

Зудина Ксения ДМШ № 1 г. Кузнецк Пензенской обл.

Песнь моя любя... С таким выскожавашием может ассоциироваться вокальное творчество великого австрийского композитора основоположника камерной вокальной музыки Франца Шуберта. Он автор более 600 вокальных композиций. Шуберт в течение жизни написал два цикла и один сборник песен: цикл "Прекрасная мельничиха" в 1823 году, цикл "Зимний путь" в 1827 году, сборник "Лебединая песня" в 1829 году. Но многие из вокальных композиций не вошли в циклы и сборники, например "Форель" и "Лесной царь".

В каждой из своих песен Шуберт хотел раскрыть всю душу простого человека, все переживания, мечты. Главный герой его произведений — простой скромный человек, который глубоко одинок и несчастен. Он не находит себе места в окружающем мире и ищет счастья. Его мечты и надежды неуязвимы. Единственный друг — природа. В каждой песне Шуберта есть образ ручейка, леса, птиц, которые сопровождают героя и делят с ним радости, печали.

Мелодии всех песен Шуберта очень выразительны и быстро запоминаются. Их секрет кроется в родстве с народными песнями: с австрийскими, венгерскими, славянскими. Композитора часто упрекали, что мелодии его песен слишком напоминают народные песни. Шуберт подобный упрек воспринимал как похвалу. "Так оно и есть, таким и должно быть", — отвечал он. Мелодии многих песен Шуберта декламационные, они следуют за развитием сюжета. Наиболее важные по смыслу слова стихотворения композитор выделяет гармоническим аккордом. Критики говорили, что Шуберт "слишком часто жертвует красивой кантиленой ради правды выражения". Но для композитора в песне в первую очередь была важна искренность чувства.

И даже фортепианное сопровождение подчинено этой цели — передать все оттенки чувств человека. Поэтому фортепианная партия в его песнях так же важна, как и вокальная партия. В цикле "Прекрасная мельничиха"

Зудина Ксения ДМШ № 2. Кузнецк Пензенская обл.
Партия фортепиано передает то веселое журчание ручейка, то шепот листьев, то пение птиц. В цикле "Зимний путь" партия фортепиано изображает зимний ветер, шепот, каркающего ворона, усталые ноги человека, мрак и холод.

Большинство песен Шуберта написано в куплетно-вариационной форме. Композитор вносит тонкие изменения в каждый куплет в зависимости от содержания. Любимым приемом в изменении окраски звучания является чередование мажора и минора. Так композитор выражал смену настроений героя песни.

Песни Шуберта сочинены в жанре балада, серенада, песня-сцена, колыбельная, песня-монолог. Очень часто в песнях композитор говорит со слушателями от первого лица, поэтому его сочинения становятся лирической исповедью, дневником.

Шуберт сочинил песни на стихи современных ему поэтов: Мюллера, Гете, Шиллера, Гейне, Майрхофера. Он крайне чутко чувствовал поэзию и умел ярко выразить индивидуальность поэта.

Франц Шуберт по праву считается создателем жанра камерной вокальной музыки.

Песни Шуберта очень душевные и заставляют задуматься о смысле жизни.