



Франц Шуберт Вокальное творчество



● Франц Шуберт - австрийский композитор, современник Л. Бетховена. Он прожил недолгую жизнь, всего 31 год, но то, как он ее прожил заставляет нас говорить о настоящем творческом подвиге. Его наследие огромно. Главное место в его творчестве занимал жанр песни (более 600 песен).

Но при жизни композитора его произведения исполнялись редко, а большая часть так и осталась в рукописях. Не располагая ни средствами, ни влиятельными покровителями, Шуберт почти не имел возможности издавать свои сочинения. И несмотря на это, подобно лесному ручейку, музыка Шуберта нашла путь к сердцам людей.

(1814)

сл. Гёте



Гретхен - уменьшительное от Маргариты имя. Маргарита - бедная молодая девушка, чуть больше четырнадцати лет, живет с матерью в маленьком домике и зарабатывает на жизнь прядением ниток. Однажды на улице с ней знакомится Фауст. Он влюбляет в себя Маргариту. Она ждет своего возлюбленного, а он все не приходит. Маргарита испытывает тревожные и тоскливые чувства, они окрашены в темные тона.

● Тональность - ре минор.
Атмосферу тревоги создает фортепианная партия - непрерывно кружащиеся шестнадцатые в размере 6/8 и относительно высокая тесситура песни (она написана для сопрано), вызывающая ассоциацию с криком - там, где появляется динамика фортиссимо. Фортепианная партия играет и живописную роль - изображает жужжание прялки.



Гёте

«Лесной царь» (1815 г.) сл.

Гёте

- "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.



Баллада в литературе, песне – повествования, основанные на народных легендах, фантастических рассказах, преданиях об отважных воинах, идеальных красавцев, благородных защитников правды, сталкивающихся в борьбе с «черными» злодеями.



«Форель» (1817 г.) сл. д.

Шубарта



В словах и музыке первого куплета — безмятежная картина летнего солнечного дня на берегу ручья, в котором резвится форель (в ре-бемоль мажоре). Мелодия очень проста, близка народной песне. Фанфарным оборотом первой фразы подчёркивается мажорный лад, радостное настроение. Проста и гармония, в ней использованы самые обычные аккорды.



- Форма – куплетно-вариационная. Почти в каждом куплете есть тонкие изменения, сделанные в зависимости от содержания текста.



«Серенада»

(1828 г.) сл. Рельштаба



Серенады обычно исполнялись юношами под окнами у собственных возлюбленных. Пелись они в вечернее или ночное время. Исполнители серенад аккомпанировали себе на гитаре или мандолине. Серенада Шуберта полна светлых мечтательных настроений. Её мелодия льётся плавно и неторопливо.



«Ave Maria»



Неземная красота этой музыки сделала молитву Деве Марии наиболее популярным религиозным сочинением Шуберта. Она принадлежит к числу внецерковных романсов-молитв, созданных композиторами-романтиками.

«Прекрасная мельничиха»

на слова немецкого поэта-романтика Вильгельма Мюллера был написан в 1823 году.

«Прекрасная мельничиха» — первый романтический вокальный цикл. Это своеобразный роман в новеллах:



каждая песня самостоятельна, но включена в общую линию развития сюжета, имеющего экспозицию, завязку, кульминацию и развязку.

- Песни отличаются непритязательными, сразу запоминающимися мелодиями в народном духе, в простой, чаще всего куплетной форме. Фортепианное сопровождение нередко рисует картины романтически одушевленной природы:



наряду с главным героем важнейшее место занимает образ его друга и утешителя-ручья.

Первые песни по-юношески радостны и беззаботны, полны весенних упований и нерастраченных сил.



№1, «**В путь**» («**В движение мельник жизнь ведет**») — одна из самых известных песен Шуберта, настоящий гимн странствиям, светлого характера, простая бесхитростная мелодия народного плана передаёт радостное настроение мельника. В аккомпанементе слышится журчание ручейка.

- Та же ничем не омраченная радость, предвкушение приключений воплощены в №2, «Куда?».
- Поёт мельник, G-dur. У фортепиано нежное журчание ручья. Интонации широкие, распевные, близкие австрийским мелодиям.





- Другие оттенки светлых чувств запечатлены в
№7,
«Нетерпение»:
стремительная, словно задыхающаяся мелодия с большими скачками рисует радостную уверенность в вечной любви.

В №14, «ОХОТНИК»,



- наступает перелом: в ритме скачки, мелодических оборотах, напоминающих звуки охотничьих рогов, таится тревога. Склад напоминает охотничью музыку (6\8, параллельные сектаккорды).



- Полон отчаяния №15, «Ревность и гордость» (g-moll); буря чувств, душевное смятение героя находят отражение в столь же бурном журчании ручья. 3-х частная форма. Вокальная партия становится более декламационная.

Образ ручья вновь возникает в
№19, «Мельник и ручей».



Это сцена-диалог, где печальной минорной мелодии героя противостоит ее мажорный вариант — утешения ручья; в конце, в противоборстве мажора и минора, утверждается мажор, предвосхищающий окончательный вывод цикла

№20, «Колыбельная ручья».



Она образует арку с №1: если там герой, полный радостных надежд, отправлялся в путь вслед за ручьем, то теперь, пройдя скорбный путь, он находит покой на дне ручья.

Куплетная форма.

Бесконечно повторяющаяся краткая попевка “Спи, усни” от лица ручья, создает настроение отрешенности, растворения в природе, вечного забвения всех горестей.



Вокальный цикл «Зимний путь»

Написан в 1827 г.. 24 песни. Так же, как и “Прекрасная мельничиха”, на слова В. Мюллера. Несмотря на 4 года разницы они разительно отличаются друг от друга. 1-й цикл светлый по музыке, а этот трагичный, отражает отчаяние, охватившее Шуберта.

● Тема сходна с 1-м циклом (тоже тема любви). Действие в 1-й песне гораздо меньше. Родители бросают героя, и он (зимой) уходит из города, где живёт его девушка. Остальные песни – лирическая исповедь. Преобладание минора. Песни трагические. Стиль совсем другой. Если сравнить вокальные партии, то мелодии 1-го цикла более обобщённые, раскрывают общее содержание стихов, широкие, близки народным австрийским песням, а в “Зимнем пути” вокальная партия более декламационная, нет песенности, гораздо менее близка народным песням, становится более индивидуализированная. Фортепианная партия усложнена резкими диссонансами, переходами в далёкие тональности. Формы тоже усложняются.



№1. “Спокойно спи” d-moll



Мерный ритм - “Чужим путём пришёл я, чужим покину”. Начинается песня с высокой кульминации.

Куплетно-вариационная форма. В 4-ом куплете – D-dur – “К чему мешать покою”, звучит, как воспоминание о любимой. Уже внутри куплета возвращается минор.

№11. “Весенний сон” А-dur

В песне как бы 3 сферы:
воспоминания, сон
внезапное пробуждение
насмешка над своими мечтами.



1-й раздел. Вальс. Слова: “Мне грезился луг весёлый”.

2-й раздел. Резкий контраст (e-moll). Слова: “Пропел петух внезапно”. Петух и ворон – символ смерти. В этой песне присутствует петух, а в песне №15 присутствует ворон. Звучание фортепианной партии передаёт ощущение мрака и холода. Резкие интонации.

3-й раздел. Слова: “Но кто же там цветами украсил мне окна все”. Появляется минорная доминанта.

Куплетная форма. 2 куплета, каждый из которых состоит из этих 3-х контрастных разделов.



№24 “Шарманщик” a mol

● Очень простая и глубоко трагичная. Герой встречает несчастного шарманщика и предлагает ему вместе терпеть горе. Вся песня на квинтовом тоническом органном пункте. Квинты изображают шарманку.





- Слова: “Вот стоит шарманщик грустно за селом”. Постоянная повторность фраз. Куплетная форма. 2 куплета. В конце драматическая кульминация. Драматический речитатив. Заканчивается вопросом: “Хочешь, будем вместе горе мы терпеть, хочешь, будем вместе под шарманку петь?”.

В своих песнях Шуберт опирался на интонацию народной австрийской песни. Музыка ясная, искренняя.

Связь музыки с текстом. Шуберт передает общее содержание стиха. Мелодии широкие, обобщенные, пластичные. Часть музыки отмечает детали текста, тогда в исполнении появляется больше речитативности, которая после становится основой мелодического стиля Шуберта.



Впервые в музыке фортепианная партия приобрела такое значение: не аккомпанемент, а носитель музыкального образа. Выражает эмоциональное состояние.

Спасибо за внимание

Презентацию подготовила преподаватель ДШИ
г. Северобайкальск
Рыбакова Людмила Валерьевна