

Симфонии С. Прокофьева и Л. Бетховена.

- Симфония – (от греч. – *simphonia* – созвучие) – ведущий жанр оркестровой музыки, сложное, богато развитое многочастное музыкальное произведение.
- По своему значению в музыке сравнима с драмой или романом в литературе.
- Как правило, симфонии пишутся для большого оркестра смешанного состава (симфонического), но существуют и симфонии для струнного, камерного, духового и других оркестров; в симфонию могут вводиться хор и сольные вокальные голоса.

Почти все симфонии, написанные венскими классиками, имеют четыре части:

I. Быстрая и наиболее драматичная, иногда предваряется медленным вступлением. Как правило, пишется в форме сонатного аллегро, но далеко не все первые части звучат в быстром темпе.

II. Медленная, задумчивая, посвящена мирным картинам природы, лирическим переживаниям, элегичная, пасторальная, скорбная или трагическая по настроению.

III. Менуэт. Это игра, веселье, картины народной жизни.

IV. Быстрый финал, близкий к народной, песенно-танцевальной, жанрово-бытовой музыке. Он (как итог всех частей) отличается жизнеутверждающей концепцией.

**С. Прокофьев. Симфония № 1
«Классическая»**

Первая симфония, известная как «Классическая». Прокофьев написал её в духе классицизма: в музыке слышатся отголоски изящности Гайдна и жизнерадостности Моцарта. Эта оживлённая первая часть, как и симфония в целом, отмечена лёгкостью оркестровки и вызывает в памяти очарование более раннего музыкального стиля. К примеру, изысканная мелодия скрипок, звучащая под ритмичный аккомпанемент фагота, напоминает музыку Гайдна. Однако не стоит забывать, что это произведение – искусная стилизация с множеством гармоний и мелодических оборотов, принадлежавших скорее Прокофьеву и его времени, нежели XVIII веку.

Когда Прокофьев создавал свою «Классическую» симфонию, он писал: «Мне казалось, что если бы Гайдн дожил до наших дней, он сохранил бы свою манеру письма и в то же время воспринял бы кое-что от нового. Такую симфонию мне и хотелось написать». Вот и в его симфонии скромная фактура и прозрачная оркестровка в стиле Гайдна и Моцарта сочетались с «налётом новых гармоний». Это тоже было в стиле Гайдна. Вы ведь помните, что «отца симфонии» в своё время обвиняли в «скандальной весёлости и нарушении правил строгого голосоведения».

1 часть

Симфония начинается громким аккордом всего оркестра, после которого взбегают вверх пассажи флейт, кларнетов и струнных - как будто взвивается занавес и начинается представление...

Главная тема сонатного аллегро - лёгкая, подвижная, в прозрачной оркестровке.

Побочная носит комический характер благодаря сочетанию широких и лёгких скачков мелодии скрипок (авторская ремарка - с элегантностью!), с неуклюжим аккомпанементом фаготов и внезапно врывающимися валторнами.

В разработке несколько сгущается фактура, озорная побочная партия, порученная басовым инструментам, становится более тяжеловесной (*по определению Асафьева, «элегантно шутливая тема» превращается в «грузно шагающего великана»*), на миг оборачивается грозной... но это не настоящее - всё проносится в неудержимом вихре, как карнавальное шествие. И два заключительных такта, почти точно повторяющих начало, опускают занавес.

2 часть

2-я часть выдержана в ритме полонеза, но его характер скорее напоминает изящный старинный менуэт, которому, собственно, и место во второй части гайдновской симфонии. Мелодия украшена трелями - так и видятся кавалеры в напудренных париках, дамы в фижмах с мушками, жеманно приседающие в такт музыке. Средний раздел части более взволнован, музыкальное развитие приводит к яркой кульминации, но в репризе трёхчастной формы возвращается движение чуть чопорного танца.

3 часть

Третья часть имеет название - гавот. Это танец с размашистыми движениями, широкими мелодическими ходами, яркий и жизнерадостный. В среднем эпизоде - традиционном мюзетте (*мюзетт (фр. musette) - старинный французский танец быстрого темпа*), на фоне гудящего аккомпанемента, имитирующего звуки волынки, звучит незатейливый плясовой мотив, слышатся отзвуки русского наигрыша. (Много лет спустя композитор использовал эту музыку в балете «Ромео и Джульетта».)

4 часть, финал

Весёлый и подвижный финал завершает симфонию. В главной партии - снова простенькие арпеджированные и гаммообразные взлёты и падения, забавные повторяющиеся короткие фразы скрипок. Побочная партия и здесь звучит юмористически, с характерным стучащим, как дробь, мотивом у деревянных духовых инструментов. А в заключительной теме возникает светлая, характерно русская мелодия, очень близкая одной из тем оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова.

Классические образы музыки XVIII в. оказываются как бы преломлёнными сквозь призму русской песенности. Так композитор средствами гайдновской техники спел о неприхотливых радостях жизни.

В связи с этим интересно вспомнить отзывы Маяковского о музыке Прокофьева: «Воспринимаю сейчас только музыку Прокофьева - вот раздались первые звуки и - ворвалась жизнь, нет формы искусства, а жизнь - стремительный поток с гор или такой ливень, что выскочишь из под него и закричишь - ах, как хорошо! Ещё, ещё!»

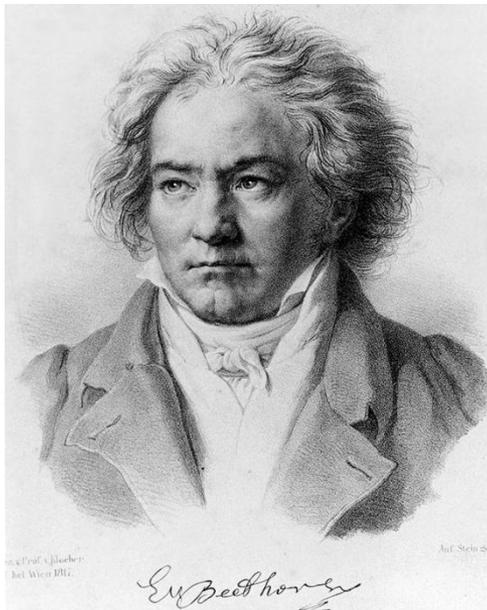
Симфония № 5

Людвиг ван Бетховен

СИМФОНИЯ – ведущий жанр оркестровой музыки, состоящая, как правило, из четырёх частей. По своему значению в искусстве она занимает такое же место, как роман или драма в литературе. У истоков этого жанра стояли великие композиторы-классики – Гайдн, Моцарт, Бетховен.

Лю́двиг ван Бетхо́вен — немецкий композитор, дирижёр и пианист. Бетховен — ключевая фигура западной классической музыки, один из наиболее уважаемых и исполняемых композиторов в мире. Он писал во всех существовавших в его время жанрах, включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения, но самым значительным в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, увертюры, симфонии.

Людвиг ван Бетховен родился 17 декабря 1770 года в городе Бонн в музыкальной семье. С детства его стали обучать игре на органе, клавишине, скрипке, флейте.

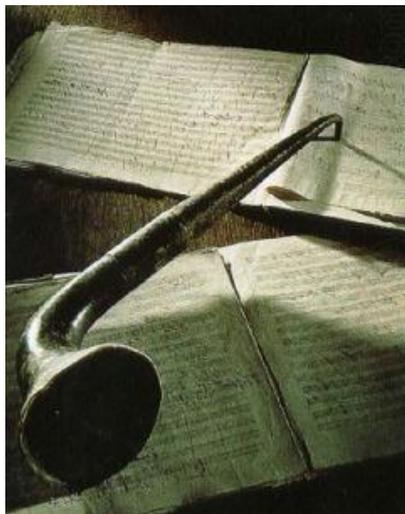
Впервые серьезно заниматься с Людвигом стал композитор Нефе. Уже в 12 лет в биографии Людвиг ван Бетховена была получена первая работа музыкальной направленности –помощник органиста при дворе. Бетховен изучал несколько языков, пытался сочинять музыку.

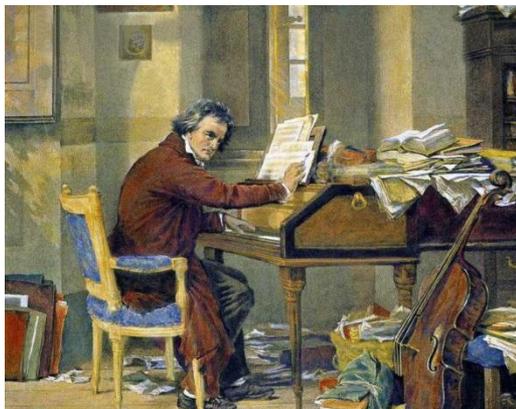
После смерти матери в 1787 году он взял на себя материальные обязанности семьи. Людвиг Бетховен стал играть в оркестре, слушать университетские лекции. Вскоре он переезжает в Вену. Именно в эти годы виртуозная игра на пианино приносит Людвигу первую славу. Там же, в Вене, были написаны знаменитые в будущем сочинения: Лунная соната Бетховена, Патетическая.

В 26 лет Бетховен начинает терять слух, но продолжает писать музыку. Теряя слух, он все реже выходит на улицу, становится замкнут и угрюм, отказывается от выступлений. С 1819 года для общения с собеседниками, Бетховену пришлось применять бумагу и карандаш. Благодаря этому, до наших дней дошли некоторые его «разговорные тетради». В этих «тетрадах» ему писали реплики друзья, на некоторые из которых он отвечал, так же на бумаге.

Несмотря на болезнь, именно в этот период он создает свои самые известные произведения.

Отметим, что биография Людвига Бетховена тех лет была наполнена славой, популярностью и признанием. Даже власть, не смотря на его откровенные мысли, не смела трогать музыканта. Умер Людвиг ван Бетховен 26 марта 1827 года в Вене, более 20 тысяч человек вышли проводить в последний путь выдающегося композитора.

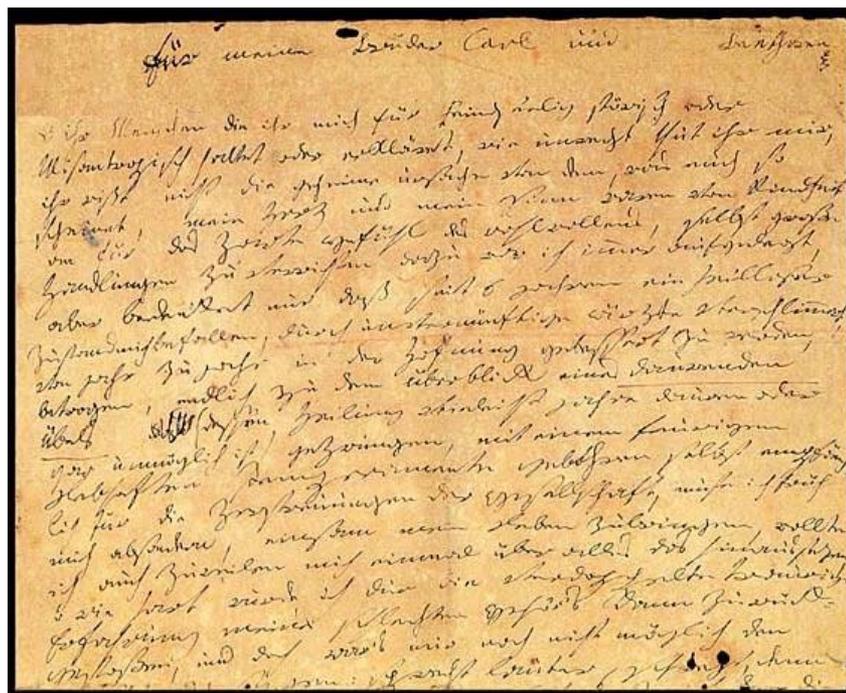
В 1889 году в доме семьи Бетховена в Бонне был открыт музей с большой коллекцией предметов из жизни композитора и той эпохи.

Среди экспонатов – посмертная маска Людвиг ван Бетховена, старинные часы, которые, согласно легенде, остановились в момент смерти композитора, слуховые трубки и разговорные тетради, используемые Бетховеном для коммуникации с внешним миром, его любимый рояль, ноты, записки и другие личные вещи.

Времена, когда стала создаваться Пятая симфония, были для композитора тяжелыми, не самыми благоприятными для творчества. Препятствия постоянно вставали на пути гения. Но разум композитора был захвачен безумным желанием сотворить столь масштабное произведение. История создания симфонии зарождалась из постоянных депрессий автора. Композитор то работал часами, воодушевленный новой идеей, то выбрасывал наброски и на несколько дней впадал в отчаяние. В какие-то моменты творение и вовсе откладывалось в сторону и наконец спустя три года произведение было написано.

Симфония № 5 несет в себе все муки композитора, всю его душевную боль. Узнав о том, что никогда больше не будет слышать, Бетховен возжелал смерти. Он хотел окончить свою жизнь, наложить на себя руки. Мысли о смерти порой его вовсе не оставляли, сводили с ума, ведь музыка, которую он больше никогда не услышит, была его сущностью, жизнью. Он уединяется в деревню Гейлигенштанд и там пишет своё знаменитое письмо, известное нам как «Гейлигенштадтское завещание»

*« О вы, люди, считающие или объявившие
меня озлобленным, упрямым..., - как вы
несправедливы*

*ко мне. Вы не знаете тайной причины
того, что я вам кажусь таким...*

*Подумайте только, вот уже шесть лет,
как меня поразил неизлечимый недуг.....
ведь я глух.*

*Что за унижение, когда кто-нибудь, стоя
рядом со мной, слышал издалека звуки
флейты, я же не слышал ничего..*

*Такие случаи приводили меня на грань
отчаяния.*

*Только оно, искусство, оно удерживало
меня.*

*Ах, мне казалось невозможным покинуть
мир, прежде чем я выполню всё, к чему
чувствовал
себя призванным..*

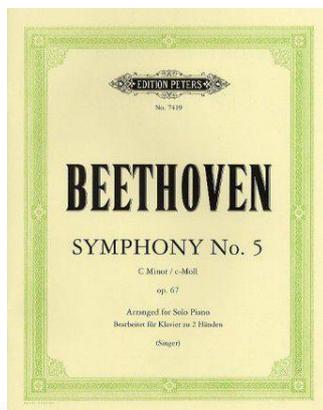
*Терпение.. Оно должно стать моим
руководителем.....(учебник стр.120)*

Но, долго размышляя над бытием, композитор задумался над силой, коей наделен каждый человек. Он подумал, что все, если действительно захотят, смогут "взять за горло судьбу", начать ею руководить, и жить, невзирая на все чинимые ей козни. Бетховен знал, что судьба распорядилась его жизнью несправедливо, но и подарила огромную силу воли, благодаря которой он смог вновь слышать музыку, только не ушами, а сердцем. Именно это сподвигло композитора написать свою самую лучшую симфонию. Назло судьбе, насмехающимся над его недугом людям, самому себе, так желающему смерти.

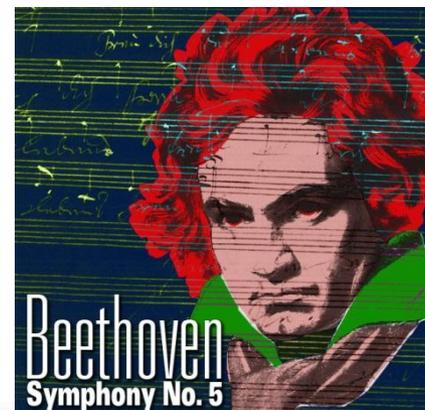
У произведения не только интересная и трогательная история создания. Симфония № 5 Бетховена стала уникальной, так как она единственная, которую описал сам композитор, чего он не делал с другими произведениями. Эта симфония должна была остаться с тем смыслом, который в нее вложил композитор. Он знал, что людям необходимо то знание, которое пришло к нему самому лишь с бедой.

Автор хотел, чтобы каждый несчастный смог понять, что все в его руках, в том числе жизнь, судьба. Все это можно взять под контроль, стоит только понять, как это сделать. Композитор через музыку показал, как тяжела борьба, но если пройти до конца, то предстоит счастливый и красочный финал.

« Так судьба стучится в дверь» – так Бетховен сказал о начальных тактах своей Симфонии №5 Сочиняя её, он говорил: « Я схвачу судьбу за глотку». Бетховен вышел победителем из этой схватки.

A handwritten signature of Ludwig van Beethoven in black ink. The signature is written in a cursive style and reads 'Ludwig Van Beethoven'. There are three horizontal strokes at the end of the signature.

Любое выдающееся произведение всегда многозначно и каждое поколение по-своему трактует его смысл. Так например, образ Симфонии № 5 связывали с мифом о Прометее, который похитил У богов с Олимпа огонь и передал его людям. За это боги жестоко наказали его.

ПРОМЕТЕЙ

Легендарный
греческий герой,
подаривший
людям огонь.

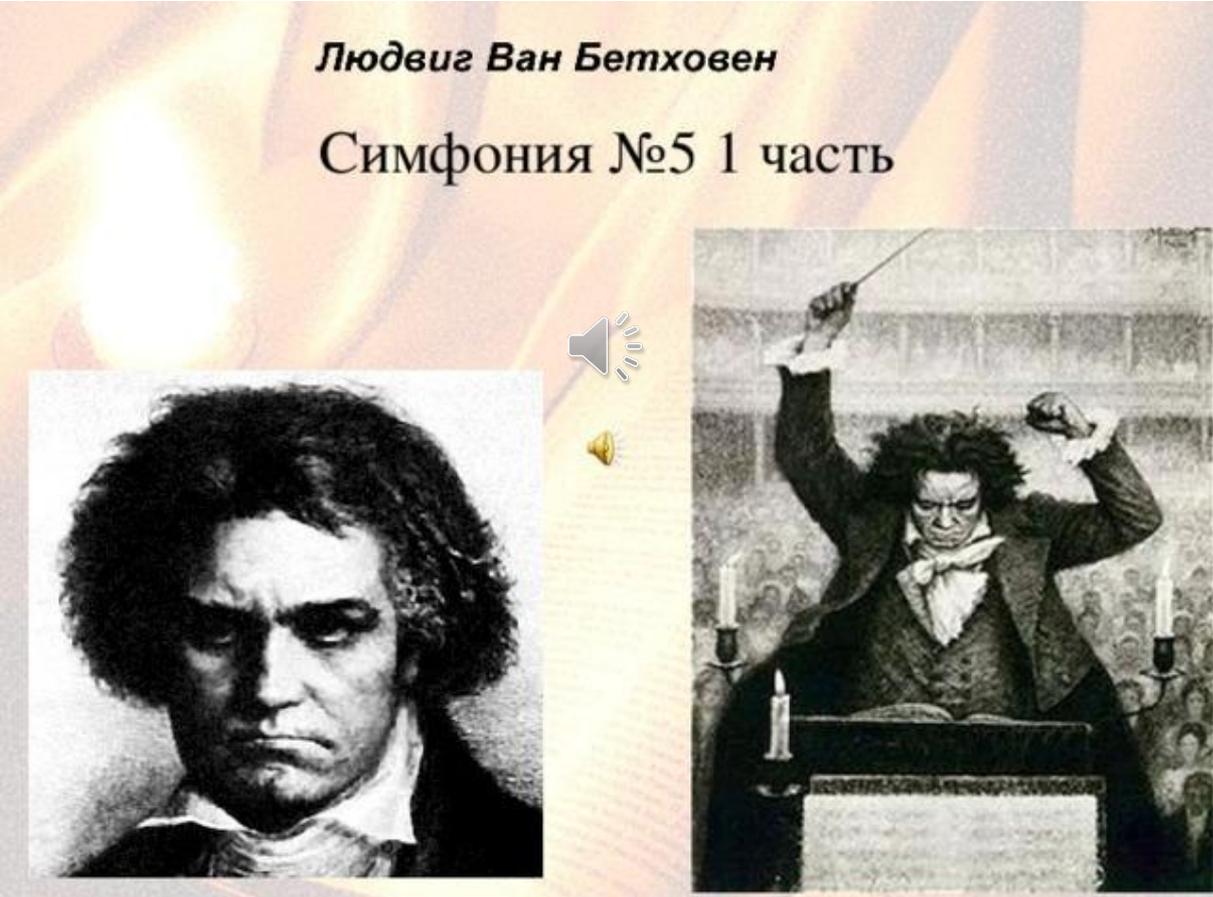

В годы Второй мировой войны (1939-1945) « два такта из Бетховена» – мотив судьбы-олицетворяли собой стойкость и мужество, поддерживали дух заключенных, попавших в фашистские застенки. Ведь именно в этой симфонии с наибольшей силой воплощены идеи: « через борьбу – к победе», « от мрака-к свету», « через тернии – к звёздам».

Пятая симфония Бетховена сегодня исполняется на мировых сценах. Ее любят, ценят, ею вдохновляются и восхищаются.

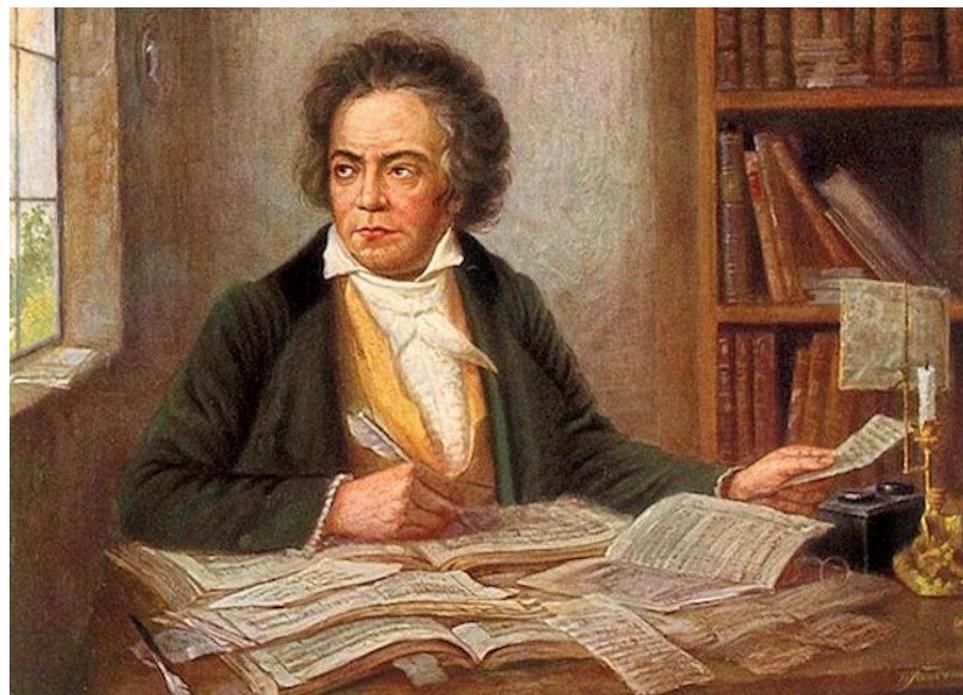
Людвиг Ван Бетховен
Симфония №5 1 часть

The image is a composite graphic. At the top, the text 'Людвиг Ван Бетховен' and 'Симфония №5 1 часть' is displayed in a serif font. Below the text, on the left, is a black and white portrait of Beethoven with his characteristic wild hair. On the right is a painting of Beethoven as a conductor, holding a baton high. Between these two images are a speaker icon and a small yellow bell icon. The background consists of a warm, abstract pattern of light and dark bands.

Многие авторы, пользуясь популярностью симфонии, обрабатывают ее в своем стиле. Но это несколько не портит оригинал. Напротив, новый образ симфонии становится более свежим, интересным, дополненным.

**Почти у каждого, я думаю, случалось,
Когда беда упорно в дверь стучалась.
И кто как мог, справлялся с той бедою.
Бетховен музыкой предстал перед Судьбою.
В борьбе с недугом музыка рождалась.
В ней было всё. С угрозы начиналась.
Та-та-та-та, Судьба стоит у двери
И Гений музыкой упрямо ей ответит.
То наступают мрачно силы рока,
Но вот призывно, тихо, издалёка
И, нарастая силой, радостью, свободой,
Звучит оркестр мощно с небосвода.
Судьба бормочет тихо про угрозы.
Уже нет мрака, отгремели грозы.
Победный гимн сильнее нарастает!
Аккорд! Аккорд! Аккорд! Симфонию венчает.
Когда ко мне беда стучится в двери
Или душа уже почти не верит,
Я пятую симфонию включаю
И с музыкой спокойно побеждаю.
Какую музыку оставил нам Бетховен!
Владел он тайною и Гения достоин.
И через сотни лет, - борьба его с Судьбою,
Что в музыку легла, - всегда готова к бою!**

Домашнее задание

индивидуальные сообщения