Выходит раз в две недели
№8/2006
149 руб., 650 тенге, 19,90 грн

ШУБЕРТ

8

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

DeAGOSTINI

Коллекция
«ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ»
дает возможность
еще раз встретиться
с бессмертной музыкой
гениев прошлого

«Великие композиторы», №8, 2006

Издатель и учредитель:
ООО «Де Агостини»
125315, Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 4

Адрес для писем читателей: 123298,
г. Москва, а/я 40, «Великие композиторы»

Главный редактор:
А. Панфилов

Отпечатано в типографии:
Юнивест-Маркетинг, Киев, Украина

Тираж: 70000 экз.

Печатные материалы, рисунки
и иллюстрации серии охраняются
законом об авторском праве.
Любое воспроизведение опубликованных
материалов возможно лишь
с письменного разрешения редакции.
Составной частью каждого выпуска
является компакт-диск.
Свидетельство о регистрации
Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Российской Федерации:
ПИ №ФС77-22788 от 27.12.2005

© 2006 **De Agostini UK Ltd.**

ISBN 0-7489-3499-5 (серия)
ISBN 0-7489-8942-0

Каждый выпуск посвящен
одному композитору
и содержит компакт-диск
с записью его наиболее
известных сочинений.

Следующий выпуск в продаже через две недели!

В следующем выпуске:

МЕНДЕЛЬСОН

Третья симфония ля минор
соч. 56 «Шотландская»
Четвертая симфония ля мажор
соч. 90 «Итальянская»

ШУБЕРТ
РОМАНТИК ИЗ ВЕНЫ

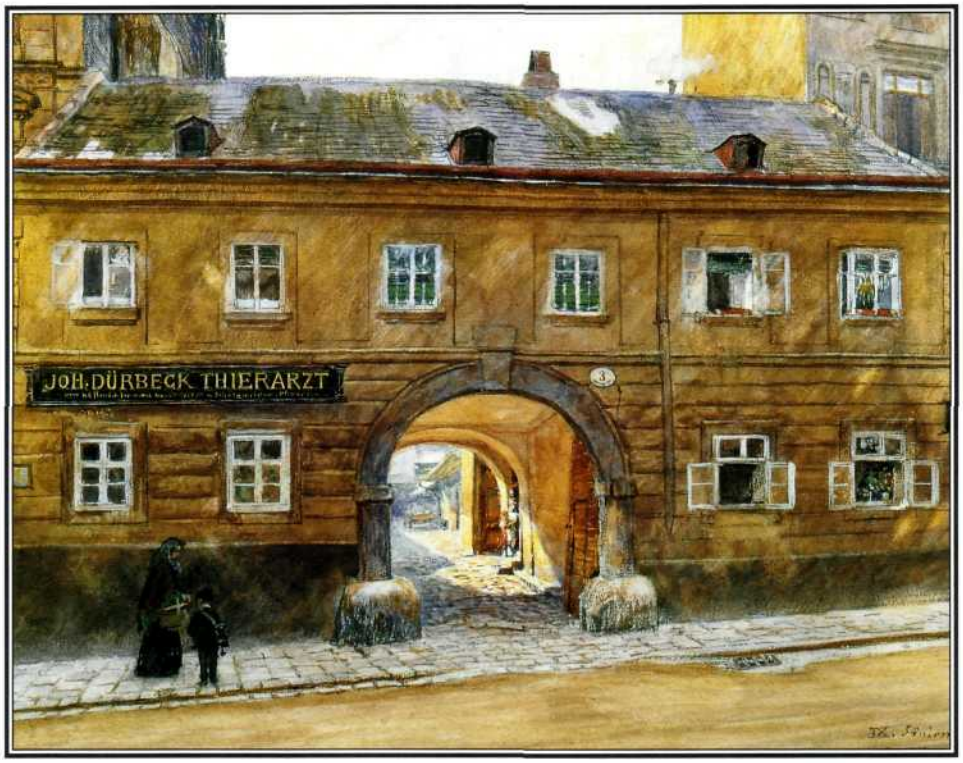
За свою недолгую жизнь Шуберт успел сделать удивительно много. Но его современники сходились на том, что умер он на пороге еще более значительных свершений.

Франц Петер Шуберт родился 31 января 1797 года в Лихтентале, предместье Вены. Первые уроки музыки преподал ему отец, Франц Теодор Шуберт, учитель лихтентальской приходской школы. Затем мальчик перешел под опеку Михаэля Хольцера, регента местной церкви и добрейшего старика — он бесплатно учил Шуберта гармонии и игре на органе.

В возрасте одиннадцати лет Шуберт поступил певчим в императорскую капеллу и, распростившись с родным домом, уехал в Вену (благо от предместья до города было рукой подать). Теперь он жил в императорском королевском конвикте — привилегированном интернате. И учился в гимназии. Об этом так мечтал его отец. Но жизнь его была невесела: подъем на заре, долгие и утомительные стояния на клиросе, вездесущие надзиратели, всегда умеющие найти за мальчиками провинность, за которую следует высечь или заставить бессчетное число раз повторять молитвы. Существование Франца, привыкшего к кроткому наставничеству Хольцера, было бы совсем беспросветным, если бы не новые друзья — дружили тем крепче и самоотверженней, чем больше воспитатели поощряли детей к наушничеству и доносительству, якобы направленному к «спасению душ заблудших товарищей». И если бы не музыка. Талант юного Шуберта заметил придворный капельмейстер — небезызвестный Антонио Сальери. Он продолжил заниматься с ним и после его ухода из школы в 1813 году (связанного с тем, что голос подросшего певчего стал ломаться и утратил необходимую «хрустальность»).

В 1814 году в Вене произошло событие огромной важности — состоялась премьера бетховенской оперы «Фиделио». Предание гласит, что Шуберт продал все свои школьные учебники,

Таким увидел Шуберта художник М. Габор в 1827 году.



Голоса из хора

Человек похож на мяч, в который играют страсть и случай.

Из дневника Франца Шуберта

Каждый вечер я ложусь спать в надежде никогда не проснуться, и каждое утро опять приносит печаль минувшего дня.

Франц Шуберт, 1824

С той минуты, когда Шуберт понял, что потерял любимую, он почувствовал отвращение ко всем дочерям Евы. Это все, что я знаю о его сердечных склонностях.

Ансельм Хюттенбреннер

чтобы попасть на эту премьеру. Возможно, дело обстояло и не столь драматично, но доподлинно известно, что поклонником Бетховена Франц Шуберт оставался до конца своей недолгой жизни.

Этот же год ознаменовался для Шуберта и более прозаическими событиями. Он поступил на работу в ту же школу, где преподавал его отец. Педагогическая деятельность казалась молодому музыканту скучной, неблагодарной, бесконечно далекой от его высоких потребностей. Но он прекрасно понимал, что быть обузой для семьи, которая и без того едва сводила концы с концами, он не может.

Несмотря на все тяготы, те четыре года, что композитор посвятил учительству, оказались весьма плодотворными. К концу 1816 года Франц Шуберт является уже автором пяти симфоний, четырех месс и четырех опер. И самое главное — он нашел жанр, вскоре прославивший его. Нашел песню, где так волшебно сливались музыка и поэзия, две стихии, без которых композитор не мыслил своего существования.

В этот же период складывается вокруг Шуберта дружеский кружок. К старым (еще со времен конвикта) товарищам Иоганну Иенгеру, Ансельму Хюттенбреннеру и Иосифу Шпауну присоединяются новые — Франц

Вверху: Так выглядел район Вены, где располагался конвикт.

Внизу: Пять лет (1808—13), проведенные композитором в конвикте, были бы для него невыносимо тяжелы, если бы не верные друзья, которых он нашел здесь. Слева направо: Франц Шуберт, Иоганн Иенгер, Ансельм Хюттенбреннер.

Вверху: Участники «шубертиад» на прогулке. Акварель Л. Купельвейзера.

Внизу: Тереза Гроб, единственная женщина, к которой композитор испытал настоящее чувство.

Даты

Хронология жизни

1797	31 января родился в Лихтентале, пригороде Вены.
1808	Становится певчим императорской придворной капеллы.
1812	Начинает заниматься композицией у Антонио Сальери.
1813	Уходит из конвикта после мутации голоса, готовится стать учителем, как и его отец.
1814-18	Работает в школе.
1817	Знакомится с Иоганном Михаэлем Фоглем, знаменитым баритоном, будущим исполнителем его песен.
1818	Становится учителем музыки дочерей графа Эстергази.
1820	Первое публичное исполнение произведений Шуберта.
1822—23	Пишет симфонию, названную «Неоконченной».
1828	19 ноября умирает в Вене от брюшного тифа.

Шобер, Иоганн Майерхофер и Теодор Кернер. Объединяла друзей преданность музыке. Которая, впрочем, не была их исключительной привилегией. Вся Вена, казалось, потеряла в ту пору голову от любви к музыке. Музыка звучала везде. В концертных залах, парках, пригородах — фешенебельных и не очень, — в кафе и ресторанах, в великосветских салонах, на улицах и даже на постоялых дворах.

В 1817 году Франц Шобер познакомил Шуберта с Иоганном Михаэлем Фоглем, известным всей Вене баритоном. Фогль (а подступиться к нему было дьявольски трудно — артист, знаменитость!) согласился прослушать некоторые песни молодого композитора. Похмыкал после первой: «Недурно». Потом попросил сыграть еще. И, в конце концов, музыка Шуберта так захватила его, что он решил стать исполнителем его песен (чем немало способствовал их популярности).

В Шуберте, тем временем, вызревало свое решение, которое он и воплотил в жизнь в 1818 году. Он бросил школу, решив все свои силы посвятить музыке. Этот шаг был смелым, если не сказать — безрассудным. Других доходов, кроме учительского жалованья, музыкант не имел. На первых порах помогли друзья, с горячностью одобрившие романтический порыв композитора, а затем ему посчастливилось поступить учителем музыки к дочерям графа Эстергази. Так нашелся компромисс между свободой творчества и необходимостью зарабатывать на хлеб.

В 1820 году состоялось первое публичное исполнение произведений Франца Шуберта, принесшее ему первый успех. Примерно в это же время зародились и «шубертиады» — своеобразные музыкальные вечера, затевавшиеся то в доме кого-то из приятелей композитора, то в его собственной «келье», то в небольшом кафе. На этих полузакрытых концертах Шуберт сам аккомпанировал Фоглю, исполнявшему его песни. Вечера проходили тем более весело, чем больше желал Шуберт забыться в объятиях музыки и друзей. Совсем недавно он узнал ошеломившую его новость: Тереза Гроб, его нареченная, вышла замуж. Она устала ждать, когда

Выдающиеся произведения

Симфонии:
Четвертая до минор «Трагическая» D417
Пятая си-бемоль мажор D 485
Шестая до мажор «Малая» D 589
Седьмая ми мажор (незавершенная)
Восьмая си минор «Неоконченная» D759
Девятая до мажор «Большая» D 944

Фортепианные произведения:
12 вальсов D145
36 вальсов D 365
Соната ми-бемоль мажор №6 D 568
Соната си-бемоль мажор №21 D 960
Фантазия до мажор «Скиталец» D760
Музыкальные моменты №№1—6 D780
Соната в четыре руки до мажор D813
11 экспромтов D 899 D 935

Камерная музыка:
Струнный квартет до минор №12 D703
Струнный квартет «Девушка и смерть» ре минор №14 D 810
Октет фа мажор D 803
Фортепианный квинтет ля мажор «Форель» D667
Фортепианное трио си-бемоль мажор №1 D898
Фортепианное трио ми-бемоль мажор №2 D 929

Песенные циклы:
Прекрасная мельничиха D 795
Зимний путь D 911

Церковная музыка:
Немецкая месса D 872
Оратория «Лазарь» (незавершенная) D 689

Буква D, стоящая рядом с названиями, отсылает к нумерации произведений Шуберта по каталогу музыковеда Отто Эриха Дейча.

Незавершенная картина М. Швинда, изображающая одну из «шубертиад». Композитор аккомпанирует на рояле певцу Михаэлю Фоглю.

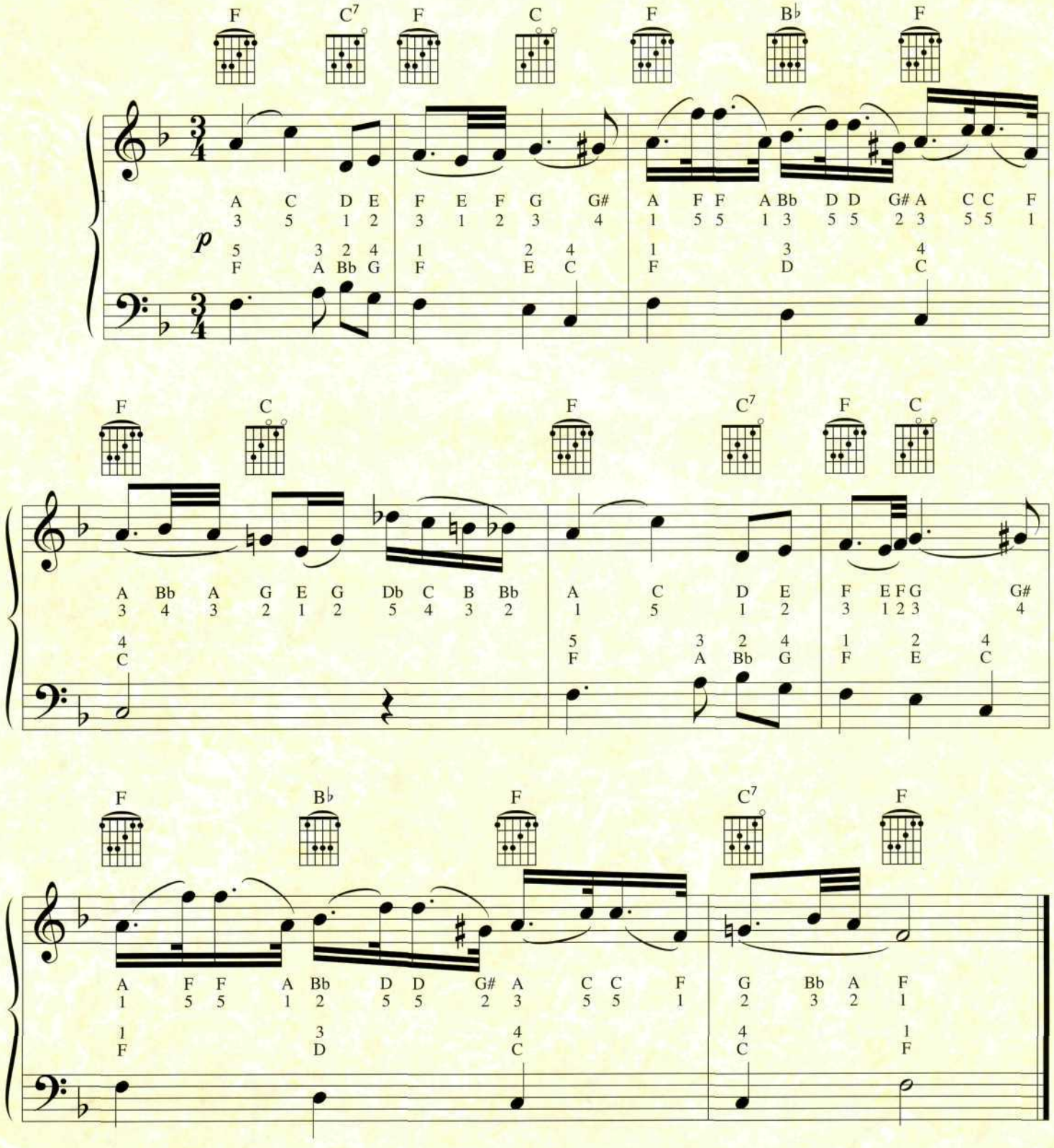
музыкант сможет предложить ей вместе с рукой и сердцем хоть сколько-нибудь пристойное существование. И теперь Шуберт топил свою несчастную любовь в безудержном веселье. Он так никогда и не смог полюбить другую женщину. Лишь в 1824 году ослепительно вспыхнуло — и тут же погасло — чувство к Каролине Эстергази, его ученице. Разница в материальном и социальном положении действовала отрезвляюще.

Сумасшедший вихрь работы и сомнительных удовольствий, которым он предался после известия о неверности Терезы, не сулил ничего доброго. В 1823 году Шуберт оказался в больнице с «дурной болезнью». Друзья во всем винили Шобера — именно он, этот красавец и повеса, считали они, вверг мягкотелого и увлекающегося, но чистого сердцем Шуберта в «бездну разврата». Увы, от этих обвинений было уже мало прока. Шуберт вышел из больницы вялым, угрюмым, словно постаревшим на десять лет. Ему опять пришлось устроиться работать в ненавистную школу — и это обстоятельство тоже усугубило депрессию, лишь ненадолго теперь отпускавшую композитора.

Известность Шуберта тем временем росла. Его песни вошли в моду. В 1828 году были опубликованы его важнейшие сочинения, а в марте того же года состоялся один из самых знаменательных для него концертов. На вырученные от него деньги Шуберт купил себе фортепиано. Он так мечтал о том, чтобы обладать этим «королевским инструментом». Но долго наслаждаться приобретением ему не довелось. Всего через несколько месяцев Шуберт заболел брюшным тифом. Он отчаянно сопротивлялся болезни, строил планы на будущее, пытался работать в постели... 19 ноября 1828 года композитор умер, не дожив даже до 32 лет. Несколько позже на его надгробии высекли эпитафию, принадлежащую перу Грильпарцера: «Здесь музыка похоронила не только богатое сокровище, но и несметные надежды».

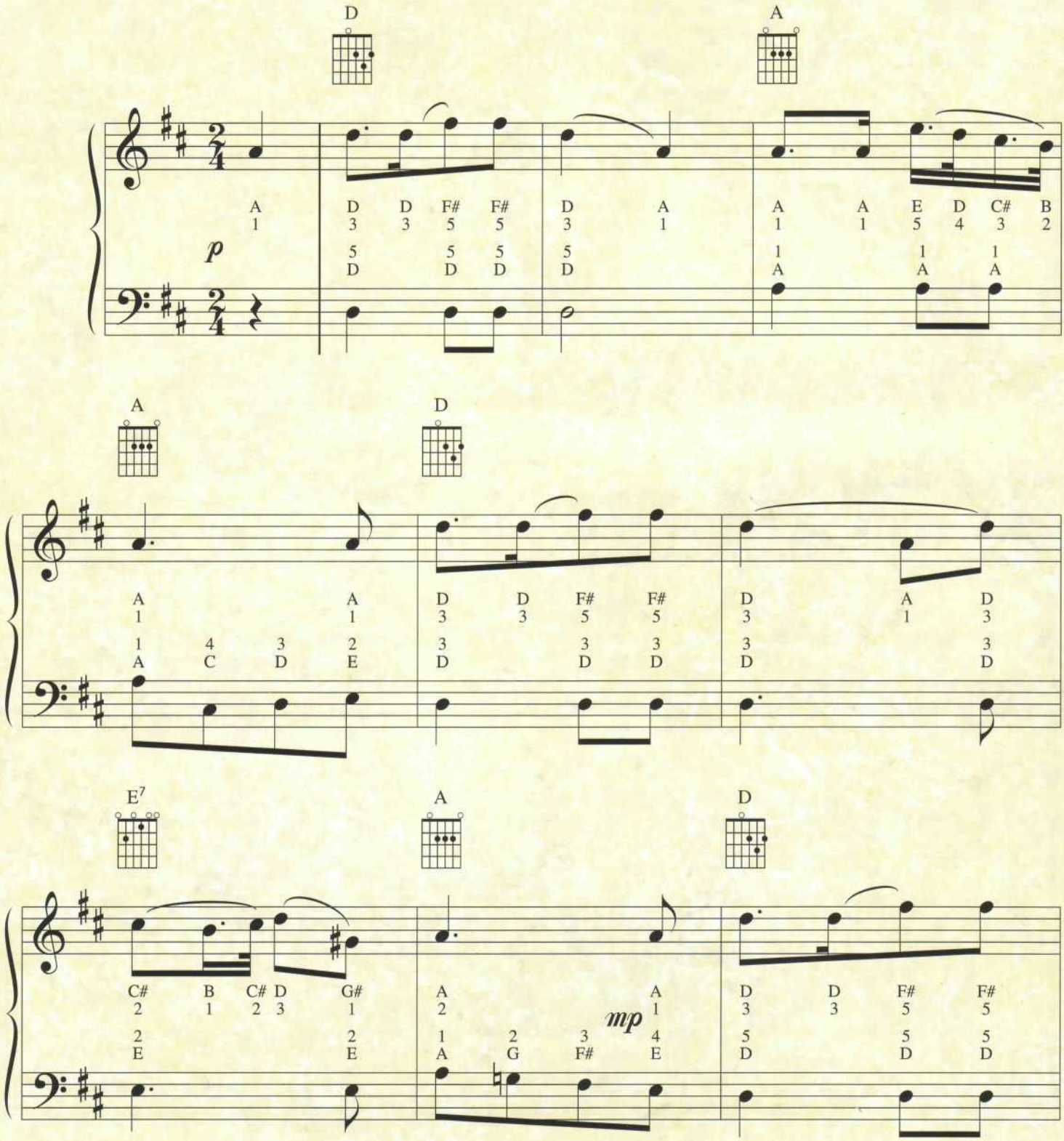
Шуберт ❖ Квинтет «Форель»

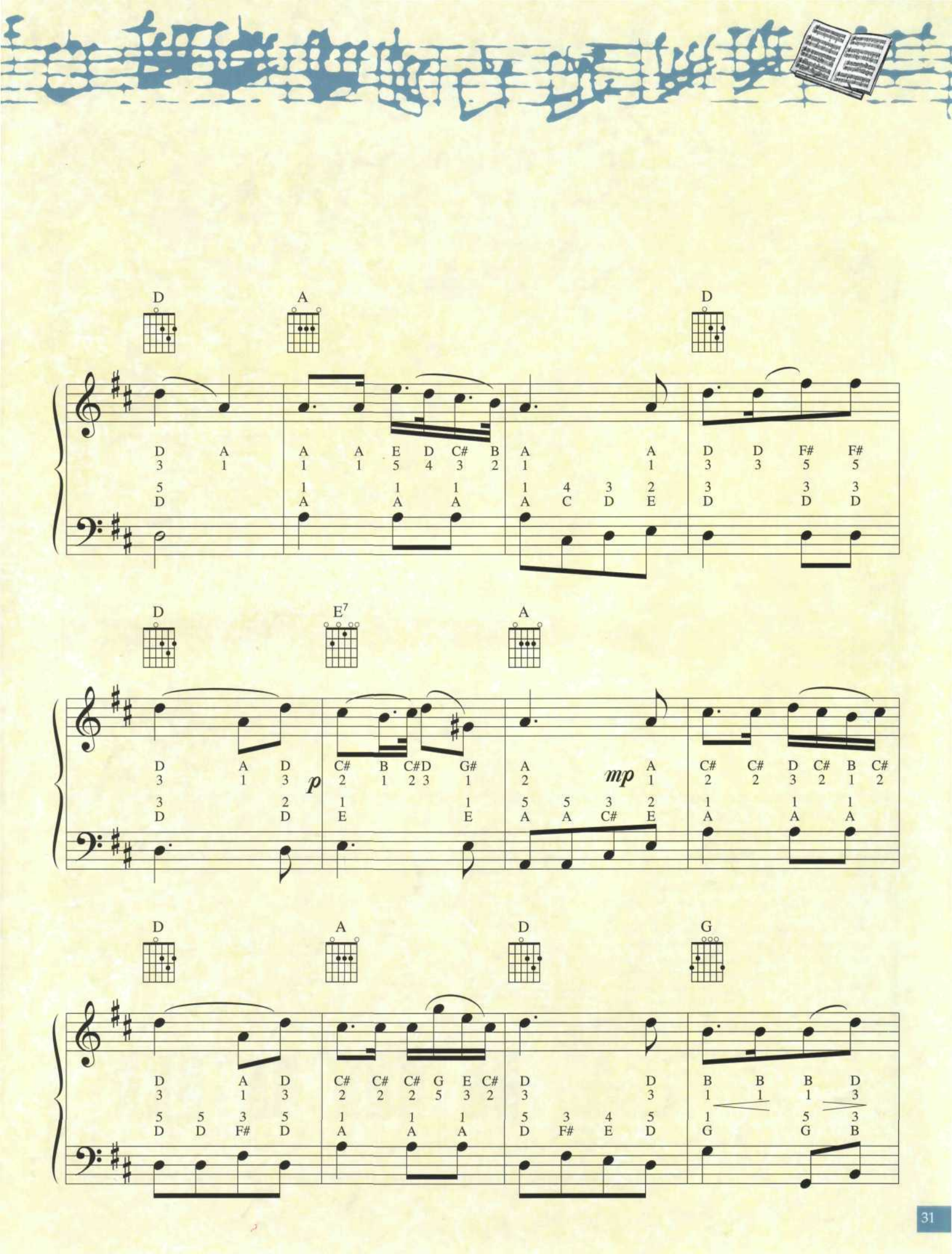
ANDANTE



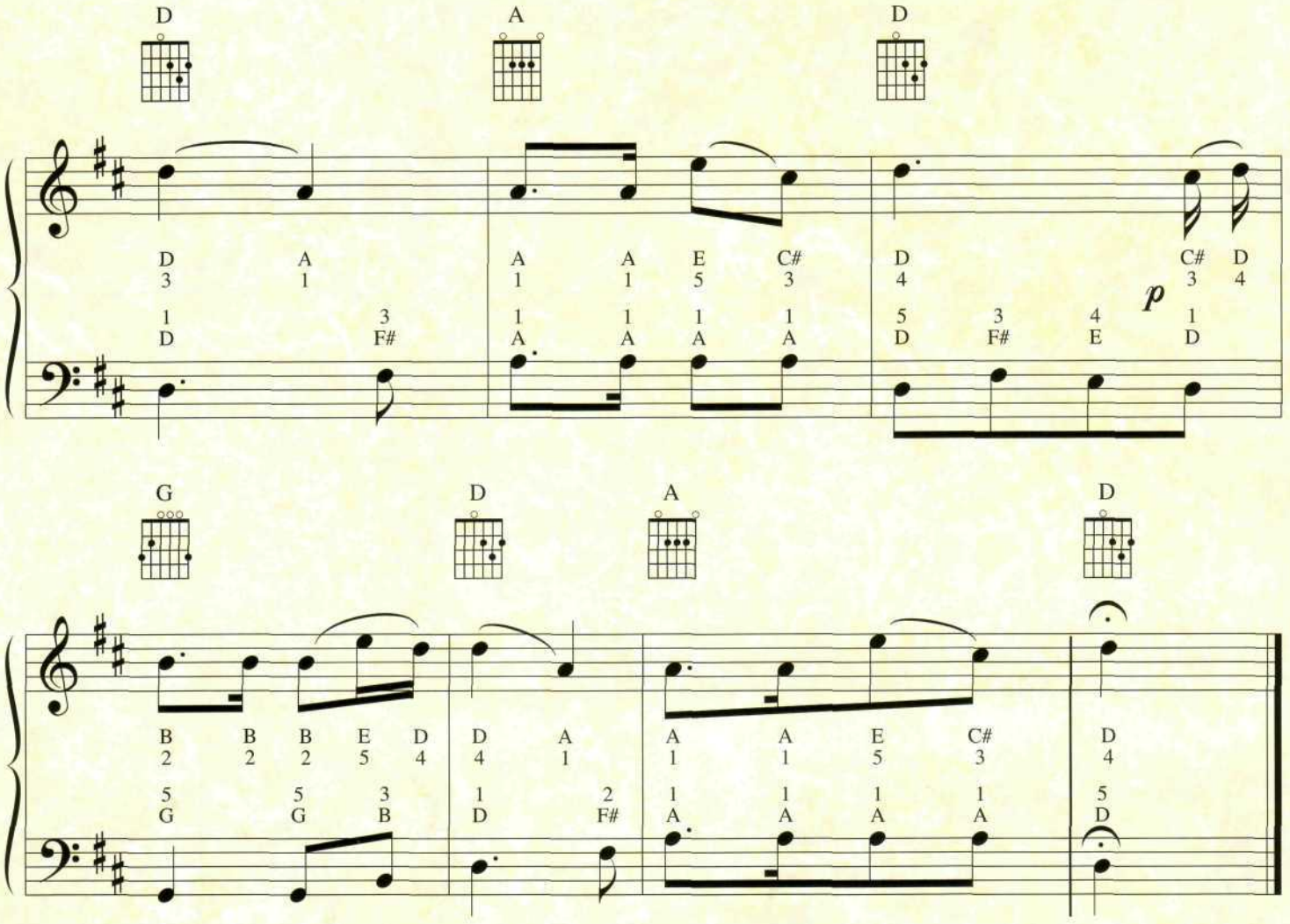
Шуберт ❖ Квинтет «Форель»

ТЕМА




D
A
D
D A A A E D C# B A A D D F# F#
3 1 1 1 5 4 3 2 1 1 3 3 5 5
5 1 1 1 1 4 3 2 3 3 3
D A A A A C D E D D D
D
E7
A
D A D C# B C#D G# A A C# C# D C# B C#
3 1 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 3 2 1 2
p mp
3 2 1 1 5 5 3 2 1 1 1
D D E E A A C# E A A A
D
A
D
G
D A D C# C# C# G E C# D D B B B D
3 1 3 2 2 2 5 3 2 3 3 1 1 1 3
5 5 3 5 1 1 1 5 3 4 5 1 5 3
D D F# D A A A D F# E D G G B

Сыграй сам



ОБЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

- Фрагменты произведений представлены здесь в упрощенном виде и снабжены указаниями, особенно полезными для тех, у кого нет музыкального образования.
- Эти произведения можно исполнять на разных инструментах. На фортепиано текст, записанный на верхнем нотоносце, играется правой рукой, на нижнем — левой. На духовом инструменте (например, на флейте) или на струнном (например, на скрипке) следует играть только тему, то есть то, что записано на верхнем нотоносце. Образцы соответствующих аккордов для гитары расположены над нотоносцем.
- Каждая нота обозначена буквой латинского алфавита и цифрой. На схеме внизу справа показано, где на клавиатуре расположена та или иная нота. Цифры сообщают, какими пальцами следует нажимать на клавиши (1 — большой палец, 2 — указательный и т. д.).
- Символы ♯ (диез) и ♭ (бемоль) после буквы (а в партитуре перед самой нотой) означают повышение (диез) или понижение (бемоль) звука на полтона.

Длительности обозначены следующим образом:

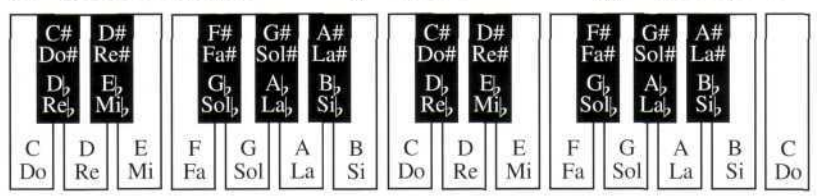
Величина пауз также бывает разной:

Точка рядом с нотой (♩.) означает, что она звучит в полтора раза дольше.

Остальные обозначения касаются силы звука:

pp = очень тихо ***p*** = тихо ***mp*** = достаточно тихо

mf = достаточно громко ***f*** = громко ***ff*** = очень громко



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

Свежесть восприятия и готовность радоваться самому малому непостижимым образом уживались в Шуберте с глубокой тоской о недостижимости идеала на земле. Не будь этого неразрешимого противоречия, мы, возможно, не имели бы великого композитора Франца Шуберта.

1 Розамунда

В 1823 году Шуберт написал музыку к мелодраме Гельмины фон Чези «Розамунда, принцесса Кипрская». Литературная составляющая этой мелодрамы о пастушке, не догадывающейся о своем благородном происхождении, отличалась запутанностью и полным отсутствием вкуса. Но музыка Шуберта (по замыслу авторессы, Гельмины фон Чези, она должна была скромно звучать в антрактах, покуда публика рассядется на свои места) пережила саму пьесу, благополучно провалившуюся на первом представлении, и стала одним из самых известных произведений композитора. В состав «Розамунды» вошли: увертюра, две интерлюдии, два балета, романс и несколько хоров.

Справа: «Танец нимф» работы Донато Крети.

Внизу: П. А. Федотов. «Портрет Н. П. Жданович».

2 Экспромты соч. 90 № № 1 и 3

Четыре экспромта соч. 90 (D 899), написанные Шубертом в 1827 году, — это не просто произведения импровизационного характера для фортепиано, как можно было бы понять из названия, но истинные шедевры, созданные с интуицией пианиста «от Бога».

Экспромт до минор №1 начинается аккордом фортиссимо. Резкий переход к пианиссимо обозначает все дальнейшее музыкальное развитие: непродолжительные громкие и патетические моменты сменяются исполняемыми вполголоса фразами. Это напоминает разговор, в котором один из собеседников ставит резкие вопросы, а другой утешает, увещевает его. Мажор и минор здесь также постоянно чередуются, что сближает этот экспромт с жанром вариаций. То тревожно, то бархатисто-мягко звучит партия левой руки в низком регистре. Несмотря на колебания лада, экспромт заканчивается мягко и кротко, а структурная двойственность лишь добавляет ему очарования.

В Экспромте соль-бемоль мажор №3 лиризм Шуберта выплескивается мечтательным, похожим на монолог сомнамбулы, повествованием. Лишь в редкие моменты это меланхолическое повествование проясняется. Четкая гармония в партии левой руки поддерживает неустанные отклонения в партии правой.

3 Музыкальные моменты соч. 94 №№ 2, 3, 6

Эти прелестные миниатюры (Музыкальный момент №3 звучит меньше двух минут) были написаны Шубертом в последние пять лет жизни. Они составлены наподобие коллажа — так картинка в калейдоскопе составляется из множества разноцветных стеклышек. В иную секунду слушатель узнает знакомый мелодический ход, который, как ему кажется, он уже слышал «где-то» у Шуберта. Миг — и следующий пассаж поражает его новизной и свежестью.

«Семейство Бриджес» Джона Констебла. Вполне возможно, что на пюпитре рояля стоит партитура одной из песен Шуберта.

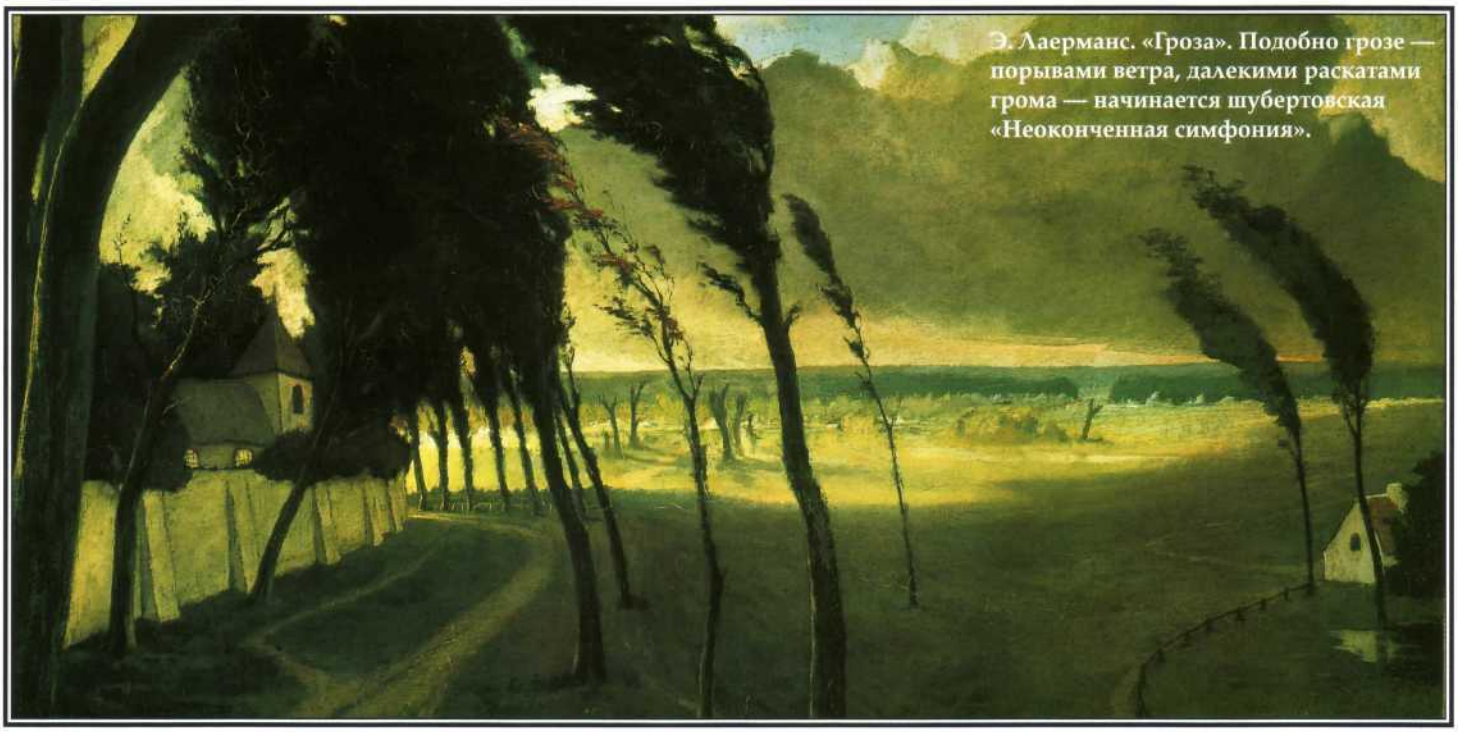
4 Три песни

Жанр романтической песни, созданный и блестяще развитый Францем Шубертом, основан на музыкальной интерпретации (обычно — под аккомпанемент фортепиано) поэтического текста. Шуберт написал более 600 песен, быстро достигнув в этом жанре вершин стилистической зрелости. Композитор тонко чувствовал поэзию, а идеалом поэта для него являлся Гете (на его музыку Шуберт написал множество прекрасных песен, в том числе — знаменитого «Лесного царя»), в начале XIX столетия почти уже приравненный к небожителям. Он, однако, не оценил таланта своего современника, полагая, что музыка должна лишь обрамлять поэтический текст, создавать соответствующее ему настроение. Для Шуберта же стихи и музыка были в песне сплавлены воедино. Другими «авторами Шуберта» стали К. Д. Шубарт (на его стихи была написана «Форель»), Э. Шульц — создатель текста «Весенней песни» — и Клаудиус, на стихи которого Шуберт написал «Девушку и смерть». Композитор очень любил стихотворение «Девушка и смерть», где звучит напряженный диалог между умирающей девушкой и смертью-утешительницей.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

Шуберту часто ставили в упрек смелость, с которой он отходил от непогрешимой, как казалось тогда, логики классиков. Но слишком властно звучала в нем его собственная музыка, чтобы он мог бороться с нею в угоду классическим формулам.

1 Восьмая симфония си минор «Неоконченная»



Э. Лаерманс. «Гроза». Подобно грозе — порывами ветра, далекими раскатами грома — начинается шубертовская «Неоконченная симфония».

Судьбы многих великих произведений (как и их авторов) полны превратностей. На долю «Неоконченной» симфонии выпали все возможные из них.

Друзья любили песни Франца Шуберта. Как нежно звучали они, как безошибочно дотрагивались до самых глубинных струн души, эти песни! Но вот «крупная форма»... Нет, друзья старались не огорчать милого Франца, однако ж, между собой нет-нет, да и проговаривались: «Все-таки это не его».

Шуберт написал «Неоконченную симфонию» в 1822—23 годах. А через два года отдал ее партитуру одному из лучших и старинных своих друзей — Ансельму Хюттенбреннеру. С тем, чтобы друг передал ее Обществу любителей музыки города Граца. Но друг не передал. Из лучших, вероятно, побуждений. Не желая «опозорить милого Франца» в глазах просвещенной публики. Хюттенбреннер и сам писал музыку (отдавая предпочтение, между прочим, крупной форме). Он понимал в ней толк. И не сочувствовал симфоническим потугам своего школьного товарища.

Так случилось, что одного из лучших произведений Шуберта «не существовало» до 1865 года. Первое исполнение «Неоконченной» состоялось почти через сорок лет после смерти композитора. Дирижировал Иоганн Гербек, случайно обнаруживший партитуру симфонии.

«Неоконченная симфония» состоит из двух частей. Классическая симфония — всегда — четырехчастная. Версию, что композитор желал закончить ее, «дописать до нужного объема», но не успел, нужно отмести сразу. Сохранились наброски к третьей части — неуверенные, робкие. Словно Шуберт и сам не знал, нужны ли эти попытки набросков. Два года партитура симфонии «вылеживалась» у него в столе, прежде чем перешла в руки к рассудительному Хюттенбреннеру. За эти два года у Шуберта было время увериться в том, что — нет, не надо «дописывать». В двух частях симфонии он сказался полностью, «выпел» в них всю свою любовь к миру, всю тревогу и тоску, которыми обречен томиться человек в этом мире.

2 Квинтет ля мажор «Форель»

Вверху: В четвертой части квинтета «Форель» использована мелодия песни Шуберта на стихи Кристиана Даниэля Шубарта.

Слева: «Флэтфордская мельница» кисти Джона Констебла. Настроение этой картины удивительно созвучно настроению квинтета «Форель».

Квинтет «Форель» (его иногда еще называют «Фореллен-квинтет») тоже, как и «Неоконченная симфония», необычен с точки зрения формы. Он состоит из пяти частей (а не из четырех, как это принято), исполняется скрипкой, альтом, виолончелью, контрабасом и фортепиано.

В самую счастливую пору своей жизни написал Шуберт этот квинтет. Шел 1819 год. Вместе с Фоглем композитор путешествует по Верхней Австрии. Фогль, уроженец этих краев, щедро «делится» ими с Шубертом. Но не только радость узнавания новых мест и людей принесло Шуберту это путешествие. Он впервые воочию убедился в том, что его знают не только в Вене, в узком кругу друзей. Что почти в каждом хоть немного «музыкальном» доме есть рукописные копии его песен. Собственная популярность не просто удивила его — она его ошеломила.

В верхнеавстрийском городке Штейре Шуберт и Фогль повстречали страстного почитателя шубертовских песен, промышленника Сильвестра Паумгартнера. Еще и еще раз просил он друзей исполнить для него песню «Форель». Он мог слушать ее бесконечно. Для него-то Шуберт (больше всего на свете любивший доставлять радость людям) и написал «Фореллен-квинтет», в четвертой части которого звучит мелодия песни «Форель».

В квинтете бурлит, переливаясь через край, молодая энергия. Порывистые мечты сменяются грустью, грусть вновь уступает место мечтам, звонкому счастью бытия, которое только и возможно в двадцать два года. Тема четвертой части, простая, почти наивная, грациозно ведомая скрипкой, расплескивается множеством вариаций. А завершается «Форель» безудержным, искрящимся танцем, навеянным Шуберту, вероятно, танцами верхнеавстрийских крестьян.

Голоса из хора

Другие искусства обладают силой разговаривать с нами, а музыка влечет за собой.

Эдуард Ганслик

Франц, ты мой ученик, и ты еще не раз прославишь меня.

Антонио Сальери — Францу Шуберту.

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Вследующемвыпуске

МЕНДЕЛЬСОН

CD

Третья симфония ля минор
соч. 56 «Шотландская»

Четвертая симфония ля мажор
соч. 90 «Итальянская»

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ISBN 0-7489-8942-0

9 780748 989423