

Русская и зарубежная музыка от
эпохи средневековья до рубежа
XIX – XX веков.

**ОСНОВНЫЕ
ЖАНРЫ СВЕТСКОЙ
МУЗЫКИ 19 ВЕКА
(СИМФОНИЯ)**

Классицизм

Вы уже знакомы с понятием классика. В переводе с латинского оно означает образцовый, совершенный.

Стремление к совершенству стало главным эстетическим идеалом в эпоху классицизма. Как определённое направление классицизм сформировался во Франции в XVII веке.

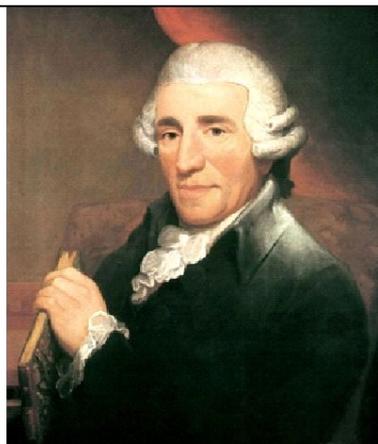
Художественное произведение, с точки зрения классицизма, должно строиться на основании строгих канонов, тем самым обнаруживая стройность и логичность самого мироздания. В основе эстетики классицизма лежало убеждение, что всё в мире разумно, а на земле царит установленный свыше порядок и в природе, и в жизни.

При этом классицизм в музыке несколько отличался от других видов искусства. Ведь содержание музыкальных сочинений во многом связано с миром чувств человека, которые не поддаются жёсткому контролю разума.

Художественное наследие музыкального классицизма – это множество сонат, симфоний, квартетов. В них глубина и разнообразие образов сочетаются с ясностью формы и простотой выразительных средств. Именно это привлекает наших современников в творчестве композиторов Венской классической школы: Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена.

Композиторы – венские классики

Йозеф Гайдн
(1732 - 1809)

Вольфганг Амадей Моцарт
(1756 - 1791)

Людвиг ван Бетховен
(1770 - 1827)

Симфония

Но центральное место в их творчестве занимает жанр симфонии.

В переводе с греческого это слово означает созвучие.

Классическая симфония – это музыкальное сочинение для симфонического оркестра, обычно состоящее из 3-4 частей.

Подлинного совершенства этот жанр достиг в XVIII веке, благодаря «отцу» симфонии Йозефу Гайдну и его последователям – Вольфгангу Амадею Моцарту и Людвигу ван Бетховену. В творчестве этих композиторов симфония поднимается до высот философского размышления об эпохе, о человеке, о путях его жизни на земле.

Большая часть симфоний, созданных венскими классиками, имеют одинаковое строение: четыре части, отображающие разные стороны жизни человека.

1 часть

- быстрая, драматическая, как правило, написана в сонатной форме.

2 часть

- более спокойная, лирическая. Это время для размышлений, созерцания. Но в некоторых произведениях в этой части могут звучать трагические и даже скорбные интонации.

3 часть

- танцевального характера. Это игра, веселье, зарисовки картин народной жизни.

4 часть

- жизнеутверждающий финал, который, как правило, тоже исполняется в быстром темпе и рисует торжество, праздник, победу.

жизнеутверждающий финал, который, как правило, тоже исполняется в быстром темпе и рисует торжество, праздник, победу.

Йозеф Гайдн

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

(Для прослушивания можете копировать ссылку или просто нажмите на нее, при просмотре на компьютере или ноутбуке)

Йозеф Гайдн был очень весёлым человеком. Такой же весёлой и жизнерадостной была его музыка. Он сочинил 104 симфонии! И почти в каждой из них есть что-то неожиданное, интересное, смешное. Композитор называл свои

симфонии словно картины: «Вечер», «Утро», «Полдень», «Охота», «Медведь», «Детская»...

«С тремоло литавр» – так была названа симфония № 103 из-за необычного мрачного вступления, напоминающего раскаты грома, тревожное ожидание приближающейся грозы.

Внезапно их сменяет стремительный вихрь безудержного веселья I части. Яркие, энергичные интонации главной партии спорят в ней с танцевальной мелодией побочной партии.

Моцарт

<https://www.youtube.com/watch?v=yJ3WWFkNFxU>

(Для прослушивания можете копировать ссылку или просто нажмите на нее, при просмотре на компьютере или ноутбуке)

Вольфганг Амадей Моцарт написал свою симфонию № 40 для скромного по нынешним меркам состава оркестра. В ней, ставшие традиционными, четыре части. Однако медленное вступление, как, например, в симфонии Гайдна «С тремоло литавр» - отсутствует.

Первая часть у Моцарта начинается как бы с полуслова: взволнованной, прерывистой мелодией скрипок. Послушайте её внимательно, и вы почувствуете внутреннее состояние героя симфонии. Охваченный глубоким чувством, в тревоге и смятении, он словно пытается нам что-то сказать.

Глубоко выразительная, искренняя, как будто молящая, мелодия через некоторое время сменяется другими интонациями. В побочной партии кажется, что герой достиг своей цели и погрузился в мир душевного покоя, но это - лишь ненадолго.

Симфония № 3 «Героическая» стала своеобразным смысловым центром всего творчества Людвига ван Бетховена. Она не была похожа на его предыдущие сочинения. В «Героической» с особой яркостью и динамикой воплотил Бетховен образы борьбы и поражений, торжествующей радости и героической смерти.

<https://www.youtube.com/watch?v=dHagELh6MiY>

(Для прослушивания можете копировать ссылку или просто нажмите на нее, при

В 1804 году Европа восхищалась военными подвигами Наполеона Бонапарта, все верили в его революционные идеи, преклонялись перед его волей и мужеством. Бетховен хотел посвятить великому полководцу свою третью симфонию. Но вскоре Наполеон объявил себя императором, и возмущённый композитор разорвал титульный лист партитуры!

Несмотря на такое эмоциональное разочарование, композитор не стал менять саму музыку. Он подписал всего лишь одно слово – «Героическая». Первое издание симфонии было опубликовано с посвящением князю Францу Йозефу Максимилиану фон Лобковицу, генерал-майору австрийской армии. Князь был покровителем искусств, меценатом, страстным любителем музыки и театра. Лобковиц создал в своем дворце концертный зал, где композитор и представил слушателям своё новое сочинение. Название же симфонии по-прежнему напоминает о революционном героизме, вдохновившем Бетховена на создание бессмертного шедевра.

Первая часть, возможно, рисует портрет такого героя – гения революции. Огненное сонатное аллегро открывают два мощных оркестровых аккорда во главе с тремя валторнами. Главную тему ведут виолончели, которые плавно очерчивают мажорное трезвучие... и внезапно останавливаются. Силу человеческого духа, творческую мощь, всепобеждающее торжество жизни соединил Бетховен в своей «Героической» симфонии. Никогда больше не создавал он ничего подобного.

Глубочайшее разочарование итогами французской революции стало творческим импульсом для поиска нового пути. И Бетховен стал настоящим революционером в музыке. Начиная с этой симфонии его интонации стали особенно ёмкими, рельефными; композиторский почерк приобрел яркую индивидуальность.

Симфоническое творчество Бетховена отныне отражает глубину и богатство внутреннего мира человека во всех его противоречиях....

И это была уже новая эпоха и в жизни общества, и в истории искусства.

Последний венский классик открыл в ней новую страницу – музыкальный романтизм.

Вот так исторические события повлияли не только на развитие жанра симфонии, но и вызвали к жизни новый музыкальный стиль.

Совсем другие жизненные идеалы стали волновать художников XIX века. И начался новый поиск выразительных средств. Теперь уже для романтической симфонии. Ведь, по сути, симфония – это и есть сама жизнь!

Ответьте письменно на вопросы. Ответы отправить до воскресенья до 14:00 на электронную почту vistakhe@mail.ru.

1. Что означает слово «классика» в переводе с латинского языка?

- a) Искусство, культура.
- b) Совершенный, образцовый.
- c) Эпоха, стиль.

2. Что такое симфония?

- a) Произведение для одного или двух инструментов, написанное в форме сонатного цикла.
- b) Произведение в любой форме, написанное для симфонического оркестра.
- c) Произведение для оркестра, написанное в форме сонатного цикла.

3. Ниже перечислены названия некоторых симфоний Й. Гайдна. Найдите среди них Симфонию № 103:

- a) «Вечер»
- b) «Утро»
- c) «Полдень»
- d) «Охота»
- e) «С тремоло литавр»
- f) «Медведь»
- g) «Детская»

4. Кто из перечисленных ниже композиторов не относится к венским классикам?

- a) Вольфганг Амадей Моцарт
- b) Йозеф Гайдн
- c) Антонио Вивальди.

5. Расставьте описания частей классической симфонии в правильном порядке: от первой до четвертой.

- a) быстрая, драматическая, написана, как правило, в сонатной форме.
- b) победа, торжество, празднество.
- c) игра, веселье, зарисовки народной жизни.
- d) медленная, задумчивая, лирическая, скорбная или трагическая.

6. Какое название имеет Симфония № 3 Л. ван Бетховена?