению музыкальных мыслей, Р. Шуман говорил о его «божественных длиннотах». Особенности шубертовского инструментального письма наиболее впечатляюще воплотились в его двух последних крупных произведениях — Струнном квинтете и Фортепианной сонате B-dur. Важную сферу инструментального творчества Шуберта составляют музыкальные моменты и экспромты для фортепиано; с этих пьес фактически началась история романтической фортепианной миниатюры. Шуберт сочинил также множество фортепианных и ансамблевых танцев, маршей, вариаций для домашнего музицирования.

Наследие композитора

До конца19 в. значительная часть обширного наследия Шуберта оставалась неопубликованной и даже неисполненной. Так, рукопись «Большой» симфонии была обнаружена Шуманом только в 1839 (впервые эта симфония прозвучала в том же году в Лейпциге под управлением Ф. Мендельсона). Первое исполнение Струнного квинтета состоялось в 1850, а первое исполнение «Неоконченной симфонии» — в 1865. Каталог произведений Шуберта, составленный О. Э. Дойчем (1951), включает около 1000 позиций, в том числе 6 месс, 8 симфоний, около 160 вокальных ансамблей, свыше 20 завершенных и незавершенных фортепианных сонат и свыше 600 песен для голоса с фортепиано.

Список использованной 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».