Музыкальная гостиная

Ф.П. Шуберт
«Романтические напевы»

Подготовила
преподаватель
Л.И.Кузина

2015г.

Добрый день, дорогие друзья!

Открыли нашу встречу, мы произведением, наверняка знакомым вам, я уверена, каждый из вас хоть раз, но слышал его. Прозвучал «Музыкальный момент», а вот написал это произведение великий австрийский композитор Франц Шуберт. Кстати, впервые в музыке, это название «Музыкальный момент» появилось именно у Шуберта. Творчеству первого австрийского романтика, посвящена сегодняшняя наша встреча. В живописном местечке Лихтенталь близ города Вены в конце 18 века жила семья скромного учителя прихотской школы Франца Шуберта. 31 января 1797 года родился мальчик, которого в честь отца назвали Францем. Раннее детство Франца не было безмятежным, и не только потому, что семье приходилось трудно, но и угнетал его там суровый домашний режим. Вся жизнь семьи Шубертов была наполнена бесконечными религиозными обрядами, молитвами, нравоучениями. С детьми отец был суров и придирчиво требователен. Ни одна замеченная детская шалость не оставалась без наказаний. Но к счастью, строгость отца уравновешивалась нежностью матери, сердце которой источала тепло и ласку. Кроме того, в семье был неистощимый источник радости – музыка. Любовь к музыке передавалась в австрийских семьях из поколения в поколение. Домашнее музицирование было многовековой традицией. Почти каждый житель Вены играл на каком-нибудь инструменте или пел. У Шубертов вся семья была музыкальной: отец играл на виолончели и скрипке, братья – на клавире (так называли в то время рояль). Грамоте отец начал обучать Франца на пятом году жизни, а в 6 лет он уже посещал школу, где был все время в числе лучших учеников. Примерно в эти же годы он начал обучаться игре на клавире и скрипке. Занятия музыкой глубоко захватили мальчика, очень рано он начал принимать участие в домашнем музицировании, и пел в церковном хоре. Отец был доволен успехами сына. Когда Францу исполнилось 11 лет, его определили в Конвикт – школу подготовки церковных певчих. Обстановка учебного заведения благоприятствовала развитию музыкальных способностей мальчика. В школьном ученическом оркестре он играл в группе первых скрипок, а иногда даже исполнял обязанности дирижера. В годы учебы Шуберт начал сочинять. Юный композитор пишет много, с большим увлечением, часто в ущерб другим школьным занятиям. И он решает уйти из конвикта, чтобы полностью посвятить себя сочинению музыки. Среди первых его произведений – песни, фортепианные сочинения танцевального характера (менуэты, вальсы, экосезы, фантазии).

Послушайте вальс композитора, написанный в этот период.

Душой шубертовского творчества была песня. Франц Шуберт – автор более 600 песен.

И среди них немало таких, что озарены немеркнущим пламенем гениальности. Это трагическая и пятая симфонии, а также песни «Розочка», «Маргарита за прялкой». Маргарита за прялкой это исповедь чистой наивной девичьей души, озаренной чувством первой любви. Маргарита не смеет верить в свое счастье, ее чувства таит в себе столько сомнений, тревог, она страдает. Ее песня печальна. Простой и задушевной мелодии вторит лишь жужжание веретена.

Звучит песня «Маргарита за прялкой»

Однажды – вспоминает Шпаун, друг композитора, - мы зашли к Шуберту и застали друга в величайшем возбуждении. С книгой в руке, он расхаживал взад и вперед по комнате, читая вслух «Лесного царя» Гете. Вдруг он сел за стол и принялся писать. Когда он встал, баллада была готова. В балладе «Лесной царь» соединились творческими узами два великих современника: уже известный, увенчанный славой 70-летний Гете и молодой, только вступающий в жизнь Шуберт. Баллада «Лесной царь»- сложное драматическое произведение, где перед нами выступают 3 действующих лица: отец, скачущий на коне через лес, больной ребенок, которого отец везет с собой и грозный лесной царь, являющийся мальчику в лихорадочном бреду. Мелодия звучит трепетно, взволнованно, как бы имитируя неспокойное, возбужденное дыхание рассказчика. В музыке предчувствие близкой беды. Лихорадочно быстрый темп мы с волнением ощущаем беспокойство отца и страх больного ребенка.

- Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?

- Родимый, Лесной царь в глаза мне сверкнул…

Далее звучит проникновенная мелодия. Это отец пытается лаской успокоить, утешить сына, отогнать от него страшное бредовое видения. Но фантастические лесные образы не отступают. В белеющем над водой тумане ребенку видится таинственный лесной царь, в легком движении ветра слышится вкрадчивый обворожительный голос:

Дитя, оглянися младенец ко мне!

Веселого много в моей стороне.

Лесной царь продолжает соблазнять ребенка. Он обещает ласку и любовь своих дочерей.

Но нет! Это всего лишь красивые, фантастические видения. А кругом жуткая темная ночь раскинула свои крылья. Завывает ветер, ветви деревьев и кустов цепляются за плащ мчащегося всадника. Отец еще крепче прижимает сына, стараясь согреть. Но спасти его он бессилен…

Предчувствие недоброго усиливается с каждым тактом. Раздается предсмертный крик ребенка. Сколько в нем отчаяния, ужаса!

Родимый, Лесной царь нас хочет догнать,

Уж вот он, мне душно, мне тяжко дышать!

Наступает роковой конец. Смолкают звуки фортепиано…

Звучит баллада «Лесной царь»

В детстве Шуберт познал материальные трудности и эти же невзгоды помешали ему жениться на любимой девушке Терезе, которая пела в церковном хоре. С первых же репетиций Шуберт приметил ее, хотя была она неприметна. Светловолосая, с белесыми, словно выцветшими на солнце бровями, неярким лицом, она совсем не блистала красотой. Но стоило прозвучать музыке, как бесцветное лицо преображалось. Шуберт полюбил Терезу, но мать ее не позволила им соединиться в браке. Всю свою недолгую жизнь Шуберт продолжал любить Терезу, не мог забыть свою любовь. Под впечатлением неразделенной любви написал много лирических произведений и среди них «Серенада». Зачастую серенады исполнялись перед домом, почитаемого или любимого человека. Серенада Шуберта полна светлых мечтательных настроений. Плавно неторопливо льется мелодия, ей вторит фортепиано. Мягкий, вальсовый ритм песни сочетается с характерным рисунком сопровождения, напоминающим звучание гитары.

Звучит «Серенада».

В течение нескольких лет Шуберт жил поочередно то у одного, то у другого из своих товарищей. Неустроенность быта, веселые развлечения не могли отвлечь Шуберта от творчества, бурного, непрерывного, вдохновенного. Он работал систематически изо дня в день. Я сочиняю каждое утро, когда я кончаю одну пьесу, я начинаю другую, - признался композитор. Шуберт сочинял музыку необычайно быстро. В отдельные дни он создавал до десятка песен. Вообще песня была стихией Шуберта. В ней он достиг небывалых высот. Именно песни наиболее ярко отразили все то новое, что внес композитор в музыку. Герой песен Шуберта – простой человек, он глубоко несчастен. Единственным верным другом его является природа. Поэтому образы ручейка, леса, цветов, птиц неизменно присутствуют в песнях Шуберта, делят с ним радости и печали. Песенный цикл «Прекрасная мельничиха» яркое тому подтверждение. Шуберт написал его на стихи немецкого поэта Вильгельма Мюллера. «Прекрасная мельничиха» - вдохновенное творение, озаренное нежной поэтичностью, радостью, романтикой чистых и высоких чувств. Цикл состоит из 20 отдельных песен. А все вместе они образуют единую драматическую пьесу с одним лирическим героем – странствующим мельничным подмастерьем. Впрочем, герой в прекрасной мельничихе не один. Рядом с ним действует другой, не менее важный герой – ручей. Он живет в своей бурливой, напряженно – изменчивой жизнью. Большая часть песен этого цикла имеет светлый характер, рассказывая о юном мельнике, который, следуя течению ручья, отправляется в путь искать свое счастье. По дороге он переживает

любовь и разочарование, надежды на счастье, и крушение надежд. А ручеек как бы утешает юношу в его горестях.

Звучит «В путь», «Колыбельная ручья»

Еще одно замечательное творение композитора знаменитая песня «Аве Мария». Шуберт взял этот текст из произведения своего знаменитого современника, сочинениями которого зачитывалась вся Европа, называли его «Шотландский чародей», имя его Вальтер Скотт. В мелодии «Аве Марии» переливающийся подобно водам горного озера, чистыми светлыми красками Шуберт объединил лирическую теплоту и женственность с большой внутренней силой, благородной душевной стойкостью героини поэмы Вальтера Скотта, Эллен.

В исполнении Робертино Лоретти звучит «Аве Мария»

Произведения последнего десятилетия жизни Шуберта очень разнообразны. Он пишет симфонии, сонаты для фортепиано, квартеты, квинтеты, трио много другой музыки. Но при жизни композитора его произведения исполнялись редко. Не располагая ни средствами, ни влиятельными покровителями, Шуберт почти не имел возможности издавать свои сочинения. Несмотря ни на что, венцы узнали и полюбили музыку Шуберта, которая сама пробила путь к их сердцам. Подобно старинным народным песням, передаваясь от певца к певцу, его произведения приобрели своих почитателей. Это не были завсегдатаи в блестящих придворных салонов, представители высшего сословия. Как лесной ручеек, музыка Шуберта нашла себе путь к сердцам простых жителей Вены и ее предместий. Большую роль сыграл здесь выдающийся певец того времени Иоганн Фогль, исполнявший песни Шуберта под аккомпанемент самого композитора. Необеспеченность, непрерывные жизненные неудачи тяжело отразились на здоровье Шуберта. Организм его был истощен, но прекратить сочинять музыку Шуберт не мог, в этом был смысл его жизни, а творчество требовало огромной затраты сил, энергии, которых становилось с каждым днем все меньше. В 27 лет композитор писал своему другу Шуберту: «Я чувствую себя несчастным, ничтожнейшим человеком на свете…» Это настроение отразилось и в музыке последнего периода. За год до смерти он пишет песни, объединяя их общим названием «Зимний путь». Главный герой цикла – бедный юноша отвергнут богатой невестой. В отчаянье он оставляет родной город и уходит бродить по свету. Он одинок. Его спутниками становятся ветер, метель, зловеще каркающий ворон. Цикл начинается песней «Спокойно спи», скорбная мелодия создает настроение тоски и настроение печали. А заканчивается цикл песни «Шарманщик». Основное ее настроение – безнадежность, одиночество. Нищий старик крутит ручку шарманки, он одинок, голоден, его чашка для подаяния пуста, надеяться больше не на что.

Звучат песни из цикла «Зимний путь»

В 1828 году стараниями друзей был организован единственный при жизни Шуберта концерт из его произведений. Концерт имел огромный успех и принес композитору большую радость. Его планы на будущее стали более радужными. Несмотря на пошатнувшееся здоровье он продолжает сочинять. Конец наступил неожиданно. Шуберт заболел тифом, ослабевший организм не выдержал тяжелой болезни и осенью 1828 года Шуберт скончался. Известный поэт того времени Грильпарцер написал на скромном памятнике Шуберту на венском кладбище: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды».

И действительно, умерев в 31 год, Шуберт унес с собой множество невыполненных замыслов; они могли бы украсить жизнь бесчисленных поколений людей, для которых его музыка навсегда останется источником всего прекрасного, волнующего, облагораживающего душу и сердце.

Звучит вальс до-минор.

На фоне последнего:
В напомаженной Вене, кружевами кипящей,
Близко знавшей Сальери и ванилью пропахшей,
В мезонине под крышей, где сквозняк душу губит,
Жил в века уходивший и болезненный Шуберт.
Этот истовый гений, этот Франц неуемный,
Лебединую песню пел под крышею съемной!
Сквозняками простуженный, очарованный намертво,
Он рукою натруженной выводил Серенаду…
Там, в обители съемной, вне богатства, вне времени,
Бился пульс неуемный несчастливого гения!

Наша встреча подошла к концу, и я надеюсь, что вы не остались равнодушны к прозвучавшим произведениям композитора.

В проведении классного часа принимали участие:

1. Преподаватель-концертмейстер Щербакова Л.С.
2. Преподаватель театральных дисциплин Доронин П.В.
3. Подготовила и провела дл вас эту встречу преподаватель Кузина Л.И.