

БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
имени УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ
СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-СТУДИЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

III класс (5-летнее обучение)
V класс (7-летнее обучение)

Программа-конспект
для учащихся
детских музыкальных школ
и школ искусств

Баку – 2020

**БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
имени УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ
СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-СТУДИЯ**

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

III класс (5-летнее обучение)

V класс (7-летнее обучение)

**Программа-конспект
для учащихся
детских музыкальных школ
и школ искусств**

Под общей редакцией Тарлана Сеидова

*Утверждено и рекомендовано к изданию решением Учёного совета Бакинской
музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (протокол № 7 от 24 апреля 2019 года)*

Баку – 2020

*Конспект на основе утвержденной Министерством культуры АР
Программы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств
подготовлен в Средней специальной музыкальной школе-студии –
научно-экспериментальной лаборатории
Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли*

Автор и руководитель проекта:

директор школы-студии БМА,
Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики,
доктор наук по искусствоведению, профессор
Тарлан СЕИДОВ

Ответственный редактор:

старший научный сотрудник школы-студии БМА
Эльмира МУСТАФАЕВА

Составитель:

ведущий научный сотрудник школы-студии БМА,
доктор философии по искусствоведению
Айтен ИБРАГИМОВА

Рецензенты и консультанты:

заведующая кафедрой «История музыки»,
Заслуженный учитель Азербайджанской Республики,
доктор философии по искусствоведению, профессор
Ульвия ИМАНОВА

заведующая кафедрой «Теория музыки»,
доктор философии по искусствоведению, профессор
Кёнуль НАСИРОВА

П Р О Г Р А М М А

Первое полугодие

1-й урок. Профессиональная музыкальная культура в различных странах Европы в XVII – XVIII веках	5
2-й урок. И.С.Бах (1685 – 1750). Жизненный и творческий путь	5
3-й урок. И.С.Бах. Органные произведения	7
4-й урок. И.С.Бах. Сюиты	9
5-й урок. И.С.Бах. Полифонические произведения (инвенции)	11
6-й урок. И.С.Бах. Полифонические произведения (прелюдии и фуги)	13
7-й урок. Й.Гайдн (1732 – 1809). Жизненный и творческий путь	15
8-й урок. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом	16
9-й – 10-й уроки. Й.Гайдн. Симфония № 103 Ми-бемоль мажор	17
11-й – 12-й уроки. Й.Гайдн. Клавирные сонаты ми минор и Ре мажор	21
13-й урок. В.А.Моцарт (1756 – 1791). Жизненный и творческий путь	24
14-й урок. В.А.Моцарт. Клавирная соната Ля мажор	26
15-й урок. В.А.Моцарт. Симфония № 40 соль минор	28
16-й – 17-й уроки. В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»	30

Второе полугодие

1-й урок. Л.В.Бетховен (1770 – 1827). Жизненный и творческий путь	34
2-й урок. Патетическая соната до минор Л.В.Бетховена	35
3-й – 4-й уроки. Л.В.Бетховен. Симфония № 5 до минор	38
5-й урок. Л.В.Бетховен. Увертюра «Эгмонт»	40
6-й урок. Романтизм в музыке. Ф.Шуберт (1797 – 1828). Жизненный и творческий путь	42
7-й – 8-й уроки. Вокальное творчество Ф.Шуберта	44
9-й урок. Фортепианные произведения Ф.Шуберта	50
10-й урок. Симфония № 8 си минор («Неоконченная») Ф.Шуберта	51
11-й урок. Ф. Шопен (1810 – 1849). Жизненный и творческий путь	53
12-й урок. Ф.Шопен. Вальсы, мазурки и полонезы	55
13-й – 14-й уроки. Ф.Шопен. Прелюдии, этюды и ноктюрны	58
15-й урок. Развитие музыкальной культуры во второй половине XIX века в странах Европы	61
16-й урок. Импрессионизм. К.Дебюсси (1862 – 1918). Краткая информация о жизни и творчестве	62
17-й урок. М.Равель (1875 – 1937). Краткая информация о жизни и творчестве	64

К О Н С П Е К Т

Первое полугодие

1-й урок. Профессиональная музыкальная культура в различных странах Европы в XVII – XVIII веках.

XVII столетие – своеобразный рубеж в истории музыки. Оно подвело итог всему накопленному в веках. И одновременно от него берут начало много новых жанров музыкального искусства.

Тогда центром музыкальной культуры была Италия, а самым популярным жанром стала опера. Она родилась в этой стране и отличалась яркими мелодиями, виртуозными ариями, бурными увертюрами. Вершина итальянской оперы того периода – творчество Клаудио Монтеверди – создателя музыкальной драмы, где музыка развивалась в теснейшей связи с драматическим действием. Основоположниками оперной школы также стали: во Франции – Жан Батист Люлли, в Англии – Генри Пёрселл.

Опера повлияла на рождение других жанров. Внутри оперы складывались новые виды инструментальной музыки: увертюра, оркестровая и балетная сюиты.

Но самое главное, что было сделано в XVII веке, это разделение церковной и светской профессиональной музыки. То есть, новая эпоха в музыке освобождается от господства церкви.

Это был тот период, когда в музыкальной культуре развивались две параллельные линии. Одна из них – полифония (греческое *poli* – много, *phone* – голос, звук) – многоголосие, где все голоса равноправны. Вторая – гомофония (греческое *homos* – равный, *phone* – звук), где один голос ведущий, а остальные сопровождающие. Первая линия – путь к фуге, вторая – к концерту, симфонии, сонате.

А. Вивальди. «Времена года»: <https://www.youtube.com/watch?v=zvhpDHNpV9M>

Г. Гендель. Пассакалия из сюиты № 7: <https://www.youtube.com/watch?v=jfVo17vP14c>

К. Дакен. «Кукушка»: <https://www.youtube.com/watch?v=eJM3EUdtXR4>

Вопросы и задания:

1. Расскажите о влиянии оперы на другие жанры.
2. Какая страна была центром культуры в XVII – XVIII веках?
3. Какие линии музыкальной культуры развивались в данный период?
4. Назовите имена основоположников оперных школ в Италии, Франции и Англии.

2-й урок. И.С. Бах (1685 – 1750). Жизненный и творческий путь.

Среди величайших композиторов всех времен и народов Бах, безусловно, первый. Именно с него начинается отсчет самого лучшего и значительного, что создано человечеством в области музыки за целую тысячу лет, хотя после его смерти прошло уже более двух с половиной столетий. Он обобщил и завершил то, что веками создавали до него многие поколения музыкантов Австрии, Германии, Франции, Италии и других стран Европы. Он открыл дорогу новому этапу в развитии музыкального искусства.

Иоганн Себастьян Бах – великий немецкий композитор-полифонист XVIII века. При жизни не получил заслуженного признания. Интерес к музыке И.С.Баха возник почти через сто лет после его смерти, когда в 1829 году под управлением немецкого композитора Ф.Мендельсона было исполнено величайшее произведение И.С.Баха – «Страсти по Матфею» (т.е. страдания Иисуса Христа, описанные в Евангелии Матфея).

И.С.Бах родился в 1685 году в городе Эйзенах (Германия). Первые уроки игры на скрипке он получил от отца. Мальчик имел превосходный голос и пел в хоре городской школы.

В 15 лет И.Бах решил начать самостоятельную жизнь и переехал в Лüneбург. С неутомимой энергией он изучал музыку не только немецких, но также итальянских и французских композиторов.

Талант И.Баха не ограничивался областью композиции. Он был лучшим среди своих современников исполнителем на органе и клавесине. И если как композитор И.Бах при жизни не получил признания, то в импровизациях за органом его мастерство было непревзойдённым.

С 1708 года Бах обосновался в Веймаре, служа придворным музыкантом и городским органистом. В Веймарский период композитор создал свои лучшие органнe сочинения, среди которых «Токката и фуга» ре минор, знаменитая «Пассакалия» до минор.

В 1717 году Бах с семьёй переехал в Кётен, где из-за отсутствия органа писал в основном клавирную и оркестровую музыку. Созданные в это время произведения для клавира представляют собой вторую – после органнe сочинений вершину его творчества. В Кётене были написаны двухголосные и трёхголосные инвенции (трёхголосные инвенции И.Бах называл «симфониями»). Эти пьесы композитор предназначал для занятий со своим старшим сыном Вильгельмом Фридеманом. В те же годы были написаны «Хроматическая фантазия и фуга» ре минор, «Французские» и «Английские» сюиты, первый том «Хорошо темперированного клавира» (цикл 24 прелюдий и фуг).

Из Кётена в 1723 году Бах переехал в Лейпциг, где прожил до конца своей жизни. В Лейпциге Бах создал свои лучшие вокально-инструментальные композиции: большую часть кантат (всего им написано около 250 кантат), оратории «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну», Мессу си минор. Месса – это монументальное произведение концертного характера, в исполнении которых участвуют солисты, хор, оркестр, орган.

Наряду с крупными вокально-инструментальными произведениями Бах продолжал писать музыку и для других инструментов. Почти в одно время с Мессой был написан для клавира знаменитый «Итальянский концерт». Несколько позже Бах закончил второй том «Хорошо темперированного клавира».

С большим успехом Бах выступал в концертах «Музыкальной коллегии» как солист и дирижёр, исполняя собственные произведения светского (нерелигиозного) характера.

В доме Баха всегда звучала музыка. Для своей семьи он сочинял вокальные и инструментальные ансамбли.

Последние годы жизни композитора были омрачены серьёзной болезнью глаз. После неудачной операции Бах ослеп. Но и тогда он продолжал сочинять, диктуя свои произведения жене Анне Магдалене. И.С.Бах скончался в 1750 году.

Вопросы и задания:

1. Годы жизни и место рождения И.С.Баха.
2. Расскажите о детстве Баха.
3. В чём проявился многосторонний талант Баха?
4. В каких городах жил и работал Бах?
5. Перечислите известные произведения Баха.
6. К каким жанрам обращался Бах?

3-й урок. И.С.Бах. Органные произведения.

Большинство произведений И.Баха написаны в полифоническом стиле. Каждый голос в полифонической музыке мелодически самостоятельный и выразительный. Одним из основных средств мелодического развития в полифонии является имитация. В переводе с латинского языка «имитация» означает «подражание».

Орган – духовой клавишный инструмент, известный ещё у древних египтян, греков, римлян. Вначале орган сопровождал церковное пение во время богослужения. Постепенно он превратился в сольный инструмент. Долгое время его называли «королём инструментов».

Современный орган состоит из набора деревянных и металлических труб. Некоторые инструменты имеют до пяти ручных клавиатур – мануалов. Педаль представляет собою клавиатуру для ног. Орган был любимым инструментом И.Баха. Композитор написал для него огромное количество произведений. Среди них хоралы, фантазии, токкаты, прелюдии и фуги, сонаты, обработки произведений других композиторов.

Хоральных обработок И.Бах создал свыше 150. Хорал – это старинное духовное (церковное) песнопение, основанное на народных немецких мелодиях. Чаще всего хорал был четырёхголосным.

Органная хоральная прелюдия фа минор – лирическая по характеру небольшая пьеса. Вдохновенная поэтическая мелодия хорала звучит в верхнем голосе. Неторопливое, спокойное движение нижних голосов придаёт звучанию мягкость и особенную глубину:

И.С.Бах. Органная хоральная прелюдия фа минор (обработка для фортепиано Феруччо Бузони)

<https://www.youtube.com/watch?v=2iDxqThjL5M>

Токката и фуга ре минор – одно из самых известных произведений И.С.Баха. Оно характеризуется мощным звучанием, драматическим накалом и патетической приподнятостью чувств. Токката представляет собою один из импровизационных жанров органного искусства.

Произведение начинается с высокой, кульминационной точки. Мощно, в нюансе *ff* звучит краткое, но очень выразительное, патетическое вступление (начало токкаты напоминает мугам Баяты-Шираз). Вступление задаёт тон произведению, который сохраняется на протяжении всей Токкаты, и в секвенциях, и в пассажах, и в аккордах:

И.С.Бах. Токката

<https://www.youtube.com/watch?v=qPNtI2wM9Yo>

Мугам Баяты-Шираз. Обработка Н.Аливердибекова

<https://www.youtube.com/watch?v=uM3hAwxX5U>

Токката ре минор выдержана в едином образном ключе. У неё неширокий диапазон, слышна яркая переключка регистров:

Токката

<https://www.youtube.com/watch?v=Nnug9PXbywA>

Три построения разделены между собою очень яркими виртуозными каденциями. Как и во многих произведениях И.С.Баха, драматическое напряжение возрастает от раздела к разделу, достигая апогея (вершины) в коде.

Тема фуги вырастает из интонаций токкаты – нисходящего движения по минорному звукоряду от пятой ступени до вводного тона. По характеру тема фуги совершенно контрастна теме токкаты. Она сосредоточена, уравновешена, благодаря нижнему голосу:

Вся экспозиция фуги контрастна токкате – спокойно-уравновешенная и в ней происходит определенный спад напряжения.

Фуга четырехголосная, тема проводится 4 раза. Фуге свойственны расширенные интермедии¹, т.е. построения между проведениями темы. Спокойствие теме придает оstinатный² (повторяющийся) ритм и небыстрый темп. В интермедиях много секвенций.

В фуге преобладает высокий регистр, просветленный характер.

Вопросы и задания:

1. Что такое имитация?
2. Охарактеризуйте инструмент орган. Какие произведения написал Бах для этого инструмента?
3. Что представляет собой жанр хорал?
4. Расскажите о Токкате и фуге И.С.Баха. Какой азербайджанский мугам напоминают начальные такты Токкаты?

4-й урок. И.С.Бах. Сюиты.

Бах написал шесть «Французских сюит» и шесть «Английских сюит», а также шесть «Партит» (итальянское название сюиты). Сюита как жанр сформировалась в творчестве французских композиторов-клавесинистов, виртуозно играющих на своём инструменте и пишущих для него музыку. Самым знаменитым представителем этой школы был Франсуа Куперен. Во времена И.Баха сюита представляла собой музыкальное произведение, которое состояло из ряда самостоятельных пьес – танцев. Основу сюит составляли четыре обязательных танца – Аллеманда, Куранта, Сарабанда и Жига. Темпы этих танцев противопоставлялись: спокойная Аллеманда сменялась подвижной Курантой. Медленная Сарабанда – очень быстрой Жигой. Между Сарабандой и Жигой вставлялись дополнительные танцы: Менуэт, Гавот, Бурре и другие. Объединяет пьесы одна и та же тональность.

Аллеманда – старинный немецкий четырёхдольный танец, известный ещё в XVI веке. Торжественное шествие пар через залы определило спокойный неторопливый темп Аллеманды. Для Аллеманды обязательен затакт, она полифонична, начало и окончание различных голосов часто не совпадают:

Аллеманда

<https://www.youtube.com/watch?v=We-FJqku4Bs> (время звучания – 0:30 - 3:30)

¹ Интермедия (от лат. означает «находящийся посередине») – промежуточный эпизод, подготавливающий и связывающий различные проведения темы в фуге.

² Оstinато (итал. *ostinato*, от лат. *obstinatus* — упорный, упрямый) — многократное повторение мелодической фразы, ритмической фигуры или гармонического оборота.

Куранта – подвижный французский трёхдольный танец. В старину исполнялся парой танцоров. Часто звучит в двухголосном изложении:

Куранта

<https://www.youtube.com/watch?v=We-FJqku4Bs> (время звучания – 3:30 - 5:15)

Сарабанда – старинный трёхдольный испанский танец в характере медленного, иногда траурного шествия. В старину исполнялся при похоронах знатных людей. Со временем характер Сарабанды изменился, часто исполнялся танцовщицей под сопровождением арфы и флейты. У И.Баха Сарабанды печальны, очень мелодичны:

Сарабанда

<https://www.youtube.com/watch?v=We-FJqku4Bs> (время звучания – 5:15 - 8:20)

Между Сарабандой и Жигой в сюитах И.Баха вставлялись другие танцы, чаще всего Менуэт. Это старинный французский трёхдольный танец, состоящий из мелких движений – «па», реверансов, поклонов («мено» – по-французски означает мелкий). Его называли «Королём танцев и танцем королей». Менуэты И.Баха звучат в умеренном темпе, мелодии их отличаются изяществом:

Менуэт

<https://www.youtube.com/watch?v=62iCMJ-aEAY> (время звучания – 12:44 - 13:47)

4. Менуэт

Жига – старинный народный трёхдольный танец, распространённый в Англии и Шотландии. Английская Жига – грубоватый матросский танец на пятках, очень веселого характера. В сюите Жига идёт в самом быстром темпе по сравнению с другими танцами:

Жиза

<https://www.youtube.com/watch?v=62iCMJ-aEAY>

(время звучания – 11:10 - 13:00)

Французские сюиты состоят только из танцев, все остальные сюиты начинаются большой пьесой оркестрового характера (прелюдия, увертюра, токката).

Вопросы и задания:

1. Что такое сюита? Назовите все её части.
2. Сколько сюит написал Бах?
3. Расскажите о танцах, входящих в сюиты Баха. Сравните их.

5-й урок. И.С.Бах. Полифонические произведения для клавира (инвенции).

Полифония – это стиль музыкального письма, где всё развитие музыки построено на самостоятельности её голосов. Это могут быть как инструментальные, так и вокальные голоса. Полифония в творчестве И.Баха занимала главное место и с художественной, и с педагогической стороны.

Важным средством развития музыки в полифонии является имитация (означает «подражание»). Имитация – это приём поочерёдного вступления голосов, при котором каждый голос как бы подражает предыдущему, с некоторым опозданием повторяя одну и ту же тему. Вот, к примеру, имитация в начале инвенции ре минор:

Инвенция ре минор

<https://www.youtube.com/watch?v=tQS3lb5G6P0>

Полифонический склад легко проследить во многих небольших пьесах И.Баха, написанных им в педагогических целях для сыновей, – в маленьких прелюдиях, фугах, инвенциях³, «симфониях».

В инвенциях И.Бах соединяет обучение игре на инструменте с наставлением в композиции. Инвенции отличаются богатым образным содержанием – это подлинные шедевры музыкального искусства. И.С.Бахом написано 15 двухголосных инвенций и 15 симфоний (трёхголосных инвенций).

³ Инвенция – (от латинского) означает изобретение, выдумка.

Основу инвенции составляет обычно короткая, но очень выразительная тема. В первой инвенции – это простая мелодия, построенная вначале по звукам гаммы До мажор. Заканчивается тема ярким квинтовым возгласом (до – соль). Мелодия спокойная, неторопливая, звучит очень мягко и плавно:

Прозвучав в верхнем голосе, тема инвенции появляется октавой ниже, то есть её имитирует (повторяет) нижний голос:

Инвенция До мажор

<https://www.youtube.com/watch?v=x8Dr25sQcyc>

Со вступлением нижнего голоса верхний голос становится его сопровождением, т.е. противосложением.

Далее развитие музыки становится более энергичным. Следующие музыкальные построения, где тема не звучит ни в одном из голосов, называются интермедиями. Они звучат между проведениями темы. Интермедии строятся чаще всего на отдельных мелодических оборотах темы, но целиком тема в них не звучит.

Пьеса заканчивается в основной тональности – До мажор. Так одна тема составляет основу целого произведения, что очень характерно для полифонической музыки.

«Симфония» си минор (трёхголосная инвенция) отличается своей лирической взволнованностью. Её тема напоминает горестную мольбу:

Инвенция си минор

<https://www.youtube.com/watch?v=KkJqmxLbNg>

Как и во всех остальных симфониях, первое проведение темы не одногласно, а сразу же после него во всех трех голосах проходит небольшая интермедия, которая приводит ко второму разделу. Здесь тема звучит в других тональностях.

С возвращением си минора начинается третий раздел симфонии. На этот раз тема не появляется, а развиваются её отдельные обороты и мотивы интермедии. Длительное звучание основной тональности завершает симфонию, придавая ей трёхчастную форму.

Вопросы и задания:

1. Что такое полифония?
2. Что такое инвенция?
3. Кому посвятил Бах свои инвенции?
4. Сколько инвенций создано Бахом?
5. Как строятся инвенции Баха?

6-й урок. И.С.Бах. Полифонические произведения для клавира (прелюдии и фуги).

Среди клавирных произведений И.Баха огромную художественную ценность представляют 48 прелюдий и фуг, составляющих 2 тома из 24 прелюдий и фуг в каждом. Первая часть цикла была составлена во время пребывания Баха в Кётене, в 1722 году, а вторая – значительно позже, когда Бах служил в Лейпциге, в 1744 году.

Произведение это называется «Хорошо темперированный клавир» (ХТК). И.Бах писал для клавира новой конструкции, клавиатура его была разделена на 12 равных полутонов, то есть равномерно темперирована.

Расположены прелюдии и фуги в хроматическом порядке. В каждой части содержится по 24 прелюдии и фуги, расположенных по полутонам: первые прелюдии и fuga написаны в тональности До мажор, вторые – в **до миноре**, третьи – в **До-диез мажоре** и так далее, заканчивая **си минором**.

Прелюдия и fuga вместе составляют двухчастный полифонический цикл, часто контрастный между собой. Многим баховским прелюдиям присущ импровизационный характер. Fuga же представляет собой строгое полифоническое произведение, чаще всего трёхчастное по своему строению.

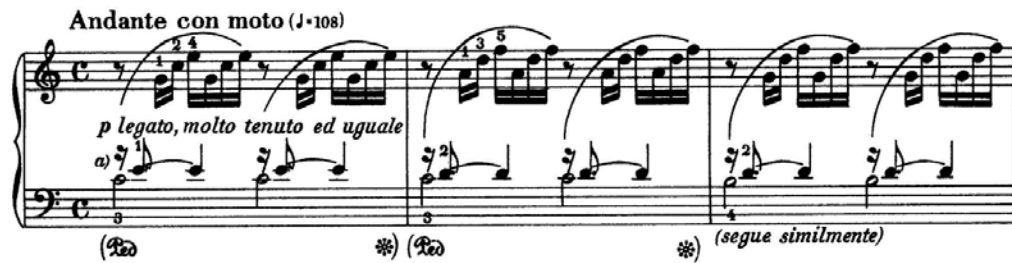
Слово «фуга» на латинском языке означает «бег». В музыке fuga – это сложное полифоническое произведение, где один голос как бы догоняет другой или отвечает ему. В основе большинства фуг лежит одна тема. Реже встречаются фуги с двумя и тремя темами. Между написанием первого и второго тома «Хорошо темперированного клавира» прошло более 20 лет.

В ХТК Баха устанавливается традиция связывать в той или иной степени каждую тональность с определенными поэтическими, эмоциональными представлениями. Так, светлая тональность До мажор ассоциируется с чистотой и прозрачностью:

И.С.Бах. «Хорошо темперированный клавир» (I том)

Прелюдия До мажор

<https://www.youtube.com/watch?v=O1p93RvhOU8>

Фуга До мажор

В этой тональности были написаны: Симфония № 41 («Юпитер») Моцарта, Соната № 21 «Аврора» Бетховена, Этюд № 1 Шопена.

Тональности до минор характерно напряженное драматическое начало:

И.С.Бах. «Хорошо темперированный клавир» (I том)

Прелюдия до минор

<https://www.youtube.com/watch?v=Nn5jV4PNgEc>

Фуга до минор

В этой тональности были написаны: Симфония № 5, фортепианная соната № 8 «Патетическая», 32 вариации Бетховена, этюды №№ 12 и 24 Шопена и т.д.

Неоценимо влияние «Хорошо темперированного клавира» на композиторов и пианистов всех последующих поколений. Для многих из них произведение Баха стало настольной книгой, именно по этому сборнику они изучали основы композиции, контрапункта. После Баха подобное использование всего спектра тональностей в пределах фортепианного цикла воплотили и другие музыканты. Например, Ф.Шопен сочинил 24 прелюдии и два опуса этюдов. Д.Шостаковичу, П.Хиндемиту и Р.Щедрину принадлежат циклы из прелюдий и фуг, К.Караеву циклы 24 прелюдии и 12 фуг.

Вопросы и задания:

1. Расскажите о «Хорошо темперированном клавире». По какому принципу строится это произведение?
2. В чём различие между прелюдией и фугой?
3. Что между ними общего?
4. Какой промежуток времени прошёл между созданием первого и второго тома «Хорошо темперированного клавира»?

7-й урок. Й.Гайдн (1732 – 1809). Жизненный и творческий путь.

Венская классическая школа — вершина европейской музыки второй половины XVIII — первой четверти XIX вв. Её представляют композиторы Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен. В их творчестве сформировались ведущие инструментальные жанры эпохи — симфония, соната, инструментальный концерт (для солиста и оркестра) и квартет, а также сонатно-симфонический цикл.

Йозеф Гайдн — великий австрийский композитор второй половины XVIII века. Он вошёл в историю музыки как основоположник венской классической симфонии. И до Гайдна тоже писались соната, симфония, квартет, но только в творчестве Гайдна эти жанры становятся классическими, т.е. "образцовыми". Он придал им точность и стройность формы. Недаром его называли «отцом симфонии и квартета». Именно Й.Гайдн открыл народным мотивам (австрийским, немецким, венгерским, хорватским, славянским и др.) свободную дорогу в симфонию, квартет, сонату.

Гайдн родился в 1732 году в местечке Рорау, в Австрии. Ещё мальчиком он попадает в церковный хор, а затем в хоровую капеллу собора Святого Стефана в Вене. К 30 годам Гайдн, уже достаточно известный в Вене композитор. Его приглашают руководить капеллой венгерский князь Эстергази, в поместье которого Гайдн проводит 30 лет. Здесь Гайдн пишет оперы, симфонии, среди которых и программные симфонии "Медведь", "Детская", "Школьный учитель". Мастерство Гайдна с годами достигает совершенства. О нем уже знают в Англии, России, Франции. Шесть симфоний, прозвучавших в Париже, получили название "Парижских".

Служба у Эстергази, полная зависимость от князя тяготили Гайдна. Именно в этот период он пишет произведения, отличающиеся глубоко драматическим настроением: "Прощальная симфония", "Траурная симфония", Соната ми минор. Только к 60-ти годам Й.Гайдн получил свободу. В эти годы он пишет свои знаменитые "12 Лондонских симфоний", оперу "Орфей и Эвридика". Талант его достигает наивысшего расцвета. Концерты в Англии, где Й.Гайдн дирижировал своими произведениями, проходят с триумфальным успехом.

Под впечатлением от музыки Г.Генделя⁴ Й.Гайдн, вернувшись в Вену, пишет свои последние крупные сочинения: две оратории «Сотворение мира» и «Времена года».

⁴ Немецкий и английский композитор Гендель известен своими операми, ораториями и концертами.

Вопросы и задания:

1. Какие композиторы являются представителями Венской классической школы?
2. Основоположителем какого жанра классической музыки стал Гайдн?
3. Годы жизни и место рождения Гайдна.
4. К каким жанрам обращался Гайдн?
5. Сколько лет провёл Гайдн у князя?
6. Какие произведения он написал за этот период?
7. В каких странах звучала его музыка?
8. Под впечатлением музыки какого композитора Гайдн написал свои последние крупные произведения?

8-й урок. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом.

Классический сонатно-симфонический цикл окончательно сформировался в творчестве родоначальника классической симфонии Йозефа Гайдна. От сюитного цикла (сюиты) сонатно-симфонический отличается большей значительностью содержания и единой линией развития. Типичными являются следующие нормативы количества частей. Из трёх частей в основном состоят сонаты, концерты, а симфонии, квартеты и квинтеты – из четырёх.

Слово симфония в переводе с греческого означает «созвучие».

Рассмотрим **строение классической симфонии**. Симфония строится по принципу контраста её частей.

Первая часть – быстрая, энергичная, в форме сонатного *allegro*, строится на контрастном сопоставлении двух тем – главной и побочной (иногда нескольких тем). Часто предваряется медленным вступлением величавого характера.

Вторая – медленная *часть*, лирическая, в симфониях Й.Гайдна обычно простодушно-напевная, часто в форме вариаций.

Третья – менуэт. Само название говорит о танцевальном характере этой части. У Гайдна из спокойного, галантного танца менуэт превращается чаще всего в бодрую деревенскую пляску.

Четвёртая часть – быстрая, заключительная часть произведения. Чаще всего она бывает в форме рондо или рондо-сонаты и передаёт ликующе-праздничное настроение.

Так строил свои симфонии Гайдн.

В творчестве Гайдна так же сложилось **строение классической сонаты и концерта**. Они представляют собой трёхчастные циклы и по своему строению напоминают строение гайдновских симфоний.

Здесь так же, как и в симфониях *первая часть* написана в форме сонатного *allegro*, в быстром темпе. Между главной и побочной партиями, обычно, у Гайдна яркого контраста не бывает.

Вторая часть – в медленном темпе, с совершенно иной, спокойной, лиричной атмосферой звучания.

В финале (*третья часть*) вновь возвращается быстрый темп и здесь обычно Гайдн использует форму рондо или рондо-сонаты.

Слово «соната» в переводе с итальянского "sonare" означает «звучать». Соната предназначена для исполнения одного или нескольких инструментов.

Если структура классического концерта была заложена в творчестве Гайдна и Моцарта, то свое «классическое» завершение этот жанр получил в творчестве Л.Бетховена.

Слово «концерт» в переводе с латинского языка, означает «состояться». Это произведение для одного или нескольких солирующих инструментов с оркестром.

Основу симфонического оркестра, сформировавшегося в творчестве Гайдна – составляют 4 группы инструментов.

Первая и самая многочисленная *группа* – это струнная, куда входят скрипки, альты, виолончели и контрабасы. Струнная группа служит фундаментом оркестра, в большинстве случаев является основным носителем мелодического начала.

Вторая, деревянная духовая *группа* состоит из следующих инструментов: 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота.

Третья группа – медная духовая представлена следующими инструментами: 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона.

Четвёртая группа оркестра – ударная. Из ударных инструментов композитор использует только литавры. Лишь в своей *G-dur*-ной симфонии он вводит в четвёртую группу тарелки, треугольники и большой барабан.

Вопросы и задания:

1. В чьём творчестве окончательно сформировался классический сонатно-симфонический цикл?
2. Назови типичные различия сюитного и сонатно-симфонического циклов.
3. Из скольких частей состоят симфонии, концерты, сонаты и кем они исполняются?
4. Чем отличаются части симфонии? Рассказать о форме, характере частей.
5. Какие группы инструментов входят в состав оркестра Гайдна?

9-й – 10-й уроки. Й.Гайдн. Симфония № 103 Ми-бемоль мажор.

Симфония № 103 Ми-бемоль мажор – одиннадцатая из 12-ти “Лондонских симфоний” Й.Гайдна, написанных композитором в ходе его второй продолжительной гастрольной поездки в Великобританию в 1794—1795 гг.

Первая часть сочинения начинается с тремоло литавр. Именно поэтому его называют “Симфония с тремоло литавр”.

Характер её светлый, жизнерадостный, темы близки народным немецко-австрийским и хорватским мелодиям.

В симфонии 4 части.

Первая часть – *Allegro con spirito* (быстро, с воодушевлением) – начинается с медленного вступления:

Первая часть: вступление

<https://www.youtube.com/watch?v=7NGSvK8NUpY>

После тремоло литавр, напоминающего отдаленный раскат грома, звучит приглушенная, таинственная тема. Это вступление оттеняет светлую и подвижную музыку *Allegro*. В основе вступления лежат две различные по характеру темы. Их изложение, развитие и повторение по всем правилам “сонатного *allegro*” – составляют содержание 1-й части.

Первая тема, или тема главной партии, сразу же вводит нас в атмосферу праздника. Она имеет танцевальный характер и изложена в основной тональности:

Первая часть: главная партия

<https://www.youtube.com/watch?v=7NGSvK8NUpY> (начало звучания – 2:13)

Быстро, с воодушевлением

Вторая тема, или тема побочной партии, тоже танцевальная. Для симфоний Гайдна не типично резкое различие между главной и побочной партиями. Побочная партия отличается изяществом, легкостью звучания. Она изложена в иной тональности – Си-бемоль мажор. Побочная партия напоминает австрийский народный танец лендлер – предшественник вальса:

Первая часть: побочная партия

<https://www.youtube.com/watch?v=7NGSvK8NUpY> (начало звучания – 3:20)

Изложение двух различных по характеру тем составляет *первый раздел сонатного allegro, его экспозицию*.

Второй раздел сонатного allegro называется разработкой. Здесь развиваются обе темы экспозиции и тема вступления:

<https://www.youtube.com/watch?v=7NGSvK8NUpY> (начало звучания – 3:45)

Важно отметить, что главная партия делится на две части. Каждая из этих частей развивается самостоятельно, что подчеркивает их контрастность. Дробление темы – один из наиболее существенных примеров развития в разработке.

Затем звучит тема вступления. Благодаря быстрому темпу она теряет свой сдержанный характер, включаясь в общее движение. Смена тональностей в процессе развития тем также является обязательным признаком разработки. Появляется побочная партия в Ре-бемоль мажоре. Каждая из тем получает новое освещение – новую тональность и оркестровую окраску. Музыка активизируется, обостряется различие между темами.

Третий раздел сонатного allegro – реприза. В том же порядке, как и в экспозиции, следуют главная и побочная партии. Но есть и существенно новый момент: все темы в репризе после разработки сближаются и звучат в основной тональности – Ми-бемоль мажоре, что сглаживает их различие:

<https://www.youtube.com/watch?v=7NGSvK8NUpY> (начало звучания – 5:39)

Перед заключением появляется медленная тема вступления. Такое обрамление придает произведению большую законченность и ярче оттеняет стремительное и жизнерадостное завершение первой части, ее **коду**.

Вторая часть симфонии – *Andante* (медленно) – вносит успокоение. Это вариации на две темы, т.е. двойные вариации.

Первая тема – хорватская народная мелодия повествовательного характера (до минор):

Вторая часть: первая тема

<https://www.youtube.com/watch?v=bAleOP54iW>

Вторая тема (в До мажоре) – маршевого, бодрого, волевого характера:

Вторая часть: вторая тема

<https://www.youtube.com/watch?v=bAleOP54iW0> (начало звучания – 1:58)

Andante строится на чередовании варьирующихся этих двух тем.

В третьей части симфонии – Менуэте – Й.Гайдн сочетает изящество и гибкость, свойственные этому танцу, с подчеркнутым, чеканным ритмом:

Третья часть: менуэт

<https://www.youtube.com/watch?v=-uHRDRrcOkc>

Средняя часть менуэта (трио), построенная на арпеджированных пассажах, звучит тихо, мягко и плавно:

Третья часть: трио

<https://www.youtube.com/watch?v=-uHRDRrcOkc> (начало звучания – 2:23)

Четвертая, заключительная, часть симфонии – финал, написанный в форме рондо, возвращает нас к празднично-танцевальному настроению 1-й части. Подвижная и светлая повторяющаяся тема рефрена чередуется с другими темами, близкими ей по интонации и характеру:

Четвертая часть

<https://www.youtube.com/watch?v=Ka8rfeduVHg>

Открывает тему финала знаменитый «золотой ход валторн» (см. 4 такта в нижней строчки примера). Он напоминает сигналы охотничьих рогов и связан со звучанием следующих интервалов: малая секста, чистая квинта и большая терция.

Вопросы и задания:

1. Почему симфония № 103 Гайдна получила название “Симфония с тремоло литавр”?
2. Сколько частей в этой симфонии? Дайте характеристику каждой части симфонии.
3. В какой форме они написаны? Расскажите о темах каждой части.
4. В каком танцевальном жанре третья часть симфоний Гайдна?

11-й – 12-й уроки. Й.Гайдн. Клавирные сонаты ми минор и Ре мажор.

Клавирное творчество Й.Гайдна – сонаты, рондо, вариации, концерты – очень важная часть его творческого наследия. Им написаны 52 фортепианные сонаты и 20 концертов. Среди клавирных произведений Й.Гайдна есть истинные шедевры, сохраняющие ценность и в наше время.

Еще при жизни Гайдн упрекал многих современных ему композиторов в том, что они обрывают еще совсем не развитую музыкальную мысль, “склеивают кусочек к кусочку”, и поэтому их сочинения не затрагивают душу слушателя.

Свою задачу Й.Гайдн видел в другом. Он выражал свою мысль в четкой теме, – последовательно и разносторонне раскрывал ее выразительные возможности. Этот метод развития тем и мелодий называется «тематической разработкой».

Сонатой называется циклическое произведение для одного или двух инструментов. Слово «соната» с итальянского означает «звучать».

Сонаты Й.Гайдна, как правило, представляют собой трёхчастный цикл:

1-я часть – сонатное allegro, 2-я – медленная часть, 3-я – быстрый живой финал, обычно в форме рондо (хотя многие фортепианные сонаты Й.Гайдна написаны в 4-х частях, где 3-я часть – менуэт, 4-я – финал (рондо)).

Соната ми минор (соч. 42) Й.Гайдна принадлежит к числу самых знаменитых и широко исполняемых произведений композитора.

Первая часть сонаты (*Presto*, $\frac{6}{8}$, ми минор) написана в сонатной форме, лирическая. Тема главной партии напоминает оперный дуэт лирико-драматического содержания с диалогом фраз короткого дыхания. Басовые восходящие ходы по звукам трезвучий поддерживают взволнованную атмосферу:

Соната ми минор: первая часть, главная партия

<https://www.youtube.com/watch?v=e4sjWOYVE7w>

Побочная партия (Соль мажор) в отличии от главной более спокойна, мажорный лад придает ей светлую окраску. Движение параллельных терций и секст в верхних голосах вызывают ассоциации с гармоничным лесным пением птиц и тихим шелестом листьев:

Соната ми минор: первая часть, побочная партия

<https://www.youtube.com/watch?v=e4sjWOYVE7w> (начало звучания – 0:42)

Разработка основана на развитии первой темы, то есть эта тема имеет в первой части сонаты главное значение.

В репризе главная и побочная темы звучат в основной тональности – ми минор.

Вторая часть (*Adagio*, $\frac{3}{4}$, Соль мажор) вносит в сонатный цикл яркий контраст. В музыке *Adagio* господствует покой, светлое мягкое настроение:

Соната ми минор: вторая часть

<https://www.youtube.com/watch?v=8OZA6SiaUok>

Размер менуэта – $\frac{3}{4}$, а также размеренное движение аккордов в партии левой руки создает ритм медленного шага. Последующие пассажи из мелких длительностей вносят изысканность и утонченность и напоминают то щебетание птиц, то бесплотный полет бабочки, то легкое дуновение ветерка.

Тем острее звучит после неё быстрый и летящий финал – третья часть (*Molto vivace*, ми минор). Построение его близко форме рондо. Основная тема отличается грациозной легкостью и подвижностью, острым, четким ритмом. Она имеет танцевальный характер:

Соната ми минор: третья часть

<https://www.youtube.com/watch?v=8OZA6SiaUok> (начало звучания – 3:40)

https://www.youtube.com/watch?v=Aq_M5U4kMwQ

Соната Ре мажор (соч. 30) искрится детской радостью и весельем, построена на народных интонациях. Она состоит из традиционных трёх частей. Крайние, быстрые и энергичные, обрамляют драматическую среднюю часть.

В экспозиции первой части главная партия – оживленная и задорная (Ре мажор). Тема главной партии брызжет весельем, смехом и игрой:

Соната Ре мажор: первая часть, главная партия

<https://www.youtube.com/watch?v=2Iscoa2a2-Y>

Близкая ей по характеру побочная партия (Ля мажор) звучит в тональности доминанты легко и изящно. Тема грациозна и капризна:

Соната Ре мажор: первая часть, побочная партия

<https://www.youtube.com/watch?v=2Iscoa2a2-Y> (начало звучания – 1:10)

Разработка более напряжённая по характеру, чем экспозиция. В репризе, как положено, повторяются все темы экспозиции в основной тональности (Ре мажор).

Вторая часть сонаты (ре минор) написана в характере глубокого раздумья. Она резко контрастирует как с 1-й частью, так и с финалом. Музыка насыщена скорбными, трагическими интонациями:

Соната Ре мажор: вторая часть

<https://www.youtube.com/watch?v=s15ASa7zQu0>

Финал (Ре мажор) сонаты возвращает нас к веселому, жизнерадостному настроению 1-й части. Он написана в форме рондо. Трижды проходит основная тема – рефрен:

Соната Ре мажор: третья часть

<https://www.youtube.com/watch?v=oMpBWxOlrYg>

Рефрен чередуется с двумя контрастными эпизодами. Первый из них, решительный и суровый, звучит в ре миноре, а второй – легкий и изящный – в Соль мажоре.

Вопросы и задания:

1. Какие произведения Гайдна написаны для клавира?
2. Что такое соната?
3. Что называется «тематической разработкой»?
4. Дайте общую характеристику сонаты ми минор. Расскажите о строении каждой части и характере основных тем.
5. Расскажите о строении и характере частей сонаты Ре мажор Гайдна.

13-й урок. В.А.Моцарт (1756 – 1791). Жизненный и творческий путь.

Вольфганг Амадэй Моцарт – великий австрийский композитор, пианист-виртуоз, клавесинист, скрипач, органист, представитель Венской классической школы. Его музыка в основном оптимистична, жизнерадостна, но в ней немало и трагических страниц, полных страсти и драматизма. «Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота достигала в сфере музыки» (П.Чайковский).

Огромный музыкальный талант В.Моцарта обнаружился еще в раннем детстве. Его отец – Леопольд Моцарт – образованный музыкант и превосходный педагог – обучал сына игре на органе, скрипке, клавесине. Вольфганга называли «чудо ребёнком», вундеркиндом. Ещё будучи совсем маленьким Моцарт давал концерты в городах Германии и Австрии. Мальчика приглашали выступать во многие аристократические дворцы, в возрасте 7 лет побывал он даже во дворце французских королей – в Версале.

К 17 годам В.Моцарт уже автор более 40 крупных произведений. Композитор вошёл в историю музыки как величайший мелодист. Его музыка с необыкновенной душевной тонкостью раскрывает внутренний мир человека. Его произведения отличаются совершенством стиля.

Особое значение В.Моцарт придавал опере. Как и Глюк, он был её реформатором⁵. Но если Глюк стремился подчинить музыку драматическому действию, то для Моцарта основой оперы была музыка. Наиболее популярными были и остаются до наших дней его оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта».

Большое внимание В.Моцарт уделял инструментальной музыке. Значительно его симфоническое творчество. Моцарт – автор 41 симфоний. Наиболее известны и любимы во всём мире его три последние симфонии – № 39, № 40 и № 41 «Юпитер».

Симфония № 40 соль минор, написанная в лирико-драматическом ключе, предвосхищает творчество композиторов-романтиков.

Камерно-инструментальное творчество Моцарта представлено разнообразными ансамблями (от дуэтов до квинтетов) и произведениями для фортепиано (сонаты, вариации, фантазии). Фортепианное изложение моцартовских произведений отличается певучестью, отчётливостью, тщательной отделкой мелодии и аккомпанемента.

Именно в творчестве В.Моцарта сформировался жанр классического концерта для солирующего инструмента с оркестром. Им написаны замечательные концерты для фортепиано, для скрипки, для флейты и других инструментов с оркестром.

Последним, незавершённым произведением Моцарта стал «Реквием» – траурная **заупокойная месса** ре минор, написанная по заказу таинственного посланника. Как выяснилось позже, Реквием был заказан графом **Францем фон Вальзеггом** для исполнения под его именем в память об умершей своей супруге. Над Реквиемом Моцарт работал вплоть до самой смерти, в 1791 году. Исторически не подтверждённая легенда о причине смерти в результате отравления Моцарта композитором Сальери легла в основу одной из маленьких трагедий Пушкина «Моцарт и Сальери».

Вопросы и задания:

1. Где и когда родился В.Моцарт? Почему Моцарта называли «чудо ребёнком»?
2. Что характерно для музыки Моцарта?
3. Каким жанрам Моцарт уделял большое внимание на протяжении всей жизни?
4. Назовите известные оперы Моцарта. Чем они отличаются от опер Глюка?
5. Какие симфонии Моцарта наиболее популярны в мире?
6. Каковы особенности камерно-инструментального творчества Моцарта? Какую роль в нём играет концерт?
7. Расскажи о последнем сочинении Моцарта.
8. В основу какого литературного произведения легла легенда об отравлении Моцарта?

⁵ Реформатор – это человек, который что-то меняет, преобразовывает.

14-й урок. В.А.Моцарт. Клавирная соната Ля мажор.

Вольфганг Амадей Моцарт создавал сонаты на протяжении всей жизни. К числу наиболее популярных фортепианных сочинений В.А.Моцарта относится Соната Ля мажор с Финалом *Alla turca* (в турецком роде). Соната написана в период его пребывания в Париже. При создании произведения композитор опирался на вкусы парижан. Именно поэтому она так похожа на сюиту, а не на сонату. Все ее 3 части написаны в одной тональности – Ля мажор, ни в одной из них нет сонатной формы. Первая часть – тема с вариациями, вторая — Менуэт, а третья часть – Рондо в турецком роде.

Светлая и спокойная, песенно-танцевальная тема вариаций **первой части** (*Andante grazioso*) с мягко "покачивающимся" метроритмом близка по характеру к старинному итальянскому танцу сицилиане:

Первая часть: тема вариаций

<https://www.youtube.com/watch?v=-IVb-gri3Lc>

В контрастном сопоставлении вариаций отметим смену мажора на минор в третьей вариации (ля минор), смену темпа в пятой вариации (*Adagio*). В последней, шестой вариации, написанной в темпе *Allegro*, меняется также метр (4/4 вместо 6/8).

Вторая часть сонаты – менуэт. Написанный в тональности первой части (Ля мажор), он воспринимается как её продолжение:

Вторая часть: менуэт

<https://www.youtube.com/watch?v=ix5G8SBwZP4>

Третья часть – финал (*Rondo alla turca*), который известен как "Турецкий марш". Жанр "турецкого" военного марша в моду вошёл в XVIII веке.

Проникновение этого жанра в европейскую культуру стало возможным в период длительных на протяжении XVI – XVIII веков войн Османской Турции с Австрией. При этом в 1529 и 1683 годах турки даже брали в осаду столицу Австрии Вену. И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке, а именно военным маршам янычаров⁶.

Финал написан в сложной трёхчастной форме. Добавление рефрена (повторяющегося припева) к каждой части придало ей черты рондо.

⁶ Янычары (тур. *yeniçeri* [еничери] «новое войско») – регулярная пехота вооружённых сил Османской империи в 1365 – 1826 годах.

Начинается финал в ля миноре, а завершается в Ля мажоре. Он основан на контрасте основной танцевальной темы в ля миноре:

Третья часть: основная тема

<https://www.youtube.com/watch?v=nQTMpgbvumY>

с энергичным рефреном-припевом в Ля мажоре:

Третья часть: рефрен-припев

<https://www.youtube.com/watch?v=nQTMpgbvumY> (начало звучания – 0:44)

Средний раздел трёхчастной формы звучит в фа-диез миноре, где лёгкая кружевная мелодия в высоком регистре напоминает звучание флейт-пикколо:

Третья часть: средний раздел

<https://www.youtube.com/watch?v=nQTMpgbvumY> (начало звучания – 0:58)

В финале сонаты имитируются некоторые особенности турецкой музыки: подчеркнутые, звенящие ритмы рефрена-припева, в которых, кажется, слышны удары тарелок; кода, воспроизводящая целый оркестр с флейтой пикколо.

Влияние стиля *Alla turca* обычно отмечают в следующих произведениях венских классиков: в сонате Ля мажор Моцарта, в его опере "Похищение из сераля" и в "Немецкой военной песне", в "Военной симфонии" Гайдна и т.д.

Вопросы и задания:

1. Чем необычна соната Ля мажор Моцарта?
2. Охарактеризуйте части сонаты. Напишите основные темы.
3. Как называется третья часть сонаты? В какой форме она написана?
4. Какие инструменты в ней имитируются?

15-й урок. В.А.Моцарт. Симфония № 40 соль минор.

Вместе с Гайдном Моцарт стоял у истоков европейского симфонизма. Не дублируя Гайдна, Моцарт по-своему решил проблему симфонического цикла.

В 1788 г. Моцарт сочиняет три симфонии – №№ 39, 40 и 41 («Юпитер») – настоящие инструментальные драмы⁷, венчающие все его творчество. Они воплощают зрелое музыкальное мышление композитора, предвосхищают симфонии Л.Бетховена и произведения композиторов-романтиков XIX века.

Симфония № 40 соль минор занимает особое место в творчестве композитора. Эта музыка затрагивает самые глубокие человеческие чувства, отражает лирико-драматическое состояние души.

Симфония написана для небольшого состава оркестра: флейта, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 валторны, струнные. В ней традиционные четыре части. Однако отсутствует обычное для симфоний того времени медленное вступление.

Первая часть – *Allegro molto* (соль минор). Главная партия начинается взволнованной, прерывистой, словно задыхающейся в мольбе мелодией скрипок. Это несколько грустная, трепетно-нежная музыка:

Первая часть: главная партия

<https://www.youtube.com/watch?v=TapA1R683qA>

⁷ Драма – это литературное произведение с серьезным сюжетом для исполнения на сцене.

Противостоит ей светлая и безоблачная побочная партия танцевального склада. Она лишь ненадолго уводит из мира страданий главной партии. Побочная партия изложена в параллельной к соль минору тональности – Си-бемоль мажоре. В ней и мечтательность, и тихая грусть:

Первая часть: побочная партия

<https://www.youtube.com/watch?v=TapA1R683qA> (начало звучания - 3:21)

В насыщенной драматизмом разработке развивается только основная тема.

Реприза не приносит успокоения и просветленности. Она звучит еще напряжённее, подчиняя все переживания одной тональности – соль минору.

Во **второй части** – *Andante* (медленно) – господствует мягкое, спокойно-созерцательное настроение. Моцарт, как и в предшествующих симфониях, использует здесь сонатную форму. Как после бури наступает затишье, так после взволнованно прозвучавшей первой части следует светлая, умиротворённая, напевно-ласковая музыка Анданте:

Вторая часть: Анданте

<https://www.youtube.com/watch?v=zqQImZxFANc>

Во второй части симфонии отсутствуют резкие контрасты тем. Все голоса оркестра поют, и пение это как бы излучает мягкий тёплый солнечный свет.

Третья часть – *Menuetto. Allegretto*. Менуэт представлен необычно: это не изысканный придворный танец. Его мелодия, решительная и мужественная, напоминает марш:

Третья часть: Менуэт

<https://www.youtube.com/watch?v=17D4VhyY5Xs>

В среднем разделе Менуэта (трио) появляются прозрачные пасторальные звучания:

Четвёртая часть (Allegro assai) – стремительный финал. По настроению он напоминает музыку первой части. Финал – итог развития всей симфонии. Это кульминация произведения, то есть высшая по напряжённости точка всего цикла:

Четвёртая часть: финал

<https://www.youtube.com/watch?v=y5HfFOuhI50>

Вот эта взаимосвязь чувств и настроений всех частей, их постепенное и непрерывное развитие существенно отличают симфонию В.Моцарта от симфоний Й.Гайдна, у которого цикл основан на выразительном контрасте частей.

Вопросы и задания:

1. Какие чувства затрагивает музыка Симфонии № 40 Моцарта?
2. Для какого состава оркестра написана эта симфония?
3. Что, свойственное для симфоний того времени, отсутствует в данной симфонии?
4. Расскажите о характере и форме частей произведения.
5. Чем симфония Моцарта № 40 отличается от симфоний Гайдна.

16-й – 17-й уроки. В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро».

Моцарт писал оперы на протяжении всей жизни, начиная с одиннадцатилетнего возраста. Но высшие его достижения в области оперного творчества относятся к последнему десятилетию (1782 – 1791 годы).

Опера Моцарта «Свадьба Фигаро» написана в 1786 году на сюжет пьесы французского писателя Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Моцарт назвал «Свадьбу Фигаро» оперой-буффа (т.е. комической оперой). Слово «буффа» на итальянском языке означает «шутка».

Главные действующие лица обрисованы музыкой как разнообразные живые человеческие характеры. Графу Альмавиве приглянулась невеста слуги Фигаро – Сюзанна, и он старается отложить их свадьбу. Но Фигаро и Сюзанна находчиво преодолевают все возникающие препятствия, привлекая на свою сторону жену графа и юного пажа Керубино. Свадьбой Фигаро и Сюзанны весело и счастливо заканчивается «безумный день».

Опера начинается **увертюрой** (Ре мажор). В отличие от многих увертюр в этой не используются темы, звучащие в самой опере. Здесь ярко передается общее настроение последующего действия, его стремительность и жизнерадостность.

Увертюра написана в сонатной форме без разработки. Стремительно бегущие вступительные пассажи, а затем главная партия напоминают образ Фигаро.

Главная партия (Ре мажор) исполняется всем оркестром:

Увертюра: главная партия

<https://www.youtube.com/watch?v=tbbqyRoNwxA>

Побочная партия (Ля мажор) подвижна и жизнерадостна. Грациозность и лукавство связывают эту тему с музыкальным образом героини оперы Сюзанны. Тема исполняется скрипками, придающими звучанию большую мягкость и выразительность:

Увертюра: побочная партия

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» – одно из лучших произведений подобного рода. Это дало ей право на самостоятельное существование. Она нередко исполняется в концертах отдельно, независимо от оперы.

Главный герой оперы Фигаро показан очень разнообразно. Ария Фигаро и ансамбли, в которых он участвует, раскрывают различные стороны его характера: находчивость, лукавство, юмор, ловкость, остроумие.

Первый сольный номер Фигаро (баритон) – его каватина⁸ из первого действия. Первая и третья части каватины выдержаны в жанре галантного менуэта:

⁸ Каватина – это небольшая лирическая оперная ария. Слово «кавата» на итальянском означает «извлекать звуки».

Каватина Фигаро из первого действия
https://www.youtube.com/watch?v=yjJC8G9pQ_0

Средняя часть каватины рисует подлинный портрет самого Фигаро – смелого, напористого, энергичного:

Ещё более ярко музыкальный портрет героя очерчен в его арии, завершающей первое действие:

Фигаро обращается здесь к пажу – мальчику-слуге Керубино, который должен отправиться в полк. Эта ария – один из наиболее известных номеров оперы. Существуют также переложения арии для самых различных инструментов.

Значительна в опере роль пажа Керубино. Он принимает активное участие в развлечениях жителей замка. Партию Керубино исполняет низкий женский голос – меццо-сопрано. В арии передается волнение юноши, который рассказывает Сюзанне о своих чувствах:

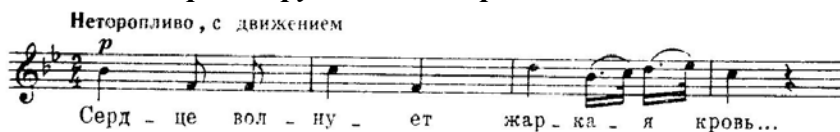
Ария Керубино из первого действия

https://www.youtube.com/watch?v=3u_j0W08ril

Ария Керубино из второго действия обращена к графине Розине:

Ария Керубино из второго действия

Нежная, изысканная мелодия тонко выражает нежность и теплоту его слов.

Служанка графини Сюзанна (сопрано) очень находчива, она проявляет много энергии, выдумки, хитрости.

Светло и проникновенно звучит её небольшая ария в четвёртом действии:

Ария Сюзанны из четвёртого действия

<https://www.youtube.com/watch?v=2vllttlSHSg>

В опере большое место занимают вокальные ансамбли – дуэты и терцеты. Они разделяются речитативами в сопровождении клавесина. Все акты (кроме первого) заканчиваются большими ансамблями.

Замечательные, всемирно известные сольные и вокальные номера: блестящие арии Фигаро, певучие и нежные арии Керубино, поэтичные и мечтательные арии Сюзанны прочно вошли в ряд любимейших музыкальных шедевров.

Опера заканчивается бурным, стремительным и весёлым свадебным торжеством.

Вопросы и задания:

1. В каком году написана опера «Свадьба Фигаро» и какое литературное произведение положено в её основу?
2. Что означает слово «буффа»?
3. Назовите главных действующих лиц оперы. Чем они охарактеризованы?
4. Расскажите об увертюре к опере, её строении.
5. Какова роль вокальных ансамблей в опере?
6. Как заканчивается опера?

Второе полугодие

1-й урок. Л.В.Бетховен (1770 – 1827). Жизненный и творческий путь.

Бетховен – одно из величайших явлений мировой культуры. Творчество Бетховена – выдающегося немецкого композитора, пианиста, последнего представителя Венской классической школы – стоит на рубеже двух направлений в музыке: классицизм и романтизм. Мировоззрение Бетховена сформировалось под воздействием революционного движения на рубеже XVIII и XIX столетий. Молодость Бетховена совпала с событиями Великой французской революции 1789 года, с её демократическими идеалами. Весь драматизм тех исторических событий нашел отражение в музыке Бетховена.

Л.Бетховен родился в 1770 году в Бонне. Близкий к французской границе, Бонн в XVIII веке был одним из центров немецкого просветительства. Отец композитора стал обучать его игре на клавесине и скрипке. В 1778 году в Кёльне состоялось первое выступление мальчика.

Бетховен довольно рано обнаружил композиторское дарование. Большое воздействие на него оказал Христиан Готлиб Нефе, с 11-летнего возраста обучавший его композиции и игре на органе. Будучи одним из самых образованных музыкантов своей эпохи, Нефе познакомил Бетховена с творениями Баха и Генделя, просвещал в вопросах истории, философии, а главное – воспитывал в духе глубокого уважения к родной немецкой культуре. Кроме того, Нефе стал первым издателем 12-летнего композитора, опубликовав одно из ранних его произведений – фортепианные вариации на тему марша Дресслера (1782).

В 1787 году Бетховен посетил Вену. Прослушав импровизацию молодого музыканта, В.Моцарт воскликнул: «Он всех заставит говорить о себе!».

В ноябре 1792 года он окончательно покинул Бонн и переехал в Вену – крупнейший музыкальный центр Европы. Здесь он занимался контрапунктом и композицией у Йозефа Гайдна и Антонио Сальери. Одновременно Бетховен начал выступать как пианист и вскоре завоевал славу непревзойденного импровизатора и ярчайшего виртуоза. Он смело противопоставлял крайние регистры (а в то время играли в основном в среднем регистре), музыкант широко использовал педаль (в то время к ней обращались крайне редко), наконец, использовал массивные аккордовые созвучия. По сути, именно Бетховен создал фортепианный стиль, далёкий от изысканно-кружевной манеры клавесинистов. Отражением этого нового исполнительского стиля являются его фортепианные сонаты № 8 «Патетическая» (название дано самим композитором) и № 14 «Лунная».

С началом XIX века началось и симфоническое творчество Бетховена: в 1800 году он закончил свою Первую симфонию, а в 1802 – Вторую.

Созданием Третьей «Героической» симфонии Ми-бемоль мажор, созвучной идеям Французской революции, начинается новый (средний) период творческой биографии Бетховена. Усиливаются драматические и героические мотивы в его музыке, мятежным духом проникнуты такие произведения, как Пятая симфония с ее знаменитым «мотивом судьбы», опера «Фиделио», увертюры «Кориолан» и «Эгмонт», фортепианная соната «Аппассионата», цикл «32 вариации» до минор для фортепиано.

1815 год – начало последнего, позднего периода творчества Л.Бетховена. В его произведениях звучат яркие мелодии романтического склада, предсказывая новый период в развитии музыкального искусства – эпохи романтизма.

Одним из самых смелых решений Бетховена по обновлению формы является огромный по объему хоровой финал Девятой симфонии на текст оды Ф.Шиллера «К радости».

Здесь впервые в истории музыки Л.Бетховен соединил симфоническое и вокальное начала.

Среди учеников Л.Бетховена был Карл Черни, у которого впоследствии учился Ференц Лист. Именно Лист стал самым ярким последователем бетховенского стиля игры на рояле.

Вопросы и задания:

1. Годы жизни и место рождения Л.Бетховена.
2. Какова роль Бетховена в развитии музыкального искусства?
3. В каких жанрах сочинял музыку Бетховен?
4. Что сказал о Бетховене Моцарт после встречи с ним?
5. На какие периоды делится творчество Бетховена?
6. Расскажите о последних годах жизни и творчества Бетховена.
7. Кто был ярким учеником Бетховена?

2-й урок. Патетическая соната до минор Л.Бетховена.

Фортепианные сонаты Л.Бетховена являются одной из важнейших областей музыкального наследия композитора. Л.Бетховен – автор 32-х сонат для фортепиано, которые глубоко, ярко, разносторонне отражают его творческий путь на протяжении 30 лет (с 1792 до 1822 года) и служат как бы летописью творческой жизни композитора. Среди сонат особой популярностью пользуется Восьмая соната до минор, озаглавленная самим Бетховеном как "Большая патетическая соната". "Патетическая" – в смысле "страстная" и "возвышенная", "приподнятая".

Соната до минор была написана в 1798 – 1799 годах в Вене.

Бетховену было 29 лет, когда он стал замечать первые признаки глухоты. Сочинение впервые было опубликовано в декабре 1799 года с посвящением князю Карлу Лихновскому, одному из венских покровителей Бетховена.

В сонате три части: 1. *Grave — Allegro di molto e con brio*, 2. *Adagio cantabile* и 3. *Rondo, allegro*.

Первая часть написана в сонатной форме с медленным вступлением.

Уже с первых тактов величественного медленного вступления (*Grave*) первой части выражен отличный от его предшественников (Гайдна, Моцарта), типичный именно для Бетховена волевой, бунтарский, свободный дух. Идёт напряжённая борьба, которая ведёт человека к победе над своей судьбой. Громовой аккордовый удар Судьбы (*forte*) обрушивается на человека. Человек (*piano*) отвечает в скорбном "вздрагивающем", пунктирном ритме аккордов:

Первая часть: вступление

<https://www.youtube.com/watch?v=5ecC-gf0Z98>

Мотив вступления проходит через всю первую часть сонаты. Он звучит перед разработкой:

Мотив вступления перед разработкой:

также перед кодой:

Мотив вступления перед кодой

Этот мотив пронизывает разработку первой части. Его отголоски слышны в родственных темах побочной партии первой части и главной теме (рефрене) третьей части (рондо).

В первой части (*Allegro di molto e con brio*) противопоставляются воля, огненная энергия главной партии (до минор) и нежность, чувствительность побочной партии (ми-бемоль минор).

Главная партия – устремлённая вверх порывистая тема. Она звучит на фоне ритмически ровного тремоло октав, напоминающего барабанную дробь в левой руке:

Первая часть: главная партия

Их сменяют фанфары октав в правой руке. Всё это привносит в музыку драматизм.

С главной контрастирует тема побочной партии (ми-бемоль минор). Её холодный, мрачный характер передается с помощью трепещущих форшлагов и мордентов, "стонущих" интонаций и напоминающего стук сердца аккомпанемент:

Первая часть: побочная партия

Вторая часть сонаты (*Adagio cantabile* – медленно, певуче, Ля-бемоль мажор) отличается своей певучестью, органной полнотой звучания. Она напоминает этюд Шопена⁹ Ми мажор:

Л.Бетховен. *Adagio cantabile*

<https://www.youtube.com/watch?v=n7J-jmtfovI>

Ф.Шопен. Этюд Ми мажор

<https://www.youtube.com/watch?v=ynCFvusbwQA>

Lento ma non troppo ♩ = 100

Как правило, вторая часть в сонатах Л.Бетховена характеризуется созерцательно-умиротворённым характером. Но в спокойное, плавное течение *Adagio* внезапно вторгаются патетические восклицания:

⁹ Фридерик Шопен – великий польский композитор и пианист XIX века.

Третья часть сонаты (*Rondo, allegro*, до минор) написана в форме рондо, пасторальная¹⁰. Её основная тема (рефрен) отличается живостью и лёгкостью движения:

Третья часть

<https://www.youtube.com/watch?v=46SU0LMtSk>

Финал сонаты написан в форме пятичастного рондо – *A B A C A*. Кроме рефрена – *A* – здесь проводятся ещё две темы, характеризующие разделы – *B* и *C*.

Основные конфликты, заложенные в первой части, находят своё оптимистически жизнеутверждающее решение в финале.

Вопросы и задания:

1. Когда была написана «Патетическая соната» Бетховена?
2. Каково строение частей сонаты? Дайте характеристику основных тем.
3. Чем отличается соната от музыки Гайдна и Моцарта?
4. Какие образы представлены в этом произведении?

3-й – 4-й уроки. Л.В.Бетховен. Симфония № 5 до минор.

Вклад Бетховена в мировую культуру определяется, прежде всего, его симфоническими произведениями. Путь Бетховена–симфониста охватил почти четверть столетия (1800 – 1824).

Бетховен является автором 9-ти симфоний. Пятая симфония до минор – одна из вершин симфонического творчества Бетховена. Она поражает стремительностью развития. Она создавалась на протяжении трёх лет. В эти годы были завершены две симфонии совершенно иного характера: в 1806 году – лирическая Четвертая, в 1807 году одновременно с Пятой – "Пасторальная" № 6. Это было время наивысшего расцвета таланта композитора.

Пятая симфония стала самой популярной в наследии Бетховена. В ней ярко и сжато воплощена основная идея его творчества, которую обычно формулируют так: «Через борьбу – к победе». Короткие, яркие темы сразу и навсегда врезаются в память.

Первая часть. Об основной, первой теме, своего рода лейтмотиве четырех нот с характерным стучащим ритмом, сам композитор говорил: «Так судьба стучится в дверь». Первую часть открывает дважды повторенная на фортиссимо тема судьбы:

Первая часть: главная партия

<https://www.youtube.com/watch?v=7cc6MIXV7dU>

¹⁰ Пастораль (фр. *pastorale* — пастушеский, сельский) — жанр в литературе, живописи, музыке и в театре, поэтизирующий мирную и простую сельскую жизнь.

Главная партия активно развивается, устремляясь к вершине:

Тот же мотив судьбы начинает побочную партию. Мелодия побочной партии (Ля-бемоль мажор), певучая и нежная, противостоит теме главной партии, завершается звонкой кульминацией, в которой весь оркестр в грозных унисонах повторяет мотив судьбы:

Первая часть: побочная партия (завершается "темой судьбы")

<https://www.youtube.com/watch?v=7cc6MIXV7dU> (начало звучания – 1:15)

Возникает зримая картина упорной борьбы, которая переполняет разработку и продолжается в репризе. Как часто у Бетховена, реприза не является точным повторением экспозиции. Развитие не заканчивается и в репризе: в коде продолжается борьба.

Вторая часть (Ля-бемоль мажор) Пятой симфонии написана в форме двойных вариаций. Первая тема медленной этой части напоминает песню, светлую, строгую и сдержанную, а вторая тема (звучит у медных и гобоя фортиссимо) приобретает героические черты. Любимая Бетховеном форма двойных вариаций выдержана в строго классических правилах:

<https://www.youtube.com/watch?v=mFy2PeLXk2U>

Вторая часть: первая тема

Неторопливо, с движением

Вторая тема (До мажор), несмотря на трёхдольный размер, производит впечатление марша. У этой темы есть явные черты сходства с «Марсельезой» – гимном французской революции, позже ставшей гимном Франции:

Вторая часть: вторая тема

5-я симфония

Третья часть Пятой симфонии – скерцо (до минор), написанное в сложной трёхчастной форме, где средний раздел (До мажор) представлен в виде фугато. Это совершенно необычное скерцо — вовсе не шутка. Бетховен в этой симфонии трактует скерцо в зловеще-драматическом ключе:

Третья часть

<https://www.youtube.com/watch?v=EuA1ghjHe2U>

Появление «темы судьбы» в этой части напоминает о том, что борьба ещё не окончена:

Третья часть: «тема судьбы»

Четвертая часть (финал) Пятой симфонии написана в форме сонатного *allegro*. Обе темы финала, главная и побочная партии, полны оптимизма, света и радости:

Четвертая часть (финал)

<https://www.youtube.com/watch?v=0smmM5VBjOI>

В разработке внезапно появляется «мотив судьбы», но теперь он звучит как напоминание о прошлой борьбе. Бетховен завершает сонатное *allegro* финала большой кодой.

Вопросы и задания:

1. Сколько симфоний написал Бетховен?
2. В каком году написана пятая симфония? Назовите её тональность.
3. Что сказал композитор о теме вступления?
4. Расскажите о строении частей симфонии. Сравните симфонии Л.Бетховена с симфониями Й.Гайдна и В.Моцарта.

5-й урок. Л.В.Бетховен. Увертюра «Эгмонт».

Особую ветвь в симфоническом творчестве Бетховена образуют его одиннадцать увертюр. С именем немецкого композитора связано рождение нового симфонического жанра – программной увертюры. Увертюра – это музыка, которая открывает оперу, драматический спектакль, кинофильм. Созданные как музыкальные вступления к театральным спектаклям, увертюры Бетховена обрели жизнь самостоятельных симфонических произведений.

Музыка к трагедии «Эгмонт» немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гёте была закончена Бетховеном в 1810 году. Увертюра «Эгмонт» является одним из образцов героической драмы в музыке композитора.

События, отражённые в музыке «Эгмонта», относятся к XVI веку, когда народ Нидерландов восстал против своих завоевателей – испанцев. Граф Эгмонт, смелый и мужественный полководец, гибнет в этой борьбе, но народ побеждает и добивается независимости.

В музыке увертюры воплощаются образы двух враждебных сил – угнетателей-испанцев и страдающего под их властью нидерландского народа. Начинается увертюра медленным вступлением, в котором сопоставляются две темы. Первая из них «рисует» образ испанских поработителей. Низкий регистр оркестра, минорный лад (фа минор), аккордовая фактура придают ей мрачную, зловещую окраску. В оркестре ее исполняют струнные инструменты. Медленный темп, характерный ритм темы напоминают величественный испанский танец – сарабанду:

Вступление: первая тема

<https://www.youtube.com/watch?v=ke-ztQ8NMQM>

Вторую тему вступления «запевает» гобой. В основе мелодии лежит очень выразительная секундовая интонация с последующим скачком на большую септиму, выражающие скорбь нидерландского народа:

Вступление: вторая тема

Увертюра «Эгмонт» написана в форме сонатного *allegro*. Главная партия (фа минор) имеет волевой, героический характер:

Главная партия

Побочная партия (Ля-бемоль мажор) пронизана светом. Она тесно связана с музыкой вступления, совмещает в себе черты обеих тем:

Побочная партия

В **разработке** разгорается борьба, она продолжается недолго, поединок внезапно обрывается. Погибает Эгмонт: тихие и печальные аккорды завершают **репризу**. Увертюра заканчивается большой и стремительной **кодой**, символизирующей победу народа:

Кода

Вопросы и задания:

1. С каким литературным произведением связано создание увертюры «Эгмонт»? О каких исторических событиях здесь идёт речь?
2. Расскажите о строении увертюры. Охарактеризуйте основные темы произведения.
3. Сравните её с пятой симфонией.

6-й урок. Романтизм в музыке.

Романтизм – это художественное направление в культуре – живописи, литературе и музыке – конца XVIII века и XIX века. В противоположность классицизму романтизм характеризуется изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей, идеального мира и борьбы личности с обществом.

Композиторы-романтики в своём творчестве стремились выразить всю глубину и богатство внутреннего мира человека. Для композитора-романтика характерен резкий конфликт между реальной жизнью и мечтой. Жизнь, реальный мир для них был низким и бездуховным, а мечта – прекрасной, совершенной.

Романтики верили в то, что чувства составляют более глубокую часть души, чем ум. Романтический герой всегда одинок. Тема одиночества – излюбленная тема романтического искусства. В эпоху романтизма лирика, тема любви становится ведущей темой творчества.

Настоящим открытием композиторов-романтиков стала тема фантастики. Музыка впервые научилась воплощать сказочно-фантастические образы чисто музыкальными средствами.

В высшей степени характерен для музыкального романтизма интерес к народному творчеству.

Начальный этап музыкального романтизма представлен творчеством Франца Шуберта, Никколо Паганини, Джоаккино Россини; последующие этапы – творчеством Фридерика Шопена, Роберта Шумана, Феликса Мендельсона, Гектора Берлиоза, Ференца Листа, Рихарда Вагнера, Джузеппе Верди. Виднейшие представители романтического направления русской композиторской школы – Александр Алябьев, Михаил Глинка, Александр Даргомыжский, Милий Балакирев, Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский, Александр Бородин, Пётр Чайковский.

Великий австрийский композитор **Франц Шуберт (1797 – 1828)**, младший современник Бетховена, был одним из первых композиторов-романтиков.

Композитор прожил недолгую жизнь – всего 31 год. Он родился в 1797 году (через шесть лет после смерти Моцарта) в предместье Вены – Лихтенталь. Отец его, школьный учитель, играл на виолончели, братья же на различных инструментах. Маленький Франц обладал прекрасным голосом. Он пел в церковном хоре, где исполнял трудные сольные партии.

Вся недолгая жизнь Шуберта была полна трудностей и лишений. Выступив против желания отца видеть его учителем, будущий композитор вынужден был уйти из дома. Фактически он стал тем скитальцем, образ которого был воплощён им в пьесе «Скиталец», а несколько позже в его одноименной фортепианной фантазии До мажор.

Творчество Ф.Шуберта отличается многообразием используемых жанров и форм музыки. Он пишет симфонии, сонаты для фортепиано, квартеты, квинтеты, трио, мессы, оперы и, конечно, песни. При жизни композитора его произведения исполнялись очень редко, а большая часть их так и осталась в рукописи.

Жанр песни – главный в творчестве Шуберта. Ни одна его опера не была принята к постановке, ни одна из его симфоний не была исполнена оркестром. Ноты его Седьмой и Восьмой симфоний были найдены лишь много лет спустя после смерти композитора.

Материальные невзгоды помешали Шуберту жениться на любимой девушке. Он был беден, голоден, несчастен, но всё это не мешало ему сочинять прекрасную музыку. И все же люди узнали и полюбили музыку Шуберта.

Последние годы жизни его здоровье ухудшалось. Это настроение отразилось и на характере музыки последнего периода. В 27 лет он пишет свой последний цикл песен под названием «Зимний путь». В 1828 году стараниями друзей был организован единственный при жизни Шуберта концерт из его произведений.

Несмотря на пошатнувшееся здоровье, он продолжает сочинять. Но вскоре он заболевает тифом. Ослабевший организм не выдерживает эту тяжелую болезнь, и осенью 1828 года наступает конец его недолгой жизни.

Многие сочинения композитора пропали после его смерти. Последняя симфония До мажор была найдена Робертом Шуманом в Вене.

Вопросы и задания:

1. Дайте определение художественному течению романтизма.
2. Когда сложился романтизм в музыке? Назовите ярких представителей этого направления.
3. Расскажите биографию Ф.Шуберта. Как формировалось его творчество?
4. В каких жанрах писал Шуберт?
5. Назовите известные произведения композитора.
6. Как сложилась судьба произведений при жизни композитора?

7-й – 8-й уроки. Вокальное творчество Шуберта.

Песня занимает в творчестве Ф.Шуберта особое место. Он – автор более 600 песен. На смену герою произведений Бетховена – борцу за свободу – приходит совсем иной герой Шуберта – одинокий человек, единственным другом которого является природа.

Шуберт писал на тексты разных авторов – очень известных (Гёте, Шиллер, Гейне) и менее известных (Рельштаб, Мюллер и др.). Для композитора было важно настроение, эмоциональное состояние в стихотворении.

К образцам раннего периода творчества композитора принадлежат романс «Маргарита за прялкой» и баллада «Лесной царь», написанные на слова Гёте. В первом из них – **«Маргарита за прялкой»** – одинокая девушка вспоминает любимого. Простой, печальной и душевной мелодии вторит монотонное сопровождение фортепиано, подражающее жужжанию веретена:

Романс «Маргарита за прялкой»

<https://www.youtube.com/watch?v=rk1zw--2Gcs>

Баллада «**Лесной царь**» (слова Гёте) – сложное произведение. Это скорее драматическая сцена, где перед нами выступают три действующих лица: отец, скачущий на коне через лес, больной ребёнок, которого он везёт с собой, и грозный лесной царь, являющийся мальчику в лихорадочном бреду. Каждый из них наделён своим мелодическим языком:

Баллада «Лесной царь»

https://www.youtube.com/watch?v=yM_LRTDI5N8

Schnell (♩ = 152)

Schnell (Быстро)

Кто ска . чет, кто мчит , ся под хлад . но . ю мглой?

Фоном, «скрепляющим» музыкальные характеристики, является фортепианное сопровождение, изображающее стремительный бег коня. Произведение заканчивается трагически – смертью ребёнка.

Повествовательные произведения такого рода, где музыка тесно связана с сюжетным развитием поэтического текста, называются балладами.

Шуберт считается основоположником жанра романтической вокальной баллады.

Не менее известны и любимы такие песни Шуберта, как «Форель», «Серенада», «Баркарола», «Утренняя серенада». Эти песни отличаются красотой певучей и выразительной мелодии, свежими гармоническими красками. В каждой из них Шуберт воспроизводит образы природы.

«**Форель**». Весело резвится серебристая рыбка в прозрачной воде горного ручья. Она хорошо видит грозящую ей опасность. Чтобы её поймать, рыбак мутит воду, и вот рыбка поймана.

Подвижная, грациозная мелодия песни имеет некоторый танцевальный оттенок. Она звучит на фоне коротких, быстро скользящих вверх арпеджированных пассажей, напоминающих лёгкие всплески волн:

Песня «Форель»

<https://www.youtube.com/watch?v=NF9DrUXowBo>

Не очень скоро.
Etwas lebhaft.

Лу - чи так яр - ко гре - ли, Во - да ле - на, теп - ла...

«Серенада» – песня лирического содержания. Первоначально произведения такого рода исполнялись в вечернее или ночное время перед домом любимой. Исполнитель аккомпанировал себе на гитаре или мандолине¹¹. Иногда серенады исполнялись ансамблем струнных инструментов.

«Серенада» Шуберта полна светлых, мечтательных настроений. Мягкий, вальсовый ритм песни сочетается с характерным рисунком сопровождения, напоминающим звучание гитары. Очень красочно звучит чередование минора и мажора, грустно-задумчивая музыка словно озаряется светом (такой гармонический приём характерен для музыки Шуберта):

«Серенада»

<https://www.youtube.com/watch?v=EEDyfqLGUn4>

[В умеренном темпе]

Песнь, мо - я ле -
Слы - шись, в ро - ще

тут, с моль - бо - ю ти - хо в час, ноч - ной,
за - зву - ча - ли пе - сни со - ло - вья?

¹¹ Мандолина — струнный щипковый музыкальный инструмент небольших размеров.

Шубертом написаны также два вокальных цикла «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» – на слова немецкого поэта Вильгельма Мюллера. В каждом из них песни объединены единым сюжетом. Если «Прекрасная мельничиха» проникнута поэзией молодости, то второй цикл из двадцати четырех песен — «Зимний путь», написанный четырьмя годами позже окрашен трагическим настроением, наполняющим душу композитора в последние годы его жизни.

В песнях цикла «Прекрасная мельничиха» рассказывается о юном мельнике, который, следуя течению ручья, отправляется в путь искать своё счастье. Большая часть песен этого цикла имеет светлый характер. Широко известна первая песня «В путь». Простая, бесхитростная мелодия народного склада очень хорошо передаёт радостное настроение юноши.

Подвижная фигурация сопровождения подражает журчанию ласкового и приветливого ручейка:

«Прекрасная мельничиха»: песня «В путь»

<https://www.youtube.com/watch?v=j30SyV1k-AY>

Единственный друг мельника – ручеек, поэтический образ которого сопутствует герою в его странствиях. В зависимости от настроения героя меняется и характер этого сопровождения. В песне «Колыбельная ручья» музыка передаёт спокойное, баюкающее движение ручейка, который утешает юношу в его горестях:

«Прекрасная мельничиха»: песня «Колыбельная ручья»

https://www.youtube.com/watch?v=Lu_CSMhc6o4

Цикл «Зимний путь» (текст Вильгельма Мюллера) написан в несколько ином ключе. Бедный юноша отвергнут богатой невестой. В отчаянии он оставляет родной город и уходит бродить по свету. Он одинок. Его спутниками становятся ветер, метель, зловеще каркающий ворон.

Необходимо отметить, что Шуберт проявил в «Зимнем пути» новаторство и отдал большую роль не вокальной партии, а фортепианной. Аккомпанемент позволяет выразить огромную эмоциональную амплитуду лирического героя.

Цикл начинается песней «Спокойно спи». Скорбная нисходящая мелодия сразу создаёт настроение тоски и глубокой печали прощания. Мерное движение аккомпанемента фортепиано вызывает представление об усталых шагах уходящего человека:

«Зимний путь»: песня «Спокойно спи»

https://www.youtube.com/watch?v=QjHlVb7_j4

Песня «Весенний сон» строится на чередовании двух резко контрастных образов: прекрасного сна несчастного странника и мрачной действительности, которую он видит, просыпаясь. Музыка, рисующая сон юноши, – светлая, радостная и по-настоящему весенняя:

«Зимний путь»: песня «Весенний сон»

(первый образ – светлый сон юноши)

<https://www.youtube.com/watch?v=DPRYkTo6OuW>

Картина мрачной действительности же нарисована сумрачными красками. Мелодия теряет свою теплоту, распевность, сменяется напряжённой декламацией. Звучание фортепианной партии приобретает зловещий оттенок, передавая ощущение мрака и холода:

«Зимний путь»: песня «Весенний сон»
(второй образ – мрачная действительность)

Цикл «Зимний путь» заканчивается песней «Шарманщик». Основное её настроение – безнадёжность, одиночество. Нищий старик ещё по привычке крутит ручку шарманки. Он одинок, голоден, его чашка для подавания пуста. Надеяться больше не на что. В последней песне — «Шарманщик»,— образующей эпилог цикла, облик нищего старика, безнадёжно вертящего ручку шарманки, олицетворял для Шуберта его собственную судьбу.

Уныло и однообразно, на фоне неизменной "пустой" квинты в басу, звучит печальная мелодия верхнего голоса фортепиано. И так же заунывно, отвечает ей мелодия голоса:

«Зимний путь»: песня «Шарманщик»

<https://www.youtube.com/watch?v=8oqJ69D-gtw>

«Зимний путь» – это настоящая трагедия жизни человека, которому как и Шуберту пришлось пройти сложный и тернистый жизненный путь.

Песня Шуберта, как правило, неизменно связана с красивой, выразительной мелодией, тесно слитой с поэтическим текстом.

Излюбленной формой песен Шуберта является куплетная. Композитор в музыке своих песен тонко использует чередование мажора и минора, как игру света-тени, что подчёркивает смену настроений героя песни.

Вопросы и задания:

1. Какой жанр занимает в творчестве Ф.Шуберта особое место?
2. Чем отличаются герои песен Шуберта от героев произведений Бетховена?
3. Вспомните известные мелодии песен Шуберта. Какие они по характеру?
4. Какие вокальные циклы написал Шуберт? Назовите образы, которые использует композитор.
5. Какие отличительные черты его песен?
6. На чьи слова написаны «Маргарита за прялкой» и «Лесной царь»?
7. Сравните содержание, музыкальный язык и общее настроение циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».

9-й урок. Фортепианные произведения Шуберта.

Ф.Шубертом написано большое количество фортепианных произведений. Среди них можно отметить произведения как крупной, так и малой форм. К произведениям крупной формы композитора относятся сонаты, фантазия «Скиталец». К произведениям малой формы относятся следующие образцы фортепианной музыки композитора, а именно: экспромты, музыкальные моменты, вальсы и многие другие.

В Вальсе си минор Шуберта привлекают мелодичность, напевность и мягкость звучания. Минорный лад, неторопливое движение сообщают музыке оттенок грусти:

Вальс си минор

<https://www.youtube.com/watch?v=xh3iengJQP8>

Конец вальса звучит в одноименном мажоре.

Широкой популярностью пользуются экспромты и музыкальные моменты Шуберта. Композитор впервые ввёл эти жанры в фортепианную музыку.

«Музыкальный момент» фа минор Шуберта – это небольшая пьеса игрового характера с яркой, запоминающейся мелодией. Форшлагги сообщают её звучанию изящество, а отрывистое сопровождение – большую лёгкость:

«Музыкальный момент» фа минор

<https://www.youtube.com/watch?v=6xvMVPBC9bg>

Экспромт Ми-бемоль мажор – произведение более сложное. Быстро бегущие пассажи в правой руке «говорят» о виртуозном характере пьесы. Мелодическая выразительность этих пассажей, полётность их движения придают музыке особое изящество и очарование:

Экспромт Ми-бемоль мажор

<https://www.youtube.com/watch?v=GSIBR-WKhhI>

Если сравнить фортепианные пьесы Шуберта с его песнями, то можно обнаружить много общих черт – мелодическая выразительность, изящество, красочное сопоставление мажора и минора. Они ясны по своему строению, имеют трехчастную форму.

Вопросы и задания:

1. Какие произведения написаны Шубертом для фортепиано? Чем они отличаются?
2. Какие жанры Шуберт ввёл одним из первых?
3. Расскажите о фортепианных пьесах Шуберта, определите характер и форму его известных фортепианных произведений.

10-й урок. Ф.Шуберт. Симфония № 8 си минор («Неоконченная»).

Шуберт – автор 9-ти симфоний. Симфония № 8 си минор написана Шубертом в 1822 году. Она получила название «Неоконченной», так как имеет всего две части вместо четырёх. Впервые произведение было исполнено в Вене почти через 40 лет после смерти композитора, 17 декабря 1865 года. Прозвучали завершённые Шубертом первые две части, а вместо отсутствующих 3-й и 4-й частей была исполнена финальная часть из ранней Третьей симфонии Шуберта Ре мажор. В 1866 году симфония была опубликована как двухчастный цикл. Среди других неоконченных сочинений Шуберта – Струнный квартет до минор, фортепианные сонаты До мажор, фа-диез минор и др.

«Неоконченная симфония» – произведение лирико-драматическое. Все темы её имеют песенный характер.

Первая часть написана в форме сонатного аллегро. Полная скрытой тревоги, она открывается сосредоточенным вступлением басов. Это своеобразный эпиграф, играющий важную роль в драматургии цикла в целом. Тема вступления имеет декламационный характер. Она проходит у виолончелей и контрабасов в низком регистре:

Вступление

<https://www.youtube.com/watch?v=QYpD1GiNIMY>

В том же умеренно быстром темпе вступает главная партия (си минор). Гобои и кларнеты «поют» нежную, лирическую, грустно-задумчивую мелодию:

Главная партия (си минор)

Беспокойное сопровождение струнных инструментов усиливает чувство тревоги, выраженное в начале симфонии.

Побочная партия (Соль мажор) также песенная. Красивая мелодия виолончелей, синкопированное сопровождение придают побочной партии характер простодушного народного танца.

Побочная партия (Соль мажор)

Разработка отличается мрачно-драматическим характером, где особо выделяется тема вступления.

В репризе главная и побочная темы звучат в том же порядке, что и в экспозиции. Заключение первой части, где вновь появляется тема вступления, напоминает о тревоге и смятении чувств:

Заключение первой части: тема вступления

Вторая часть (Ми мажор) написана в сонатной форме без разработки. В основе второй части лежат две лирические темы. Обе темы песенны.

Вторая часть (Ми мажор)

«Неоконченная» – одна из лучших симфоний Шуберта, которая неизменно является украшением концертных программ.

Вопросы и задания:

1. Сколько симфоний написано Шубертом?
2. Почему симфония № 8 получила название «Неоконченной»?
3. Определите общий характер симфонии. Сравните основные темы. Что общего между частями?
4. Какое начало отличает тематизм «Неоконченной симфонии»?

11-й урок. Ф.Шопен (1810 – 1849). Жизненный и творческий путь.

Фридерик Шопен – великий польский композитор и пианист первой половины XIX века, ярчайший представитель романтизма в музыке. Он обогатил музыку новыми образами и жанрами, а также значительно расширил выразительные и технические возможности фортепианного исполнительства.

Шопен писал музыку в основном только для фортепиано. Исключение составляют несколько камерных сочинений и песен.

Шопен стал основоположником польской классической музыки, создав на основе народных песен и танцев высокохудожественные произведения. Его музыка полная прекрасных, неповторимо своеобразных мелодий стала откровением эпохи и признана была гениальной ещё при жизни композитора.

Шопен родился 22 февраля 1810 года в деревне Желязова Воля под Варшавой в семье школьного учителя. Он рос в окружении музыки. Прекрасный музыкальный вкус будущему композитору привила его мать, которая хорошо играла на фортепиано и пела. С семи лет с мальчиком начал заниматься известный пианист Войцех Живный. Фридрику было 12 лет, когда Живный сам отказался от дальнейших занятий, заявив, что больше ничего не может дать своему ученику. С 1823 года уроки по композиции давал Фредерику Юзеф Эльснер, а с 1826 года он преподавал ему в консерватории (Главной школе музыки). Исполнительский музыкальный талант мальчика развивался очень быстро. К этому времени он уже был признан лучшим пианистом Польши. Достиг зрелости и его талант как композитора. К 20-ти годам им уже были написаны два концерта для фортепиано с оркестром.

В 1829 году Шопен дал два концерта в Вене, где критики высоко оценили его произведения. В 1830 году сыграл три концерта в Варшаве, а затем отправился в поездку по Западной Европе. Находясь в Штутгарте, Шопен узнал о подавлении польского восстания. Считается, что падение Варшавы стало поводом для сочинения до-минорного этюда, который иногда называют «революционным». Это произошло в 1831 г., и после этого Шопен никогда не возвращался на родину.

С 1831 года Ф.Шопен живёт в Париже, где получает широкое признание, поразив публику своими мазурками и полонезами – жанрами, в которых нашли отражение славянские танцевальные ритмы и гармонический язык, типичный для польского фольклора. Французская столица в то время была центром мировой культуры. Здесь находили себе пристанище многие талантливые художники эпохи, как А.Мицкевич, Г.Гейне, И.Тургенев, Ф.Лист, Н.Паганини и т. д. Именно здесь Шопен создал лучшие образцы своего творчества.

В этот период появляются сонаты, скерцо, баллады, экспромты, новые этюды, ноктюрны, прелюдии, мазурки и полонезы композитора. Во многих из них находят отзвук трагические события, происходящие на родине, в Варшаве. Композитора, вынужденного жить вдали от родины, постоянно преследовала тоска.

В 1837 году начался его роман с баронессой Дюдеван, которая приобрела широкую литературную известность под псевдонимом Жорж Санд. Зимой 1838 – 1839 годов Шопен и Жорж Санд провели на острове Майорка (Испания), что благотворно повлияло на здоровье композитора. Его связь с писательницей продолжалась около 10 лет. После разрыва с Жорж Санд (1847) здоровье Шопена резко ухудшилось.

Слабое здоровье и тяжёлое материальное положение способствовали преждевременной кончине композитора. Шопен скончался 17 октября 1849 года. Он похоронен в Париже, а его сердце, как завещал композитор, было отправлено в Варшаву и замуровано в одну из колонн в Костёле Святого креста, где хранится до сих пор.

С 1927 г. в Варшаве каждые пять лет **проводятся международные конкурсы пианистов имени Шопена**. В 1934 г. организован Институт Шопена (с 1950 г. – Общество им. Ф. Шопена). Общества Шопена существуют в Чехословакии, Германии, Австрии. В 1932 в Желязовой-Воле открыт Дом-музей Шопена, в 1985 г. – основана Международная федерация обществ Шопена.

Вопросы и задания:

1. Расскажите о детстве и юношеских годах Шопена.
2. Назовите учителей Шопена.
3. Для какого инструмента в основном писал Шопен?
4. В каких странах он гастролировал?
5. Перечислите основные жанры в творчестве Шопена. Какие из его произведений относятся к крупным формам?
6. Где хранится сердце Шопена?
7. С какого года и где проводятся международные конкурсы имени Шопена?

12-й урок. Ф.Шопен. Вальсы, мазурки и полонезы.

Вальсы. Вальсы Ф.Шопена – это не просто пьесы танцевального характера, а глубоко художественные, лирические произведения. Настроения их разнообразны – от лёгких и блестящих – до полных печали и тоски. Среди семнадцати вальсов польского композитора большой популярностью пользуется вальс до-диез минор, все три темы которого очень выразительны. Начало вальса написано в умеренном темпе. Мягко звучащая тема печальная и задумчивая:

Вальс до-диез минор (первая тема)

<https://www.youtube.com/watch?v=IAvcmWK7jVE>

Небольшое ускорение темпа сопровождает вторую тему. Многократное повторение мелодической фигуры создаёт впечатление лёгкости, кружения:

Вальс до-диез минор (вторая тема)

Третья тема вальса (Ре-бемоль мажор) – медленная, певучая. Это скорее размышление, воспоминание о вальсе:

Вальс до-диез минор (третья тема в Ре-бемоль мажоре)

Вторая тема трижды повторяется, чередуясь с другими эпизодами произведения, благодаря чему воспринимается как припев. Такое построение придаёт форме вальса черты рондо, что весьма характерно для танцевальных пьес.

Мазурки. Мазурка – польский народный танец в трёхдольном размере, очень живой, требующий большой ловкости и изящества. Ритм мазурки изменчив.

Мазурки Шопена – это пьесы танцевального характера. Шопен значительно расширил выразительные возможности мазурки. Они очень разнообразны по характеру и рассчитаны на концертное исполнение. Особую группу составляют мазурки лирические, навеянные разлукой с родиной. В целом, мазурка для Шопена становится неким символом Родины.

Мазурка До мажор воссоздаёт картину деревенского праздника. Поляки называют её «мазуркой мазурок». Мазурка состоит из ряда самостоятельных танцевальных мелодий.

Вначале, на протяжении нескольких тактов, непрерывно «гудит» квинта, подражая аккомпанементу деревенского оркестра. На этом фоне звучит весёлая и подвижная мелодия с чётким ритмом:

Мазурка До мажор

<https://www.youtube.com/watch?v=oPrZyFxi940>

Мазурка ля минор связана с тоской по Родине. Вначале звучит задумчивая, грустная мелодия в медленном темпе. Акцент на третьей доле такта напоминает притоптывание в танце:

Мазурка ля минор

<https://www.youtube.com/watch?v=q0tfikptlkl>

К группе бальных, блестящих танцев относится мазурка Си-бемоль мажор. Она содержит ярко контрастирующие темы. Её отличают резкие скачки в верхнем голосе, острый ритм, бросок мелодии на октаву в последней фразе.

Вначале звучит яркая, стремительно восходящая мелодия, пронизанная чётким ритмом:

Мазурка Си-бемоль мажор

<https://www.youtube.com/watch?v=NdOZTLabuf8>

Эта тема чередуется с двумя другими, образуя форму рондо. Мазурка заканчивается характерным для блестящих мазурок резко подчёркнутым скачком на октаву.

Полонезы. Полонез – это танец–шествие торжественного характера. Для него всегда были характерны пышность, помпезность звучания. В творчестве Шопена полонез, как и мазурка – это символ Родины.

В творчестве Шопена наряду с полонезами – лирическими поэмами – встречаются произведения, полные драматизма. Одним из наиболее известных является Полонез Ля мажор. Это торжественное произведение, отличающееся мощной оркестровой звучностью.

Основная тема полонеза имеет величественный, ликующе-победный характер:

Полонез Ля мажор (первая тема)

<https://www.youtube.com/watch?v=tB2hjO6Kjac>

Её дополняет призывная, фанфарная (трубная) вторая тема, образующая среднюю часть произведения:

Полонез Ля мажор (вторая тема)

Огромная звуковая насыщенность музыки дала повод переложить полонез для оркестра различных составов (симфонического, духового).

Совершенно другие чувства вызывают полонезы фа-диез минор и ми-бемоль минор. Они проникнуты тоской и болью по далёкой Родине.

Вопросы и задания:

1. Дайте характеристику польским народным танцам – мазурке и полонезу.
2. Расскажите о мазурках Шопена, о характере музыки и выразительных средствах.
3. Спойте или простучите основную ритмическую фигуру полонеза.
4. Какие вы знаете вальсы Шопена?

13-й – 14-й уроки. Ф.Шопен. Прелюдии, этюды и ноктюрны.

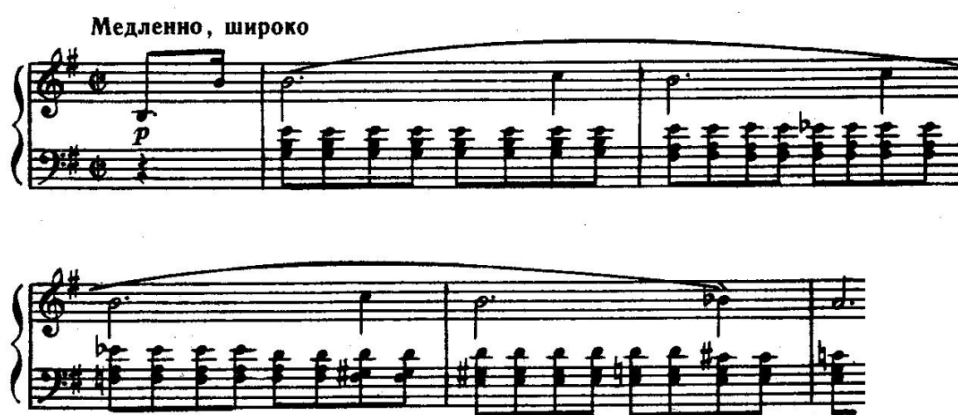
Прелюдии. Слово «прелюдия» в переводе с латинского означает «вступление». Шопену принадлежит первенство в создании цикла из 24 прелюдий. Его прелюдии написаны во всех мажорных и минорных тональностях по кварто-квинтовому кругу.

Прелюдии Шопена богаты и разнообразны по своему содержанию и масштабам. Несмотря на миниатюрность некоторых прелюдий, они представляют собою законченные и совершенные по мастерству произведения.

Прелюдия ми минор – лирическая, скорбно-задумчивая. В первых тактах прелюдии мелодия как бы застыла, лишь нисходящие по полутонам аккорды сопровождения вносят в музыку ощущение движения, окрашивая её в различные тона:

Прелюдия ми минор

<https://www.youtube.com/watch?v=pa45ETKodLY>

Постепенно музыка приобретает взволнованный характер и достигает кульминации. Заканчивается прелюдия аккордами в глубоком низком регистре.

Совсем по-иному звучит прелюдия Ля мажор. Это изящная, грациозная пьеса, своим танцевальным ритмом напоминающая мазурку. Прелюдия очень миниатюрна – 16 тактов. Но это не лишает её яркой выразительности и законченности:

Прелюдия Ля мажор

<https://www.youtube.com/watch?v=VUbhkcTInFc>

Прелюдия до минор также миниатюрна (13 тактов). Равномерное движение полнзвучных аккордов в низком регистре напоминает поступь шествия. Медленный темп, минорный лад придают музыке траурный характер:

Прелюдия до минор

<https://www.youtube.com/watch?v=QXhKVpzyO1o>

Можно представить себе, что это последний путь героя.

Очень выразительна в прелюдии смена динамических оттенков. Вначале музыка звучит *fortissimo*, затем *piano*, а заканчивается прелюдия *pianissimo*. Траурно-торжественное шествие как бы удаляется.

Этюды. Этюдом называется пьеса для развития технических навыков игры на различных инструментах. Этюды Шопена (всего 27) также ставят перед собой определённые задачи в развитии пианистической техники. Но в его творчестве этюд превратился в глубокую по мысли концертную пьесу, которая стоит в одном ряду с его балладами, скерцо и другими произведениями.

Среди этюдов Шопена особое место занимает Этюд до минор № 12. Венгерский композитор Ференц Лист, которому были посвящены первые 12 этюдов, стал называть этот этюд «революционным». Этот героический этюд ярко отображает трагическую судьбу польского восстания 1830 года против русского самодержавия.

За 30 лет до этого Людвиг ван Бетховен, передавая в музыке дух революционной борьбы, написал «Патетическую сонату», во вступлении первой части которой звучит тот же мотив, что и позже у Шопена. Причём оба произведения написаны в одной тональности – до минор.

На фоне бурных стремительных пассажей звучит призывная, устремлённая ввысь волевая мелодия. Одновременно слышится и призыв к борьбе, выражение мужества и решимости борцов за свободу:

Этюд до минор № 12

https://www.youtube.com/watch?v=Xu_N6vttVvM

Этюд № 3 Ми мажор Шопена – это своего рода «песня без слов»:

Этюд Ми мажор № 3

<https://www.youtube.com/watch?v=ynCFvusbwQA>

По изложению он напоминает фактуру второй части Патетической сонаты Бетховена. Музыка этюда отличается глубиной, мягкой и душевной напевностью. Существуют переложения этого этюда для скрипки, виолончели и др. «поющих» инструментов. Несмотря на мажорный лад, музыке присущ оттенок печали.

Ноктюрны. Своеобразны и поэтичны ноктюрны Шопена. Слово «ноктюрн» в переводе с французского означает «ночная песнь».

Шопен и здесь сказал своё слово, значительно расширив содержание ноктюрна. Одни из них отличаются вдохновенной лирикой, другие – глубоким драматизмом.

Ноктюрн фа минор можно отнести к группе лирических произведений, тонких и поэтичных. Нежная мелодия звучит на фоне равномерного сопровождения:

Ноктюрн фа минор

<https://www.youtube.com/watch?v=nCYsHfZ-v3g>

Возбуждённая и тревожная музыка средней части резко контрастирует с его началом:

Ноктюрн фа минор (середина)

Смена тональностей, беспокойное движение триолей усиливают ощущение устремлённости и порыва. Поэтично звучат и последние аккорды ноктюрна. Мажорная терция придаёт им большую мягкость и певучесть, окрашивая музыку в светлые тона.

Вопросы и задания:

1. Что такое прелюдия?
2. Каков тональный план в цикле прелюдий Шопена?
3. Чем отличаются этюды Шопена от учебно-технических?
4. Как называется этюд до минор?
5. Каковы его образное содержание и особенности фактуры этюдов до минор и Ми мажор?
6. Что такое ноктюрн? Какие черты характерны ноктюрнам Шопена?

15-й урок. Развитие музыкальной культуры во второй половине XIX века в странах Европы.

Начало 50-х годов XIX века открывает поздний период музыкального романтизма в *Германии*, завершившийся лишь к концу века. Его во многом определяет творчество Р.Вагнера, жившего в изгнании в Швейцарии, но всеми помыслами связанного с родиной.

Выдвигаются и новые творческие личности. В 1853 году выходят из печати первые сочинения Брамса, горячо поддержанные Шуманом. В 1848 году в Веймар приезжает венгерский композитор Лист, создавший здесь свои самые выдающиеся произведения. Творчество этих композиторов выявило значение *немецкой* музыки во второй половине XIX века.

Жанрово-композиционные принципы музыки Ф.Листа, как программность и монотематизм, лежащие в основе его симфонических поэм сконцентрировали суть его новаторских устремлений в искусстве того времени.

Во второй половине века музыкальная жизнь Германии характеризовалась выделявшей ее среди всех европейских стран многочисленностью культурных центров, между которыми происходил интенсивный обмен композиторами, дирижерами, отдельными исполнителями. В этом участвовали города ближайших стран: *Австрии* (город Вена), *Чехии* (Прага), *Венгрии* (Пешт), города *Немецкой Швейцарии*, *Голландии* и другие.

Важное место к середине XIX века заняла литературная деятельность композиторов: музыкальная публицистика Листа и Вагнера, а также Шумана в основанном им «Новом музыкальном журнале» (1834). В 1847 году в *Австрии* была учреждена Венская академия, которая способствовала подъему научного и художественного движения и в центрах славянских земель (*Чехия*, *Словения*).

Оживленной была и музыкально-театральная жизнь Вены. Господствующее положение в Венской придворной опере по-прежнему занимали итальянские произведения, однако в репертуар театра стали больше проникать и оперы немецких (Глюк, Вебер, Шпор) и австрийских (Моцарт, Сальери) композиторов. Открытие нового здания Венской оперы в 1869 году ознаменовалось постановкой «Дон-Жуана» Моцарта. Вершины же своего художественного развития Венская опера достигла в конце XIX века.

Конец XIX – начало XX века ознаменованы в музыкальном искусстве *Австрии* таким значительным явлением как симфоническое творчество Густава Малера, воплотившего в своей музыке всю сложность, трагедийность своего времени.

Историческое развитие народов *Германии* и *Австрии* на протяжении нескольких столетий протекало в тесном взаимодействии. Общность языка способствовала интенсивному обмену опытом во всех областях культуры и искусства. Вена вобрала в себя все наиболее ценное и самобытное, что характерно для европейской культуры. Традиции различных культур легко переплавлялись в Вене, куда стекались лучшие художественные силы *Италии, Чехии, Венгрии и Галиции*. Искусство пользовалось здесь почетом, а писатели и артисты могли занять высокое положение в обществе.

Революция 1848 года в *Германии*, как и в других странах Европы, явилась важным рубежом в развитии культуры *Австрии*. Лозунгом времени стало просветительство, распространение знаний в массах.

Вопросы и задания:

1. Какие творческие личности представлены в начале 50-х годов XIX века в музыкальном искусстве Германии?
2. Какой деятельностью кроме композиторской занимались Лист, Вагнер?
3. Что можете сказать о Венской академии и Венском оперном театре?
4. Что можете сказать об историческом развитии культуры народов Германии и Австрии?
5. Куда стекались лучшие художественные силы Италии, Чехии, Венгрии?

16-й урок. Импрессионизм. К.Дебюсси (1862 – 1918). Краткая информация о жизни и творчестве.

Импрессионизм – это художественное течение в европейской культуре, возникшее в последней четверти XIX века во Франции. Импрессионизм возник в живописи французских художников Клода Моне, Огюста Ренуара и других, позже проник в другие виды искусства.

Произведения импрессионистов наполнены положительными эмоциями, здесь нет места мрачности и тяжелым думам, здесь только легкость, радость и красота каждого мгновения, искренность чувств и откровенность эмоций.

Выдающимися представителями музыкального импрессионизма являются Клод Дебюсси, Морис Равель, Поль Дюка и др. «Импрессионизм» – от французского «impression» – означает «впечатление», передаваемое композитором звуками музыки. Оно «рисует» то или иное явление природы, чей-то портрет и т. д.

По силе таланта и значению в истории музыкального искусства немногие французские композиторы могут сравниться с **Клодом Дебюсси (1862 – 1918)**. Музыка XX века обязана ему многими своими открытиями, особенно в сфере гармонии и оркестровки. Как художник чуткий и восприимчивый, Дебюсси жадно впитывал всё новое, что рождалось в современном ему искусстве. С одной стороны, в нём ощутима прочная опора на национальные традиции французского искусства, с другой – сильнейшее увлечение культурой Испании и творческими открытиями «Могучей кучки», в особенности М.Мусоргского.

Имя Дебюсси прочно закрепилось в истории музыки как имя основоположника музыкального импрессионизма. Действительно, в его творчестве музыкальный импрессионизм нашёл своё совершенное выражение. Дебюсси тяготел к поэтически одухотворённому пейзажу, к передаче тонких ощущений, которые возникают при любовании красотой неба, леса, моря, особенно любимого им.

Клод Ашиль Дебюсси родился 22 августа в 1862 году во Франции в предместье Парижа Сен-Жермен. Его родители любили музыку. С девяти лет мальчик начал брать уроки игры на фортепиано, затем учился в Парижской консерватории. Кроме занятий музыкой, молодой человек увлекался литературой, поэзией, сам писал стихи. В 17 лет Дебюсси стал работать учителем у детей русской меценатки графини Надежды фон Мекк (ближайшего друга и покровителя П.И.Чайковского), аккомпанировал им во время музыкальных вечеров, путешествовал с ними по Европе и России, где познакомился с русскими композиторами.

Окончив консерваторию, Дебюсси переехал в Рим. Здесь он работал над своим оригинальным, новаторским стилем. Он стремился проявить свою индивидуальность.

Клод познакомился с композитором Шоссоном. Благодаря ему, музыкант завел много новых знакомств с замечательными людьми. Среди них были Клод Моне, Иван Тургенев, Стефан Малларме. Тогда пианист влюбился в творчество Эдгара По. Чуть позже он увлекся импрессионизмом.

Уже первые вокальные сочинения Дебюсси, относящиеся к концу 70-х и началу 80-х годов («Чудный вечер», «Мандолина»), обнаружили самобытность его таланта.

Даже в тяжелое для него время, будучи больным, композитор продолжал писать музыку. Он ездил в Европу и Россию с концертами, которые проходили успешно. Дебюсси очень нравилась русская музыка, особенно сочинения Мусоргского.

Большую роль в жизни Дебюсси сыграл композитор Эрик Сати. В его творчестве Дебюсси услышал новое, необычное, то, что не зависит от стандартов. Именно благодаря Сати начал быстро формироваться индивидуальный стиль Дебюсси.

В 1894 году Клод Дебюсси пишет своё знаменитое сочинение для симфонического оркестра «Послеполуденный отдых Фавна» (античный мифологический бог лесов, рощ и полей), ознаменовавшее рождение музыкального импрессионизма. В трех симфонических эскизах «Море» (1905) при всей их картинной изобразительности – перед слушателем как бы встают этапы жизни человека – от рождения и до ухода.

Особое место в творческом наследии Дебюсси занимает фортепианное творчество. Для фортепиано им написаны:

- цикл из трех пьес "Эстампы" (1903; в графическом искусстве – это гравюрные оттиски на бумаге): 1. "Пагоды" (многоярусные буддийские храмы, в пьесе используется пентатоника), 2. "Вечер в Гренаде" (картинки из жизни испанского города, в основе ритм танца хабанеры) и 3. "Сады под дождем" ("капельки" на фоне однородного ритмического движения);

- пьесы под общим названием "Образы" (1907): "Отражения в воде", "Движение", "Колокольный звон сквозь листву", "Золотые рыбки" и другие;

- сборник "Детский уголок" (1908; посвящен дочери композитора);

- "Остров радости"(1904; навеян картиной Антуана Ватто "Отплытие на остров Цитеры" – богини любви);

- 12 этюдов (1915; посвящены памяти Шопена).

Признанной вершиной фортепианного наследия Дебюсси стал цикл из 24 прелюдий (в двух тетрадах по 12 в каждой, 1910 и 1913 г.). Это итог многолетних творческих поисков композитора. Дебюсси был последним из крупных западноевропейских композиторов, в чьем творчестве жанр прелюдии играл такую важную роль (после Баха и Шопена). В отличие от шопеновских, прелюдии Дебюсси программны (названия даются в конце каждой пьесы). Источником музыкального замысла чаще всего становятся природа, произведения изобразительного искусства и литературы.

Композитор Клод Дебюсси сочинил огромное количество прекрасных произведений, но символом его творчества неизменно является сочинение для фортепиано «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты». Это красивый ночной пейзаж, в котором кроется необыкновенная глубина:

К.Дебюсси. "Лунный свет"

<https://www.youtube.com/watch?v=Vra-6i--nVs>

Умер Клод Дебюсси 25 марта 1918 года.

Вопросы и задания:

1. Расскажите об импрессионизме. Кто представители этого направления в музыке?
2. Годы жизни К.Дебюсси. С какими известными людьми был дружен Дебюсси?
3. Какой композитор сыграл важную роль в его жизни?
4. В каком жанре в основном писал композитор?
5. Назовите его известные произведения.
6. Какое произведение проложило путь импрессионизму в музыке?

17-й урок. М.Равель (1875 – 1937). Краткая информация о жизни и творчестве.

Жозеф Морис Равель – знаменитый французский композитор и дирижёр XX века. Морис Равель родился 7 марта 1875 года в городе Сибур на юге Франции. Его отец очень любил музыку и привил эту любовь и своему сыну. В 1889 году Равель поступил в Парижскую консерваторию, которую окончил по классу фортепиано. Молодому музыканту очень много помогал его учитель, известный пианист того времени Шарль де Берио. Однако интерес к импровизации появился у Равеля после знакомства с творчеством композитора Эрика Сати, а также личной встречи с композитором и пианистом – Рикардо Виньесом.

На последнем году обучения он попал в класс к крупному французскому композитору Габриэлю Форе. По его инициативе Равель сочинил ряд произведений на испанскую тему – «Хабанера», «Павана на смерть инфанты», «Старинный менуэт».

В 1901 г. Равель создал фортепианную пьесу «Игра воды», которая стала заметным явлением во французской фортепианной музыке. В 1902 году композитор сочиняет прекрасный Струнный квартет Фа мажор.

После Первой мировой войны в музыке Равеля стало преобладать эмоциональное начало. Он переходит к созданию инструментальных пьес, пишет фортепианную сюиту «Гробница Куперена». Примерно в это же время Морис Равель знакомится со знаменитым русским продюсером и постановщиком С.Дягилевым, открывающим в Париже «Русские сезоны». Специально по его заказу ставится балет «Дафнис и Хлоя» Равеля. Наступает время расцвета славы Мориса Равеля.

Он много гастрольрует, выступает с концертами в Италии, Голландии и Англии и всюду его встречает восторженный приём. По заказу русского дирижёра С.Кусевицкого Равель оркеструет «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. Всё это происходит во время работы Мориса над самым известным его произведением «Болеро». В нём композитор пытался показать широкие возможности изысканного вначале, а потом мощного, полнокровного звучания оркестра, опирающегося на оstinatное сопровождение малого барабана, а затем всей большой ударной группы. Замысел этого произведения принадлежит знаменитой балерине Иде Рубинштейн.

Строгая последовательность оркестровых вариаций и постепенное приближение кульминации великолепно воплощает стихию испанской музыки. Знаменитая русская балерина Анна Павлова включила «Болеро» в свой репертуар.

М.Равель. «Болеро»

<https://www.youtube.com/watch?v=hzTnAMnmZrY>

В 1925 году М. Равель завершил работу над оперой-балетом «Дитя и чудеса».

В 1932 году Равель вновь совершает турне по Европе вместе с выдающейся пианисткой Маргаритой Лонг. В это же время он начинает работать над новым произведением – балетом «Жанна д'Арк». Однако попадает в автомобильную катастрофу, и работа прекращается.

Начиная с 1933 года Равель страдал от серьёзного заболевания, ставшего последствием черепно-мозговой травмы, которую он получил в автокатастрофе. Последним произведением тяжело больного композитора были «Три песни» к первому звуковому фильму «Дон Кихот». Они были написаны для русского певца Фёдора Шаляпина.

Композитор умер 28 декабря 1937 года в Париже.

Вопросы и задания:

1. Расскажите о юношеских годах М.Равеля.
2. Какова роль композиторов Эрика Сати и Габриэля Форе в творческой судьбе Равеля?
3. Какие балеты написаны Равелем и кто их поставил?
4. Расскажите о самом известном произведении Равеля.