



Песни и танцы Ф. Шуберта: музыка, которая умеет улыбаться

Музыка Шуберта звучит тепло, просто и очень живо.

Шуберт: композитор, чьи мелодии легко услышать сердцем

Франц Шуберт писал музыку быстро и вдохновенно. Его песни похожи на маленькие истории, а танцы — на уютные сцены из венской жизни. Поэтому его легко слушать и детям, и взрослым.



Вена, где росла музыка Шуберта



Домашние концерты

В Вене музыку часто слушали дома, в кругу семьи и друзей. Там не нужно было быть важным гостем: достаточно было просто слушать, подпевать и радоваться знакомым мелодиям.



Балы и встречи

На балах и дружеских вечерах звучали танцы, которые легко запоминались. Шуберт слышал такие ритмы вокруг себя и превращал их в лёгкие, живые пьесы.



Песенные интонации

Венская музыка любила простую, певучую речь мелодии. Поэтому у Шуберта даже серьёзные песни звучат очень естественно, будто их можно тихо напеть дома.



Музыка для всех

Его сочинения были понятны не только знатокам, но и обычным слушателям. В них слышны тепло, близость и настроение настоящей человеческой жизни.

Как фортепиано помогает рассказывать



1

Не просто сопровождение

У Шуберта фортепиано не стоит в стороне. Оно помогает певцу рассказывать историю и словно подсказывает, что чувствует герой. Музыка становится похожей на разговор.

2

Звуки движения

Иногда клавиши передают шаги, кружение, плеск воды или быстрый бег. Из-за этого песня звучит как маленькая сценка, которую можно почти увидеть глазами.

Что такое песня у Шуберта

1

Чаще всего Шуберт писал песни на стихи поэтов, которых любил и уважал. В одной песне он помещал целую историю, хотя музыка занимала совсем немного времени.

2

У каждой песни есть герой, настроение и важный момент. Слушатель сразу понимает, кто радуется, кто мечтает, а кто вдруг начинает тревожиться или грустить.

3

Музыка помогает словам стать ярче. Иногда она будто улыбается вместе с героем, а иногда тихо сочувствует ему, как хороший друг.

«Маргарита за прялкой»

1

1814 год

Шуберт пишет одну из своих самых известных ранних песен. Она сразу привлекает внимание живым движением и сильным чувством.

2

Звук прялки

В фортепиано повторяется мерный рисунок, похожий на вращение прялки. Он помогает представить, как Маргарита сидит за работой и волнуется.

3

Растущее напряжение

Мелодия становится всё тревожнее, и слушатель чувствует переживания героини. В песне тихая сцена превращается в настоящую драму.

«Лесной царь» — песня как маленькая драма

1

Эта песня написана на стихотворение И. В. Гёте. В ней один певец должен показать сразу несколько персонажей, и это звучит очень захватывающе.

3

Быстрый аккомпанемент напоминает скачку ночью. Музыка не даёт отдохнуть ни на минуту и всё время подталкивает историю вперёд.

2

Есть рассказчик, отец, ребёнок и Лесной царь. Каждый говорит по-своему, поэтому слушатель легко следит за сюжетом, будто смотрит маленький спектакль.

4

В конце напряжение становится особенно сильным. Песня звучит страшно и тревожно, потому что слушатель вместе с героями чувствует опасность.

Песни о природе



Ручьи и вода

Шуберт умел передавать журчание ручья и спокойное течение воды. Из-за этого природа в его песнях кажется не нарисованной, а живой и движущейся.



Ветер и воздух

Лёгкое дыхание ветра слышно в мягких ритмах и плавных мелодиях. Музыка будто открывает окно и впускает свежий воздух в комнату.



Лес и дороги

Лес у Шуберта может быть тихим, а дорога — длинной и задумчивой. Такие образы помогают почувствовать путь героя и его настроение.



Небо и надежда

Даже если в музыке есть грусть, в ней часто остаётся свет. У Шуберта природа напоминает, что после тишины может прийти надежда.

Лес, дорога и странник

1

В «Зимнем пути» герой идёт по холодной дороге и думает о прошлом. Музыка звучит как тихий разговор с самим собой, полный одиночества и сдержанной печали.

2

Здесь особенно важны зимние образы: снег, пустая тропинка и одинокий путник. Они помогают услышать не только холод вокруг, но и грустные мысли в душе.



Что такое цикл песен

Одна общая тема

Цикл песен — это несколько произведений, которые связаны между собой. Их объединяют история, настроение или главный герой.

Песни идут рядом

В таком цикле каждая песня как будто продолжает предыдущую. Слушатель следит за сюжетом шаг за шагом, словно читает музыкальную сказку.

Известные циклы Шуберта

У Шуберта есть знаменитые циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Они показывают, как одна музыка может рассказать целую жизнь чувств.

Танцы Шуберта для домашнего круга

Шуберт писал танцы для дружеских встреч, где люди просто хотели порадоваться музыке, поговорить и немного потанцевать после дня, полного дел и забот.

1

Его вальсы, лендлеры, экосезы и немецкие танцы обычно короткие, поэтому их легко слушать даже детям: музыка не утомляет и быстро запоминается.

2

В этих пьесах слышны лёгкость, улыбка и домашнее тепло. Они похожи на маленький праздник, когда в комнате светло, уютно и всем хорошо вместе.

3

Вальсы: музыка кружения

Вальсы Шуберта звучат плавно, словно пары медленно кружатся по комнате. В них есть мягкий ритм, который помогает музыке двигаться легко и красиво.

Даже если вальс совсем короткий, он всё равно может быть очень выразительным. Одна простая мелодия умеет передать и улыбку, и лёгкую мечтательность.

Слушая такие пьесы, легко представить блестящий пол, свечи и вежливые поклоны. Но главное — не нарядный зал, а светлое чувство движения и радости.

Лендлер и народные корни



Танец из народной жизни

Лендлер пришёл из австрийской деревенской среды. Он был близок Шуберту своей простотой, потому что в нём не нужно было ничего выдумывать — только жить и двигаться естественно.



Тёплая близость

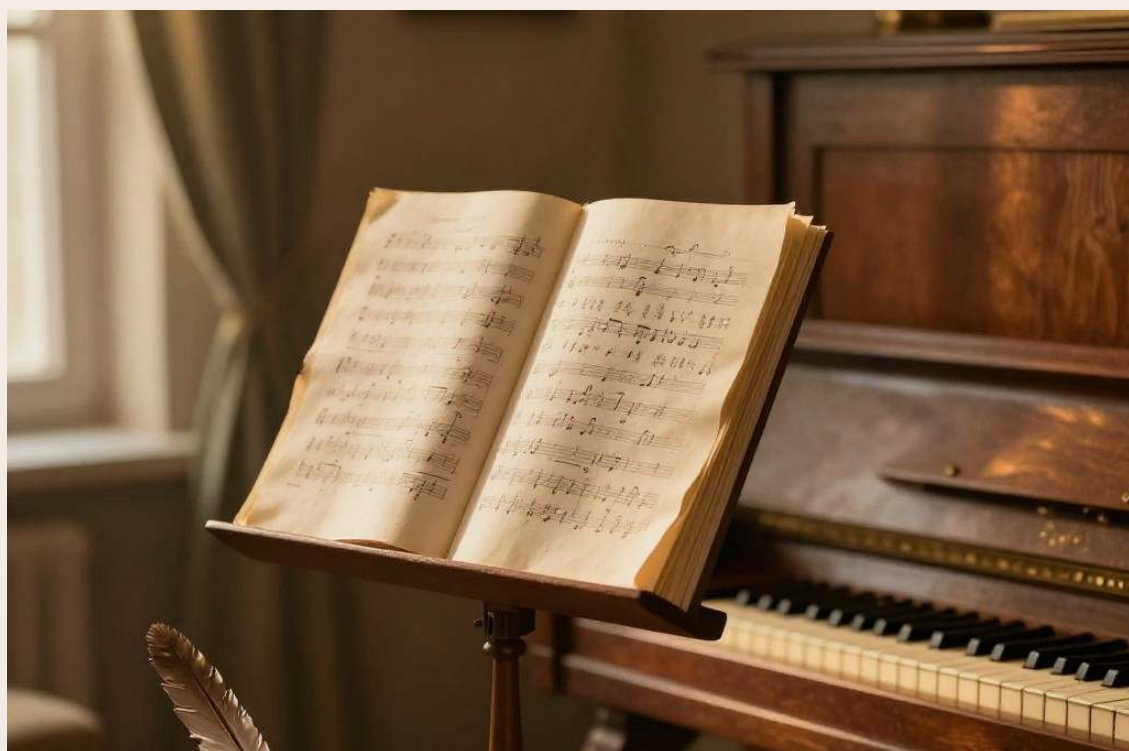
В лендлере нет холодной торжественности. Он напоминает дружеский хоровод, где слышны смех, лёгкий топот и доброжелательное настроение людей, которым приятно быть рядом.



Простой шаг и поворот

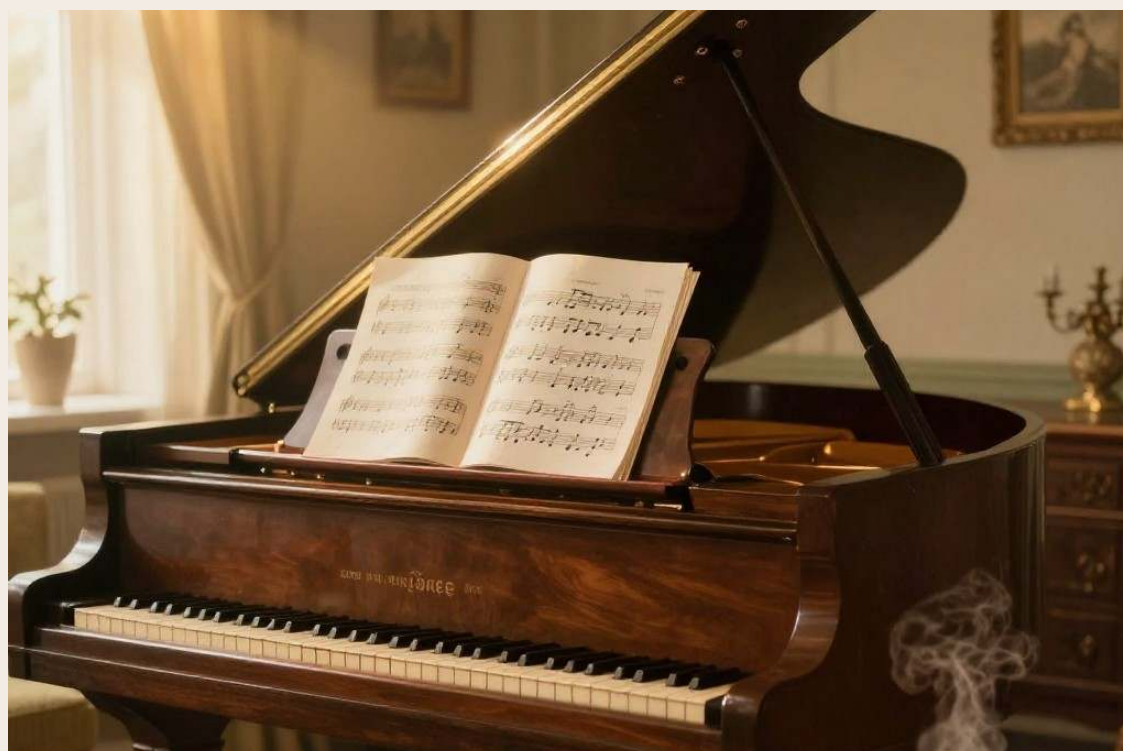
Для этого танца характерны несложные движения и трёхдольный размер. Поэтому музыка звучит понятно и живо, будто сама подсказывает, как сделать следующий шаг.

Как звучали шубертиады



Вечер, где музыка была гостем

В уютной комнате собирались друзья Шуберта, и кто-то приносил ноты, кто-то — хорошее настроение. Композитор садился за инструмент, и обычный вечер превращался в маленький праздник. Все слушали внимательно, как будто музыка рассказывала им секреты.



Песни, которые хочется подпевать

На таких встречах звучали не только танцы, но и песни. Гости слышали знакомые мелодии, беседовали и улыбались, а рояль стоял почти в центре комнаты, как главный рассказчик вечера.



Круг друзей и живой разговор

Шубертиады были похожи на дружеский разговор, только вместо слов часто звучала музыка. В них соединялись поэзия, пение и смех, а слушатели чувствовали себя частью одного тёплого круга.

Какие чувства живут в песнях и танцах

У Шуберта весёлый танец может вдруг стать немного задумчивым, а тихая песня — неожиданно светлой. Его музыка умеет быстро менять настроение, как сама жизнь.

В одних пьесах слышится радость встречи, в других — грусть прощания. Композитор не прячет чувства, а показывает их бережно и очень понятно для слушателя.

Даже когда музыка печальная, в ней часто остаётся надежда. Поэтому после грустной мелодии не становится тяжело: кажется, что впереди всё равно есть свет.

Так Шуберт помогает услышать, что человек может одновременно радоваться, мечтать и тосковать. Его музыка показывает: разные чувства не мешают друг другу, а живут вместе.

Почему его мелодии легко запоминаются

1

Мелодии Шуберта часто построены так, что их можно тихо напеть дома. Они звучат ясно, без лишней сложности, и поэтому сразу остаются в памяти.

2

Композитор любит плавные повторы и ровный ритм. Из-за этого музыка кажется знакомой уже с первых тактов, будто её кто-то давно и ласково рассказывал.

3

В его песнях мелодия похожа на живую речь: она то поднимается, то опускается, как голос человека. От этого музыка становится очень естественной и понятной.

Шуберт и другие композиторы



Новая сила маленькой формы

Шуберт показал, что даже короткая песня может быть глубокой и яркой. После него многие композиторы стали внимательнее относиться к небольшим жанрам.



Важный разговор с поэзией

Его песни помогли по-новому услышать стихи. Композиторы стали чаще соединять музыку и текст так, чтобы каждое слово звучало особенно выразительно.



Пример для будущих музыкантов

Шуберт доказал, что простая на вид музыка может трогать очень сильно. Его сочинения до сих пор напоминают: искренность иногда сильнее громких эффектов.

Как музыка рисует картинки



Шаги по дороге

Иногда в песнях Шуберта слышится мерный шаг путника. Музыка будто сама идёт вперёд по тропинке, а слушатель видит дорогу, по которой кто-то думает и мечтает.



Вода, ветер и вечерняя тишина

У Шуберта природа не просто украшает музыку — она живёт внутри неё. Можно представить ручей, лёгкий ветер и спокойный вечер, когда всё вокруг слушает и дышит вместе с мелодией.



Танцующие силуэты в свете комнаты

В танцах композитора легко вообразить пары, которые кружатся в тёплой комнате. Ноты словно превращаются в шаги, повороты и мягкий блеск вечернего огня.

Что нужно запомнить

Шуберт написал очень много песен и танцев, и почти в каждом сочинении слышны живые чувства. Его музыка не скучная, а тёплая, подвижная и очень человеческая.

1

Песни Шуберта похожи на маленькие истории, где есть герой, настроение и событие. Танцы у него напоминают дружеские встречи, где всем легко и весело.

2

Он умел делать простую мелодию особенной. Поэтому его музыка помогает слушателю улыбнуться, задуматься и почувствовать, что красота может быть совсем рядом.

3



Музыка, которая остаётся близкой

Песни и танцы Шуберта до сих пор трогают слушателей, потому что в них есть простота, тепло и настоящие чувства. Его музыка будто здороваётся с каждым из нас.