

**СОНАТНО-
СИМФОНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ**

В ТВОРЧЕСТВЕ ГАЙДНА

- Слово «классический» в переводе с латинского «classicus» значит «образцовый». Это направление возникло в искусстве Франции 17 столетия, которое в качестве нормы и образца выбрало Античность. Классицизм как стиль утвердился в европейском искусстве 17-18 веков. В основе эстетики классицизма лежало убеждение, что все в мире разумно, что на земле и в природе, и в жизни царит установленный свыше порядок – равновесие истины и красоты. В историю культуры это время вошло также под названием "Века Просвещения".

- Музыкальный классицизм 18 века называют "венским классицизмом" и связывают с именами трёх композиторов, живших и творивших в Вене, столице Австрии - Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена. В музыке венских классиков серьезный и глубокий замысел воплощен в естественной и понятной манере. Музыкальные темы излагаются и развиваются очень разумно и логично, но в этом нет никакой сухости, музыка наполнена искренним чувством.

- «Отцом» классических музыкальных жанров называют Йозефа Гайдна (1732- 1809). Именно в его творчестве закрепилось нормативное строение симфонии, сонаты, струнного квартета и классического сольного концерта – так называемый сонатно-симфонический цикл. В нем обычно три или четыре части. Различие между сонатой, квартетом, симфонией и концертом зависит от состава исполнителей.

- Симфония – произведение для оркестра, предназначенное для звучания в большом помещении перед многочисленными слушателями. К симфонии близок концерт – произведение для солирующего инструмента с сопровождением оркестра. Соната и квартет – это камерные инструментальные жанры (слово «камерный» происходит от итальянского «camera» - «комната»; в 18-19 вв. произведения для нескольких инструментов часто исполнялись в домашней обстановке, т.е. понимались как «комнатная музыка»). Соната предназначена для одного или двух инструментов (солирующий – скрипка, флейта и др. – в сопровождении клавира или фортепиано), струнный квартет – для четырех струнных инструментов (две скрипки, альт и виолончель). В чередовании частей сонатно-симфонического цикла постепенно раскрывается картина мира, каким его представляет композитор. Каждая часть при этом является по-своему важной в раскрытии общего замысла.

ФОРМИРОВАНИЕ СОНАТНО-СИМФОНИЧЕСКОГО ЦИКЛА. СИМФОНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ГАЙДНА

- Лучшее достижения в жанре симфонии – это «Лондонские симфонии» Гайдна (1790-е) и симфонии №40,41 Моцарта (1788г). Но принято считать, что именно Гайдн заложил основы классической формы симфонии. Он работал над симфонией дольше, чем кто-либо из его современников, с 1759 до 1795 года; три с половиной десятилетия шли поиски, отбиралось самое необходимое, совершенствовалось найденное. Его симфоническое творчество предстает как сама история формирования жанра. Гайдн уделял внимание в первую очередь темам симфонии, способным передать новое и обобщающее содержание, а также принципам их развития, но также он постоянно работал и над циклом в целом. Функция каждой части, свойственная именно ей образность, соотношение частей друг с другом, структура цикла (сначала преимущественно трехчастного, затем прочно утвердившегося четырехчастного) были не менее важны для него. Попутно определялись тональные закономерности, трактовка оркестра (роли групп и отдельных инструментов, доля их участия в частях, типичные приемы игры) и многое другое.

ГАЙДНОВСКИЙ ОРКЕСТР

- струнные, 2 флейты, 2 гобоя, 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы, литавры.
- послужил основой для развития и обогащения этого самого совершенного инструмента выражения музыкальной мысли. Гайдн, как известно, 30 лет проработавший в имении князей Эстергази, имел возможность на практике постоянно проверять свои оркестровые замыслы. Не случайно в его оркестре уравновешено звучание групп, все тембровые узоры прозрачны и рельефны

- 12 Лондонских симфоний возвышаются над уровнем прежнего гайдновского творчества. Каждая из них – образец цельности, динамической силы и яркости. Теперь цикл у Гайдна становится более развернутым. Возрастает удельный вес первой части, усложняются образно-эмоциональные коллизии второй. Большую самостоятельность приобретают духовые инструменты; Гайдн все чаще поручает им ответственные сольные реплики. Ярче выделяются своей неожиданностью и остротой столь любимые Гайдном юмористические «сюрпризы». 11 из 12-ти Лондонских симфоний – в мажорных тональностях

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЦИКЛА

- сонатное Allegro – выражение разнообразия и изменчивости жизни, а нередко и ее драматизма. Серьезное, порой патетическое, медленное вступление возвещает о значительности того, что предстоит дальше и в самом Allegro, оно сосредоточивает мысли на возвышенном, часто служит функцией внимания. В 11 из 12-ти Лондонских симфоний содержат медленные вступления. Контрастное соотношение разделов формы (вступления и Allegro) – одна из побудительных сил развития первых частей. При этом темы вступления могут участвовать в развитии сонатного Allegro

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЦИКЛА

- (Andante, G-dur) симфонии №104 – это лирическая песня, достигающая в своем развитии большого драматизма. Она написана в сложной трехчастной форме с контрастной и вместе с тем развивающей серединой. Мелодия крайних частей овеяна светлой и спокойной лирикой. В середине мажору противопоставляется одноименный минор, что придает этой теме меланхолический оттенок. Но вскоре в процессе развития темы достигается драматическая кульминация. Секвентное развитие первого отрезка темы подводит к репризе, сильно расширенной по сравнению с первой частью Andante. Расширение осуществляется путем смелых тональных сдвигов, чрезвычайно освежающих основной соль мажор. Сама тема в репризе подвергается мелодическому варьированию.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ЦИКЛА

- симфонии №103 типична для Гайдна – «размашистая» мелодия, ритмическая острота, акценты на сильных долях такта, динамические контрасты придают музыке ярко народный характер. В средней части менуэта Лондонских симфоний – трио, написанном в обычной для третьей части классической симфонии сложной трехчастной форме, – нет ладотонального контраста

ФИНАЛ

- логическое завершение художественного замысла симфонии. В их основе лежит жанрово-бытовой материал, но в отличие от менуэтов он не столько образно наглядный, сколько обобщающий: выражение идеи в финалах преобладает над конкретностью изображения. Здесь особенно часто используется форма рондо, сонатная, рондо-сонаты.