

Т. Г. Савельева

Опорные конспекты
по музыкальной литературе
зарубежных стран

Учебное пособие

*«Схема – это скелет работы,
без которого она превращается в медузу...»*

Л.Н. Гумилев

Опорные конспекты по музыкальной литературе зарубежных стран предназначено для учащихся ДШИ, ДМШ третьего года обучения по учебному предмету «Музыкальная литература» дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства.

Данное учебное пособие призвано развить специальные компетенции учащихся, в частности: сформировать музыкальное мышление, навыки восприятия и анализа музыкальных произведений, приобрести знания о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

Опорные конспекты представляют собой главные тезисы подробных, развернутых текстов по музыкальной литературе, обобщенные и сжатые теоретические сведения в виде таблиц, схем, опорных сигналов, знаков и символов. В роли опорных сигналов здесь выступают иллюстрации, портреты композиторов, в роли знаков и символов – нотные примеры изучаемых музыкальных произведений. В пособие также включены словари значений, терминов и понятий.

Содержание пособия разделено на разделы и темы, соответствующие программе учебного предмета. К пособию приложены тестовые задания для проверки и контроля знаний учащихся.

Учебное пособие можно использовать при

- изучении нового материала;
- повторении и систематизации изученных тем;
- подготовке к промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- подготовке к музыкально-теоретическим олимпиадам;
- самостоятельной работе обучающихся;
- групповом и индивидуальном обучении.

Савельева Т.Г. –
составитель учебного пособия,
преподаватель МБОУ ДОД ДШИ
г. Шахтерска Сахалинской области.

Содержание

Раздел I. Иоганн Себастьян Бах

Тема 1. Экспресс-биография	5
Тема 2. Характеристика творчества	7
Тема 3. Клавирное творчество	8
Тема 4. Органное творчество	12
Список основных произведений	13
Словарь	13

Раздел II. Франц Йозеф Гайдн

Тема 5. Экспресс-биография	17
Тема 6. Характеристика творчества	19
Тема 7. Симфоническое творчество	21
Тема 8. Клавирное творчество	24
Список основных произведений	25
Словарь	26
Основные темпы в произведениях Й. Гайдна	27

Раздел III. Вольфганг Амадей Моцарт

Тема 9. Экспресс-биография	28
Тема 10. Характеристика творчества	30
Тема 11. Оперное творчество	31
Тема 12. Клавирное творчество. Соната Ля мажор	37
Тема 13. Симфоническое творчество	39
Список основных произведений	41
Словарь	42

Раздел IV. Людвиг ван Бетховен

Тема 14. Экспресс-биография	44
Тема 15. Характеристика творчества	47
Тема 16. Фортепианное творчество	48
Тема 17. Симфоническое творчество	51
Список основных произведений	55
Словарь	56

Раздел V. Франц Петер Шуберт

Тема 18. Экспресс-биография	57
Тема 19. Характеристика творчества	59
Тема 20. Песенное творчество	60
Тема 21. Симфония № 7 «Неоконченная»	68
Тема 22. Фортепианные произведения	70
Список основных произведений	73

Раздел VI. Фридерик Францишек Шопен

Тема 23. Экспресс-биография	74
Тема 24. Характеристика творчества	76
Тема 25. Фортепианное творчество	78
Список основных произведений	85
Литература	86

Раздел I. Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Тема 1. Экспресс-биография

И. С. Бах – великий немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко. Творчество Баха – вершина полифонического стиля эпохи барокко.

Родился в Германии в г. Эйзенахе в семье музыканта.	31 марта 1685 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Переезд в г. Ордруф к старшему брату-органисту после смерти родителей. - Начало систематических занятий на скрипке, органе, клавесине. - Первые произведения – восемь хоральных обработок для органа. 	1695 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Переезд в г. Люнебург. - Обучение в лицее. - Постоянное самообразование. - Посещение г. Гамбурга для того, чтобы послушать игру знаменитого органиста И. Рейнкена и посетить оперные спектакли. 	1700 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Работа органистом в г. Арнштадте. - Создание «Каприччио на отъезд любимого брата». - В Любеке присутствует на концертах знаменитого органиста Д. Букстехуде. - Переезд в г. Веймар. 	1703 – 1707 гг.
<p style="text-align: center;">Веймарский период</p> <ul style="list-style-type: none"> - Служба в г. Веймаре в качестве органиста и придворного музыканта герцога Веймарского. - Создание органичных сочинений: хоральных прелюдий, Токкаты и фуги ре минор, Пассакалья до минор, прелюдий и фуг. - Переложения для органа и клавесина скрипичных концертов А. Вивальди. - Поездки по разным городам Германии. 	1708 – 1717 гг.
<p style="text-align: center;">Кетенский период</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работа в г. Кетене придворным капельмейстером при дворе принца Кетенского. - Создание произведений для клавира и других инструментов: I том Хорошо темперированного клавира (ХТК), Хроматической фантазии и фуги ре минор, шести Английских и шести Французских сюит для клавира, шести сонат для скрипки соло, шести Брандербургских концертов для инструментального ансамбля и др. 	1717 – 1723 гг.

<p style="text-align: center;">Лейпцигский период</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пора творческого расцвета. - Занимает должность кантора в церкви св. Фомы. - Сочиняет вокально-инструментальные духовные произведения: кантаты, оратории, пассионы (Страсти по Матфею, Страсти по Иоанну), Месса си минор, Магнификат. - Продолжает работать над клавирами произведениями – редактирует I том и пишет II том ХТК, «Итальянский концерт», «Гольдберовские вариации», «Музыкальное приношение», «Искусство фуги». 	1723 – 1750 гг.
<ul style="list-style-type: none"> - Возглавляет Лейпцигское музыкальное общество («Музыкальную коллегия») и работает со студентами университета. - Пишет множество светских произведений для праздничных концертов: кантаты, сюиты для оркестра, сюиты для виолончели, скрипичные и клавирные концерты с оркестром и др. 	1729 – 1740 гг.
<ul style="list-style-type: none"> - Получает звание придворного музыканта саксонского курфюрста. - Слава непревзойденного виртуоза на органе и клавесине. 	1736 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Падает интерес Баха к общественной музыкальной жизни. - Болезнь глаз. 	1740 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Смерть композитора. - Похоронен на кладбище при церкви св. Иоанна (спустя некоторое время кладбище исчезло под разрастающимся городом). 	28 июля 1750 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Бах обладал энциклопедическими познаниями. - Сконструировал новые инструменты – клавесин-лютню и виолу-помпозу. - Был известен не как композитор, а как виртуоз-импровизатор на органе и клавесине. - Бах был дважды женат и имел 20 детей. Четверо из его сыновей еще при жизни отца стали знаменитыми музыкантами: Вильгельм Фридеман Бах, Иоганн Кристиан Бах, Иоганн Кристоф Фридрих Бах, Карл Филипп Эммануэль Бах. - Почти ничего из произведений Баха не было напечатано при его жизни. После того, как немецкий композитор-романтик Ф. Мендельсон в 1829 году исполнил в Берлине «Страсти по Матфею», музыка Баха зазвучала по всему миру. 	

Тема 2. Характеристика творчества

Образы и темы	Воплотил в музыке богатый и сложный внутренний мир человека, возвышенные, глубокие религиозные чувства.
Жанры	<ul style="list-style-type: none"> - Свыше 1000 произведений во всех жанрах того времени, кроме оперы. - <i>Вокально-инструментальные</i> – светские и духовные кантаты, пассионы, мессы. - <i>Инструментальные</i> – оркестровые, клавирные произведения для разных инструментов соло и с оркестром. - <i>Органье</i> – прелюдии и фуги, токкаты, фантазии, хоральные прелюдии.
Новаторство	<ul style="list-style-type: none"> - Традиционные жанры обогатил чертами, заимствованными из других видов музыки. - Объединил токкату, фантазию, прелюдию с фугой в двухчастный цикл в органной и клавирной музыке. - Создал жанр клавирного концерта. - Создал произведения для начинающих музыкантов: инвенции и симфонии, нотную тетрадь Анны Магдалены Бах и др.
Истоки музыкального языка	<ul style="list-style-type: none"> - Немецкая песня и протестантский хорал. - Хоровая полифония эпохи Возрождения. - Итальянская и немецкая органная музыка. - Итальянская опера и итальянская скрипичная школа. - Французская клавесинная музыка.
Полифония	И.С. Бах – великий полифонист. В его творчестве окончательно сформировалась fuga – высшая форма полифонии.
Гармония	- В творчестве Баха сложилась тональная система мажора и минора: гармоническая функциональность, главенство тоники, модуляции в пределах мажоро-минорной системы.
Мелодии	<ul style="list-style-type: none"> - Яркий, рельефный тематизм. - Мелодиям Баха присуща напевность народных песен и хоралов, инструментальная выразительность.

Тема 3. Клавирное творчество

- Клавирная музыка Баха – вершина клавирного искусства XVII-XVIII веков.
- Музыка для клавира создана в основном в г. Кетене и г. Лейпциге.

<p>Новаторство</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Обогастил содержание клавирной музыки. Расширил круг образов, привнес в нее лиризм и глубокую философию. - Трактовал клавир не только как домашний инструмент, но и как концертный. - Добиваясь певучести инструмента, реформировал технику игры. - Вместо обычного в то время использования при игре трех пальцев, ввел в постоянное употребление первый и пятый пальцы. Применял систему подкладывания первого пальца под третий и четвертый, что позволяло продлевать мелодическую линию. - Расширил круг жанров, традиционных для этого инструмента. - Под влиянием скрипичного концерта сочинил клавирные концерты, а под влиянием органного искусства – фантазии и фуги, прелюдии и фуги. - Клавирные сочинения Баха имеют педагогическую ценность. Многие из них были созданы для занятий его жены, сыновей и учеников.
---------------------------	--

Инвенции

<p>Годы создания</p>	<p>1720 – 1723</p>
<p>Характеристика</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Инвенция – небольшая пьеса полифонического склада. Бах написал 15 двухголосных и 15 трехголосных инвенций. - Слово «инвенция» переводится как «выдумка», «изобретение». - Несмотря на скромные размеры, инвенции разнообразны по содержанию и чрезвычайно выразительны. - Каждая инвенция построена на одной теме, которая и определяет основной характер произведения. Тема неоднократно проводится во всех голосах. - Инвенции имеют педагогическую направленность, цель которой – привить ученикам серьезное отношение к музыке и выработать певучий звук на основе связной игры (<i>legato</i>).

Нотные примеры

Инвенция До мажор

Инвенция Фа мажор

Клавирные сюиты

Характеристика	<ul style="list-style-type: none"> - Бах написал 6 Английских, 6 Французских сюит, 6 Партит. - Старинная сюита – многочастное циклическое произведение, состоящее из танцевальных пьес, предназначенных для концертного исполнения или обучения. Основу сюиты составляли четыре старинных танца: <i>аллеманда, куранта, сарабанда и жига</i>. - Цикл основан на принципе контрастного сопоставления танцев (по характеру, темпу, метроритму, фактуре). - В единое целое танцы объединяют: тональность, двухчастная форма каждого танца, жанр, контрастность. - Часто между сарабандой и жигой помещались другие танцы: менуэт, гавот, бурре, полонез, лур, паспье. - Иногда включались и нетанцевальные пьесы: вступления, токкаты, арии и др. - Французские сюиты более скромные по масштабам, чем Английские.
-----------------------	--

Обязательные танцы

Танец	Страна	Темп	Размер	Характер
Аллеманда (нем. <i>allemande</i>)	Германия	Умеренный	Четырехдольный, чаще всего 4/4 с затактом	Спокойный, торжественный
Куранта (франц. <i>courante</i>)	Франция, Италия	Умеренный быстрый	Трехдольный 3/4	Величавый (Франция), оживленный (Италия)
Сарабанда (исп. <i>zarabanda</i>)	Испания	Медленный	Трехдольный 3/4, 3/2	Торжественный, скорбный
Жига (англ. <i>jig</i> , итал. <i>giga</i>)	Англия	Быстрый	3/8, 6/8, 9/8, 12/8	Задорный, озорной

Дополнительные танцы

Менуэт (фр. <i>menuet</i>)	Франция	Умеренный	Трехдольный 3/4	Изящный, грациозный
Гавот (фр. <i>gavotte</i>)	Франция	Умеренный	Четырехдольный 2/2, 4/4 с затактом	Простодушно- задорный или изысканно- тонченый

Клавесин-лютня

Виола-помпоза

Французская сюита
до минор

Аллеманда

Куранта

Сарабанда

Жига

Хорошо темперированный клавир

Годы создания	<ul style="list-style-type: none"> - I том ХТК написан в 1722 году в г. Кетене. - II том – в 1744 году в г. Лейпциге.
Общая характеристика	<ul style="list-style-type: none"> - ХТК называют энциклопедией баховских форм (фуги), образов, мыслей, чувств. - В темах прелюдий и фуг ХТК синтезировалась мелодика разных жанров и эпох: темы-речитативы, песенные, танцевальные, инструментальные (часто имитирующие приемы скрипичной, гитарной игры). - В XIX и XX веках ХТК стал образцом для аналогичных циклов прелюдий и фуг во всех тональностях: Прелюдии и фуги Д. Шостаковича, Р. Шедрина, «Ludus Tonalis» П. Хиндемита.
Идея и строение ХТК	<ul style="list-style-type: none"> - Бах хотел утвердить на практике равноправие всех 24 тональностей. По причине несовершенства настройки инструмента тональности свыше 4-х знаков звучали фальшиво и композиторами не использовались. - Бах писал для клавира новой конструкции, где октава была разделена на 12 равных полутонов, то есть равномерно (хорошо) темперирована. - ХТК состоит из 48 прелюдий и фуг, охватывающих 12 мажорных и 12 минорных тональностей, расположенных в хроматическом порядке (До мажор – до минор, До диез мажор – до диез минор и т.д.). - Прелюдия и fuga – свободная импровизационная прелюдия и строгая fuga, «малый цикл», перенесенный из органной музыки в клавирную.

Строение фуги

Экспозиция:

тема проводится поочередно в каждом голосе. Первое проведение темы – в основной тональности, ответ – в основной тональности или тональности доминанты (в трехголосной фуге: T-D-T, в четырехголосной: T-D-T-D).

Развивающая (свободная) часть:

начинается с проведения темы в новой тональности. Тема проводится в разных голосах, в разных тональностях, в любой последовательности.

Заключительная часть:

тема звучит в основной тональности в разных голосах – по очереди или в стреттном проведении. Между проведениями темы в экспозиции и свободной части обычно звучат интермедии.

Прелюдия и fuga до минор из I тома ХТК

Прелюдия

Fuga

Тема 4. Органное творчество.

- Бах был великим органным композитором, виртуозом-импровизатором.
- Лучшие органные произведения для любимого инструмента написаны им в Веймаре.
- Хоральные прелюдии – любимый лирический жанр Баха.
- В основе хоральных прелюдий – протестанский хорал, то есть вокальная, известная всем прихожанам церкви мелодия. Как правило, хорал был четырехголосным.

<p>Образы и темы</p>	<p>- Размышления о человеческих радостях и горестях, о нравственном долге, возвышенном, религиозном чувстве.</p>
<p>Музыкальный язык</p>	<p>- Красивые и певучие мелодии, тонкий колорит, выразительные сочетания регистров. - Технические особенности инструмента давали возможность создавать произведения торжественные, патетические, и драматические. - Бах находил разные способы обработки тем: основной напев хорала оплетали другие мелодии, иногда хоральный напев господствовал над другими голосами.</p>

Хоральная прелюдия фа минор

Токката и fuga ре минор

Токката

Фуга

Список основных произведений

Органые произведения	<ul style="list-style-type: none"> - Прелюдии и фуги. - Токкаты и фуги. - Фантазии и фуги. - Пассакалья до минор. - Концерты для органа. - Партиты. - Хоральные вариации.
Произведения для клавира и клавесина	<ul style="list-style-type: none"> - Двухголосные и трехголосные инвенции. - Английские сюиты. - Французские сюиты. - Клавирные партиты. - Хорошо темперированный клавир (I и II том). - Итальянский концерт.
Произведения для солирующих инструментов	<ul style="list-style-type: none"> - Сонаты и партиты для скрипки, сюиты для виолончели. - Произведения для скрипки и клавира. - Сонаты для виолы да гамба и клавира. - Сонаты для флейты и клавира. - Трио-сонаты.
Концерты и сюиты для оркестра	<ul style="list-style-type: none"> - Брандербургские концерты. - Скрипичные концерты.
Вокальные произведения	<ul style="list-style-type: none"> - Кантаты. - Пассионы. - Оратории.

Словарь

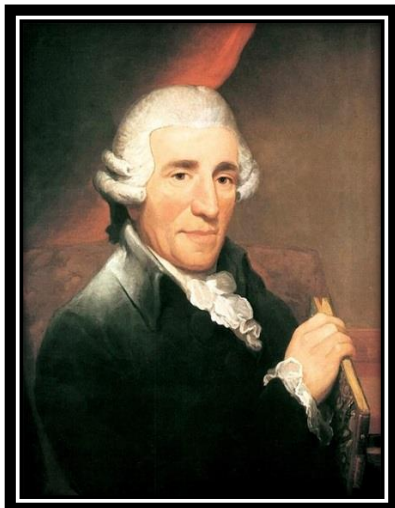
Барокко	От итал. <i>«barocco»</i> - «причудливый, странный, склонный к излишествам», «жемчужина неправильной формы (дословно <i>«жемчужина с пороком»</i>) – эпоха европейской культуры XVII-XVIII веков, центром которой была Италия.
Брандербургские концерты	Цикл из 6 концертов, преподнесённых Бахом в качестве подарка маркграфу Бранденбург-Шведта Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведтскому в 1721 г., но, скорее всего, сочинённых ранее.
Вариация	От лат. <i>«variatio»</i> - «изменение». В музыке вариациями называется такое произведение, в котором основная мелодия повторяется много раз, но в ином характере. Иногда меняется только ее сопровождение, но чаще - и она сама, ее ритм, темп, отдельные обороты.
Виола да гамба	От итал. <i>«viola da gamba»</i> - ножная виола - старинный струнный смычковый музыкальный инструмент семейства виол, близкий по размеру и диапазону современной виолончели.

Итальянский концерт	<p>- Это название, данное самим Бахом, указывает на происхождение концертного жанра, родиной которого была Италия. Произведение написано для клавира с двумя мануалами, без оркестрового сопровождения.</p> <p>- В Итальянском концерте Бах опирается на традиции А. Вивальди – это трехчастный цикл с быстрыми, крайними частями и лирической, медленной средней частью.</p>
Кантата	<p>- От итал. «cantare» - «петь» – крупное вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и оркестра.</p> <p>- Кантата близка к оратории, но отличается от нее меньшими масштабами, отсутствием драматического сюжета, камерным характером.</p>
Каприччио	<p>От итал. «Capriccio», также «каприс» – букв. «каприз», «прихоть» - произведение академической музыки, написанное в свободной форме.</p>
Клавир	<p>От нем. «klavier» - общее наименование струнных клавишных музыкальных инструментов в XVII - XVIII веках. Это клавесин, клавикорд, челеста; разновидности клавесина: верджинел, мюзелар, спинет, чембало (итальянское название клавесина).</p>
Клавесин, клавикорд	<p>- <i>Клавесин</i> – клавишно-щипковый инструмент XVII-XVIII веков, струны которого приводились в колебание щипком перышка или язычка. Звук клавесина острый и быстро затухающий. Недостаток этого инструмента – невозможность давать яркую смену динамических оттенков и добиваться певучести.</p> <p>- <i>Клавикорд</i> – старинный клавишный инструмент, распространенный в XV – XVIII веках, предшественник фортепиано. При нажатии клавиши звук извлекался ударом металлического штифта (тангента) о струну.</p> <p>- Из клавишных инструментов Бах предпочитал клавикорд, у которого звучание было мягче и продолжительнее, а динамические возможности богаче и разнообразнее.</p>
Концерт	<p>От лат. «concerto» - «сопоставляю» - крупное, часто трехчастное, музыкальное произведение для солирующего инструмента (инструментов) и оркестра.</p>
Оратория	<p>- От позднелат. «oratorium» – «молельня», от лат. – «oro» – «говорю, молю» – крупное многочастное музыкальное произведение для певцов-солистов, хора и оркестра с драматическим сюжетом, предназначенное для концертного, а не сценического исполнения.</p> <p>- Оратория близка к кантате, от которой отличается большими масштабами и наличием определенного сюжета. Возникла в Италии на рубеже XVI-XVII веков.</p>
Пассакалья	<p>- От испанского «pasar» – «проходить» и «calle» – улица.</p> <p>- Первоначально – торжественная уличная испанская песня с сопровождением гитары. Исполнялась при отъезде гостей.</p> <p>- Позднее – полифоническая форма в виде вариаций с постоянно повторяющейся в басу темой (<i>basso ostinato</i>).</p>

Пассионы	От нем. « <i>passion</i> », от лат. « <i>passio</i> » - страдание – вокально-драматическое произведение, посвящённое событиям Страстной недели (Страсти Христовы), основанное на евангельских текстах.
Партита	- От итал. « <i>partita</i> » - «разделённая на части», от лат. « <i>partio</i> » - «делю». С конца XVI до начала XVIII вв. в Италии и Германии - обозначение одной вариации в цикле вариаций. - В XVIII веке термин «партита» обозначал то же, что и термин «сюита».
Полифония	Многоголосие в которой все голоса равны. Нет никакого сопровождения, все голоса главные.
Сюита	- От фр. « <i>Suite</i> » - «ряд», «последовательность», «чередование» - циклическая форма в музыке, состоящая из нескольких больших частей. - Термин «сюита» был введён во второй половине XVII века французскими композиторами.
Типы полифонии	Подголосочная – одновременное сочетание вариантов одной мелодии.
	Контрастная – одновременное сочетание разных мелодий. Например, тема + противосложение = один из случаев контрастной полифонии.
	Имитационная – последовательное («с опозданием») проведение одной темы в разных голосах.
Приемы полифонического письма	- Тема - короткая мелодия из 3, 4 или 6 тактов. - Ответ – вступление другого голоса по окончании темы. - Противосложение – мелодия, которая звучит в голосе после проведения в нем темы. Противосложение идет одновременно с темой в другом голосе. Если теме сопутствует одно и то же противосложение, то оно называется удержанным. - Интермедия – эпизод, в котором нет темы. - Имитация (подражание) – прием развития, при котором в одном голосе повторяется мелодия, прозвучавшая перед этим в другом голосе. - Канон – непрерывная имитация. - Ракоходное движение – воспроизведение темы справа налево (от конца к началу). - Стретта – проведение темы несколькими голосами, при котором каждое последующее вступление начинается еще до окончания изложения темы в предыдущем голосе. - Тема в уменьшении – изложение более мелкими длительностями. - Тема в увеличении – изложение более крупными длительностями.
Прелюдия	- От лат. « <i>praeludo</i> » – «играю предварительно, делаю вступление» - инструментальная пьеса, чаще всего, для одного инструмента. - Первоначально – небольшое вступление к какой-нибудь пьесе, которое обычно импровизировалось, иногда сочинялось заранее и исполнялось на лютне (щипковом струнном музыкальном инструменте) или клавишном инструменте.

Протестантский хорал	<p>- Духовное песнопение на немецкий текст, исполнявшееся прихожанами.</p> <p>- Возник в Германии в XVI веке, когда католические песнопения на латинском языке были заменены на хоралы – народные песни с религиозными текстами на немецком языке.</p>
Токката	От итальянского « <i>toccare</i> » – «трогать, касаться» – инструментальная пьеса в быстром темпе с четким ритмом.
Трио-соната	<p>- От итал. «<i>trio</i>» и «<i>sonare</i>» – «звучать» - основная форма камерной инструментальной музыки XVII—XVIII веков (эпохи барокко).</p> <p>- Обычно трио-соната сочинялась для трех инструментов: двух скрипок и непрерывного басового сопровождения, представленного виолончелью и каким-нибудь клавишным инструментом.</p>
Орган	<p>- Древнейший клавишно-духовой инструмент, сопровождающий пение во время богослужения. Обычно имеет 5 клавиатур: 4 мануала (клавиатуры для рук) и одну ножную (педаль из 32 клавиш). Звуки на органе возникают при нажатии клавиш, которые открывают доступ воздуха в органные трубы. Трубы разной величины, но одинакового тембра образуют группу труб – регистр.</p> <p>- Звучание органа отличается монументальностью, разнообразием оттенков и приемов игры, недостижимых ни на одном другом инструменте.</p>
Фактура	<p>- От лат. «<i>factura</i>» - «устройство, строение» - способ изложения музыкальной мысли.</p> <p>- Наиболее распространенные типы фактур – полифоническая и гомофонно-гармоническая (мелодия с аккомпанементом).</p>
Философия	От древне-греческого « <i>любовь к мудрости</i> » - особая форма познания мира, система знаний об отношении человека и мира.
Фуга	От лат. « <i>fuga</i> » - «бегство», «погоня» - музыкальная форма, являющаяся наивысшим достижением полифонической музыки.

Раздел II. Франц Йозеф Гайдн (1732 – 1809)

Тема 5. Экспресс-биография

Й. Гайдн – великий композитор XVIII века. Один из представителей венского классицизма. Гайдна называют «отцом» симфонии и квартета – в его творчестве эти жанры стали классическими.

<ul style="list-style-type: none"> - Родился в деревне Рорау (Нижняя Австрия) в семье каретника и кухарки. - Музыкальное дарование проявилось рано. - Первоначальные навыки игры на клавире и скрипке получил у школьного учителя и церковного регента (руководителя церковного хора) Франка. 	<p>31 марта 1732 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Певчий в соборе святого Стефана в Вене. - Пел на богослужениях и церковных торжествах до 18 лет; играл на клавире, скрипке и органе. - За 9 лет службы получил всего 2 урока композиции. - Был уволен из хора, когда у него начал ломаться голос. - Бедственное положение. Зарабатывает уроками, игрой на инструментах в уличных ансамблях, перепиской нот. - Некоторое время был аккомпаниатором у итальянского композитора и преподавателя пения Никколо Порпоры. - Самостоятельно изучает музыкальные произведения и труды по истории и теории музыки. 	<p>1740 – 1749 гг.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Сочиняет ряд произведений, положивших начало его известности как композитора: зингшпиль «Хромой бес», дивертисменты и серенады, первые струнные квартеты для музыкального кружка барона Фюрнберга. 	<p>1750-е гг.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Капельмейстер при дворе графа Морцина. - Сочинение первых симфоний. 	<p>1759 – 1761 гг.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Служба у трех поколений венгерских князей Эстергази в г. Эйзенштадте (под г. Веной) и в летней резиденции «Эстергаз» (Венгрия) капельмейстером. - Зависимое положение музыканта-слуги, множество служебных и административных обязанностей. - Работа с оркестром и хором благотворно сказалась на развитии Гайдна как композитора. Для капеллы и домашнего театра написано большинство симфоний (в том числе «Граурная», «Прощальная»), опер, квартетов, месс. - Посещение Вены. - Творческое общение с В.А. Моцартом. 	<p>1761 – 1790 гг.</p>

Расцвет творчества.	1780 – 1790 гг.
Создание шести Парижских симфоний по заказу графа Д'Оньи.	1786 г.
Знакомство с Л. Бетховеном в Бонне.	1792 г.
- Две поездки в Англию. Создание двенадцати Лондонских симфоний. - Участие в концертах, дирижирование собственными сочинениями. - Избрание Почетным доктором Оксфордского университета.	1791 – 1792 гг., 1794 – 1795 гг.
- Под впечатлением от ораторий Г. Генделя, услышанных в Лондоне, создает ораторию на библейский сюжет «Сотворение мира». - Премьера прошла в Вене с большим успехом (в 1802 году оратория была исполнена в Санкт-Петербурге).	1799 г.
- Создание оратории «Времена года» на сюжет из крестьянской жизни (последнее сочинение Гайдна).	1801 г.
Смерть композитора. Похоронен в Вене.	31 мая 1809 г.

Тема 6. Характеристика творчества

Черты стиля	<ul style="list-style-type: none"> - Музыка Гайдна – жизнерадостная, энергичная, светлая. - Большинство произведений написано в мажорных тональностях (например, лишь одна из 12 Лондонских симфоний – минорная). - Одна из характерных черт стиля Гайдна – неиссякаемая фантазия и остроумие.
Жанры	Симфонии, камерные ансамбли, оперы, оратории, концерты для различных инструментов, произведения для клавира и др.
Новаторство	<ul style="list-style-type: none"> - Создал классические образцы симфоний, сонат, квартетов. - В зрелых симфониях (Лондонских) окончательно сформировалась классическая сонатная форма и сонатно-симфонический цикл. - Утвердил в своем творчестве основной метод симфонического развития – мотивно-тематическое (выделение из темы короткого активного элемента и его развитие). - В последних симфониях окончательно сформировался состав симфонического оркестра: струнный квинтет и группа духовых инструментов, построенная по принципу парности: две флейты, два гобоя, два кларнета, два фагота, две валторны, две трубы и литавры. - Обновил и обогатил народными интонациями тематический материал.
Симфонический цикл	<p>I часть – быстрая. Сонатное аллегро. II часть – медленная. Анданте или Адажио. III часть – умеренная. Менуэт. IV часть – быстрая. Народно-жанровый финал.</p> <p>По одной из версий рассматривать части сонатно-симфонического цикла можно следующим образом:</p> <p>I часть – человек действует. II часть – человек отдыхает, размышляет. III часть – человек танцует. IV часть – человек действует вместе со всеми.</p>
Истоки музыкального языка	- Австрийский музыкальный фольклор; интонации и ритмы немецких, венгерских, славянских, итальянских тем (Австрию во времена Гайдна называли «Лоскутной империей»). Вена была многонациональным городом. На ее улицах звучали немецкие, итальянские, славянские, венгерские песни и танцы).

Сонатная форма или форма сонатного аллегро

Вступление	ЭКСПОЗИЦИЯ	РАЗРАБОТКА	РЕПРИЗА	Кода
-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

В форме сонатно-симфонического цикла пишутся симфонии, сонаты, концерты, ансамбли (трио, квартеты), увертюры.

В симфонии – четыре части, в сонате, концерте – три части.

Первый раздел сонатной формы

Экспозиция

- Показ основных тем сонатной формы.
- Партия – раздел сонатной формы, в котором могут быть одна или несколько тем.
- Экспозиция может начинаться с темы вступления.
- Два основных «действующих лица» сонатной формы – главная и побочная партии, они всегда есть в сонатной форме.
- **Главная партия – Г.П.** – всегда в основной тональности.
- **Побочная партия – П.П.** – всегда в подчиненной тональности. Чаще всего это тональность V или III ступеней. Если основная тональность минорная, то П.П. чаще всего в мажоре.
- Главная и побочная партии обязательно в какой-то степени контрастны. Обычно Г.П. – энергичная, а П.П. – песенная, танцевальная, лиричная. Но может быть и по-другому.
- Два второстепенных «действующих лица» сонатной формы – связующая и заключительная партии. Они не всегда есть в сонатной форме.
- **Связующая партия – С.П.** – выполняет плавную модуляцию из тональности Г.П. в тональность П.П.
- в С.П. может быть:
  - развитие темы из Г.П.;
  - подготовка темы П.П.;
  - новая тема.
- С.П. может не быть совсем, тогда ее роль выполняет 2-е предложение Г.П.
- **Заключительная партия – З.П.** – утверждает тональность П.П.
- З.П. может строиться на материале:
  - Главной партии;
  - Связующей партии.
  - Разных тем экспозиции (тогда З.П. – итог всей экспозиции).
- З.П. может не быть совсем.

Второй раздел сонатной формы

Разработка

- Развитие тем экспозиции в любом порядке.
- Основные приемы развития:
  - Мотивное дробление тем (мотивное развитие);
  - Секвенционное;
  - Ладотональное;
  - Полифоническое (имитации, каноны);
  - Регистровое;
  - Тембровое;
  - Ритмическое.
- Самый неустойчивый и активный раздел формы. Имеет несколько фаз развития.
- Заканчивается на доминанте основной тональности («доминантовый предикт»).

Третий раздел сонатной формы

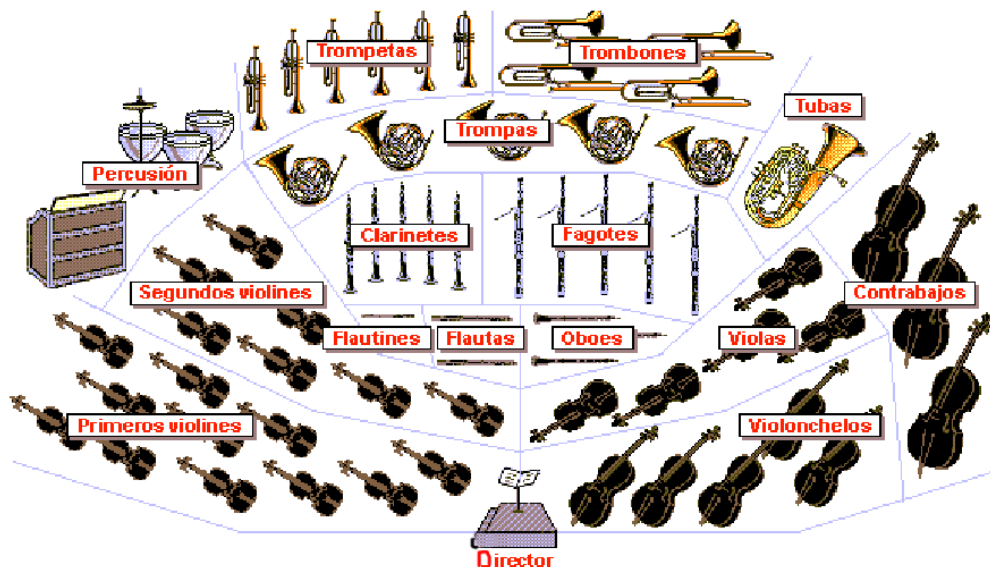
Реприза

- Повторение экспозиции с тональным подчинением побочной партии основной тональности. Все темы идут в основной тональности.

Тема 7. Симфоническое творчество

Годы создания	С конца 1750-х до середины 1790-х годов.
Общая характеристика	<ul style="list-style-type: none"> - Ранние симфонии Гайдна мало чем отличались от сюиты и не выходили за рамки развлекательно-бытовых жанров (поздние симфонии Гайдна были написаны, когда Моцартом уже были созданы все симфонии). - Лондонские симфонии – 4-х частные, со вступлением, которое контрастирует с сонатным аллегро. - Между главной и побочной партиями существует тональный (но не образный) контраст. - <i>Вторые части</i> – в умеренно-медленном темпе. Форма – сложная трехчастная или вариационная. Характер – задумчиво-лирический, сосредоточенный. - <i>Третьи части</i> – менуэты. Форма – сложная трехчастная. - <i>Финалы</i> – сцены и образы народной жизни. Форма – сонатная или рондо-соната.
Оркестр	<ul style="list-style-type: none"> - Первоначально оркестр князя Эстергази насчитывал 12 музыкантов. - В Лондонских симфониях участвуют уже около 40 исполнителей: струнный квартет, по два деревянных духовых инструментов, две трубы, две валторны, пара литавр (такой состав называется парным). <p style="text-align: center;">Оркестр Гайдна</p> <ul style="list-style-type: none"> - Струнный квартет и парный состав духовых инструментов, в том числе гобой и кларнеты. - Ведущая роль принадлежит струнному квартету: виолончели и контрабасы играют одну и ту же басовую партию в октаву; партии выписываются на одной строке. - Духовые инструменты исполняют не только гармонию (голоса аккордов), но и участвуют в изложении и развитии тематического материала на равных правах со струнными.

Лондонская симфония № 103 Ми бемоль мажор (с тремоло литавр)

Написана во время второй поездки Гайдна в Лондон. Год создания 1795.

План симфонии:

	<i>Первая часть</i>	<i>Вторая часть</i>	<i>Третья часть</i>	<i>Четвертая часть</i>
Тональность	Ми бемоль мажор	до минор - До мажор	Ми бемоль мажор	Ми бемоль мажор
Форма	Сонатная	Вариации на две контрастные темы	Менуэт. Трехчастная с трио	Рондо-соната
Темп	Adagio – Allegro	Andante	Moderato	Allegro
Размер	3/4, 6/8	2/4	3/4	4/4
Характер	Жизнерадостный, задорный	<i>Первая тема:</i> суровая, сосредоточенная. <i>Вторая тема:</i> радостная, торжественная	Энергичный (крайние части). Трио: более плавный, спокойный, изящно-грациозный	Танцевальный

Контраст между частями и внутри каждой части: в первой части между медленным, сосредоточенным вступлением и жизнерадостным, задорным сонатным аллегро; во второй части – между первой и второй темами.

Нотные примеры

I часть. Тема вступления

Главная тема.

Быстро, с воодушевлением

Побочная тема

II часть. Первая тема

Неторопливо

Вторая тема

Неторопливо

III часть. Менуэт

Трио.

IV часть. Главная тема

Быстро, с воодушевлением

Тема 8. Клавирное творчество

К жанру сонаты Гайдн обращался на протяжении всей жизни. Композитор создал более 50 сонат.

Новаторство	<ul style="list-style-type: none"> - Обогатил, обновил тематизм народными интонациями. - Выработал типовой аккомпанемент – всевозможные виды фигураций, основанные на движении по звукам аккордов: альбертиевы басы, фигурационные пассажи, ломанные арпеджио. - Большое внимание уделял штрихам, динамике, акцентам.
Форма	<ul style="list-style-type: none"> - Сонатный цикл из трех частей: <i>быстро – медленно – быстро</i>. - Во второй части нередко вместо Andante встречаются менуэты. - Некоторые сонаты написаны в двух, реже в четырех частях.
Жанры	<ul style="list-style-type: none"> - Жанровая основа крайних частей – народно-танцевальная, второй части – сарабанда.

Соната для фортепиано Ре мажор

Год создания: предположительно 1779.

План сонаты:

<i>Первая часть</i>	<i>Вторая часть</i>	<i>Третья часть</i>
Сонатное аллегро	Разомкнутая одночастная (заканчивается на доминанте)	Рондо
Ре мажор	ре минор	Ре мажор
Allegro con brio	Largo e sostenuto	Presto
Особенности сонаты	<ul style="list-style-type: none"> - Жизнерадостная музыка крайних частей контрастирует драматической второй части. - Вторая и третья части исполняются без перерыва. - Яркий, запоминающийся тематизм. Ясность и четкость структуры тем. - Помимо мотивно-тематического развития, Гайдн широко использует приемы полифонического (во второй части) и вариационного развития (особенно в финале). - В первой части отсутствует контраст между главной и побочной темами. - Два тематических элемента в побочной партии. Развитие второго из них приносит некоторую напряженность. - Прерванный оборот в начале драматической темы второй части переключается с аналогичным оборотом в ре-минорном эпизоде финала. 	

Нотные примеры

I часть. Главная тема.

Побочная тема.

II часть.

III часть. Рондо. Рефрен.

Список основных произведений

Симфонии	104 симфонии. Среди них: «Прощальная», «Траурная», «Утро», «Полдень», «Вечер», «Детская», «Часы», «Медведь», «Школьный учитель», 6 Парижских, 12 Лондонских и др. (названия не авторские).
Квартеты	83 квартета, из них 6 «Русских».
Сонаты	52 сонаты для фортепиано.
Оперы	24 оперы (зингшпили, оперы-серия, оперы-буффа).
Концерты	35 концертов для разных инструментов с оркестром.
Оратории	2 оратории: «Сотворение мира» и «Времена года».
Разное	Ансамбли для различных инструментов, обработки песен, вокальные (арии, серенады, хоры) и инструментальные произведения.

Словарь

Альбертиевы басы	Сопровождающая мелодию аккордовая фигурация. Как правило, состоит из разложенных трезвучий и их обращений. Название связано с именем итальянского композитора Доменико Альберти, которому принадлежит изобретение данного приема.
Ансамбль	<ul style="list-style-type: none"> - От фр. <i>«ensemble»</i> - «вместе, множество» - совместное исполнение музыкального произведения несколькими участниками и само музыкальное произведение для небольшого состава исполнителей. - В зависимости от количества исполнителей (от двух и более) ансамбль называется дуэтом, трио (терцетом), квартетом, квинтетом, секстетом, септетом и т.д. (по латинским названиям чисел). - Как самостоятельные произведения ансамбли принадлежат к области камерной музыки, однако ансамблями называют также и номера с участием нескольких солистов в вокально-симфонической или хоровой музыке, в том числе в операх, ораториях, кантатах и т. п.
Дивертисмент	<ul style="list-style-type: none"> От фр. «увеселение», «развлечение». - Балетный спектакль, состоящий из отдельных номеров, или вставной номер в балете или опере, непосредственно не связанный с сюжетом. - Музыкальные сочинения, составленные из нескольких небольших пьес для одного или нескольких инструментов. - Ряд концертных номеров, составляющих увеселительную программу, даваемую в дополнение к какому-либо основному спектаклю, концерту.
Зингшпиль	<i>«Игра с пением»</i> - музыкально-драматический жанр, пьеса комического содержания с музыкальными номерами или опера с разговорными диалогами).
Капелла	Коллектив музыкантов, объединяющих певцов и инструменталистов.
Капельмейстер	Руководитель капеллы.
Классицизм	<ul style="list-style-type: none"> - Термин <i>«классический»</i> означает «совершенный, образцовый, лучший в своем роде, превосходный». - Используется для определения серьезной, академической музыки, т.е. музыки, которая не является народной, популярной, джазом, роком и т.д. - Но также есть и <i>классический период</i> в истории музыки, называемый «Классицизм». - Яркими представителями классицизма были Ф. Й. Гайдн, В.А. Моцарт и Л. ван Бетховен.
Опера	<ul style="list-style-type: none"> - От итал. – <i>«действие»</i>, <i>«произведение»</i>, от лат. – <i>«труд, творение»</i>. - Музыкальный спектакль, состоящий из сольных вокальных эпизодов – арий, речитативов, а также ансамблей, хоров, балетных сцен, самостоятельных оркестровых номеров.
Опера-буффа	Комическая опера.
Опера-серия	Серьезная, драматическая опера.
Прерванный оборот	Гармонический оборот, в котором доминанта разрешается не в ожидаемую тонику, а в другой аккорд (чаще всего в трезвучие VI

	ступени).
Серенада	- От итал. « <i>sera</i> » - «вечер». Музыкальная композиция, исполняемая в чью-то честь. - В эпоху венского классицизма – многочастная пьеса для большого инструментального ансамбля, связанная с дивертисментом.
Струнный квинтет	Первые и вторые скрипки, альты, виолончели и контрабасы.

Основные темпы в произведениях Й. Гайдна

Largo (ларго)	Очень медленно и широко
Largo sostenuto (ларго состенуто)	Широко, сосредоточенно
Adagio (адажио)	Медленно, спокойно
Andante (анданте)	В темпе спокойного шага
Moderato (модерато)	Умеренно, сдержанно
Allegretto (аллегретто)	Довольно оживлённо
Allegro (аллегро)	Быстро
Vivace (виваче)	Быстро, живо
Presto (престо)	Очень быстро
Allegro con brio (аллегро кон брио)	Быстро с огнем

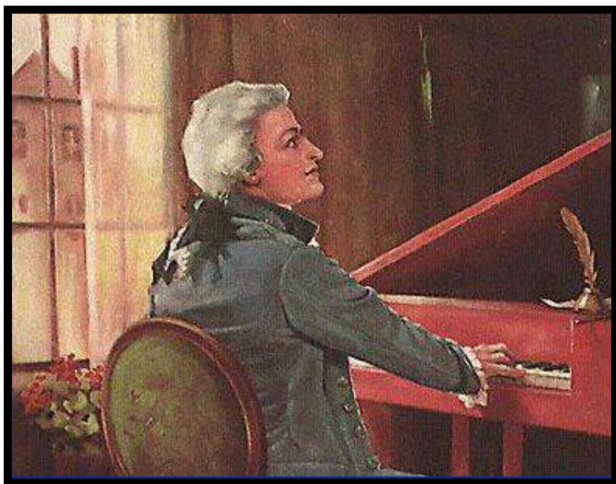
Раздел III. Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791)

Тема 9. Экспресс-биография

В. А. Моцарт – великий австрийский композитор, клавесинист-виртуоз, скрипач, органист, дирижер. Представитель венской классической школы.

Родился в Зальцбурге в семье скрипача придворной капеллы Леопольда Моцарта и Анны Марии Пертль.	26 января 1756 г.
Начало занятий музыкой под руководством отца.	1758 г.
Первые сочинения.	1761 г.
Первые концертные поездки в г. Мюнхен и г. Вену.	1762 г.
- Триумфальные гастролы в Германии, Австрии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Италии. - Первые публикации сочинений. - Знакомство с И.С. Бахом.	1763 – 1766 гг.
Исполнение первых симфоний в Лондоне.	1765 г.
Премьера оперы «Мнимая простушка» в Зальцбурге.	1769 г.
- Поездка в Италию. - Моцарт называет себя именем Амадей – «Любящий Бога». - Избирается членом Болонской филармонической академии. - Премьера оперы «Митридат, царь Понтийский».	1769 – 1771 гг.
Придворная служба у архиепископа графа Колоредо в Зальцбурге в качестве концертмейстера, с 1779 года – как органиста.	1771 – 1781 гг.
- Поездка с матерью в Париж. Моцарту 22 года. - Написано около 300 произведений разных жанров. - Заболела и умерла его мать. - Возвращение в Зальцбург.	1778 г.
- Разрыв с архиепископом Зальцбурга. - Моцарт становится одним из первых композиторов, избравших необеспеченную жизнь свободного художника. - Переезд в Вену. - Создание опер «Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро». - Концерты. Частные уроки. - Знакомство и дружба с Й. Гайдном. - Женитьба на Констанце Вебер .	1781 – 1782 гг.

<ul style="list-style-type: none"> - Становится членом масонского ордена – «свободным каменщиком». - В конце 1785 года Моцарт входит в масонскую ложу «К добродетели». 	1784 г.
Премьера оперы «Свадьба Фигаро» в Вене.	1786 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Окончание работы над оперой «Дон Жуан». - Назначение на должность «Императорского и королевского камерного музыканта» при дворе императора Иосифа II. - Встреча с Л. ван Бетховеном. 	1787 г.
Создание последних симфоний № 39, 40, 41.	1788 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Сочинение оперы «Волшебная флейта». - Работа над Реквиемом. 	1791г.
<ul style="list-style-type: none"> - Смерть композитора. - Моцарт был похоронен в общей могиле для бедных на кладбище св. Марка в Вене. 	4 декабря 1891 г.

Тема 10. Характеристика творчества.

- Музыка Моцарта раскрывает эмоциональный мир человека, рассказывает обо всех сторонах человеческой жизни – прекрасной, но наполненной конфликтами.
- Возвышенное и обыденное, трагическое и комическое – все это в равной степени характерно для музыки Моцарта.

<p>Жанры</p>	<p>Свыше 1000 произведений во всех существующих жанрах светской и духовной музыки: вокальной и инструментальной, сольной, оркестровой ансамблевой:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>вокальные жанры</i>: оперы, оратории, кантаты, мессы, реквием, песни, хоры; - <i>сочинения для оркестра</i>: симфонии, серенады, дивертисменты; - <i>концерты для инструментов с оркестром</i>: для фортепиано, скрипки, кларнета, валторны; - <i>произведения для фортепиано</i>: сонаты, вариации, менуэты, рондо, фантазии.
<p>Новаторство</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Взаимодействие, взаимопроникновение жанров и стилей. - Оперы Моцарта обогащаются приемами симфонического развития. - Вокальные мелодии интонационно насыщены; темы в инструментальных сочинениях – певучие, декламационно-выразительные.
<p>Истоки музыкального языка</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Будучи представителем венской классической школы, Моцарт использовал элементы итальянской, французской, немецкой культур, народного и профессионального театра, различных оперных жанров. - Большое влияние на творчество Моцарта оказала музыка И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Ф. Й. Гайдна.
<p>Мелодия</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Моцарт – один из величайших мелодистов. - Мелодии Моцарта сочетают в себе черты австрийской, немецкой народной песенности и танцевальности с певучестью итальянской оперной кантилены. - Для многих мелодий Моцарта характерны изысканные хроматизмы, задержания.
<p>Гармония</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Классическая функциональная гармония (основные функции: T, S, D). - Моцарт расширил возможности мажоро-минорной системы (неожиданные, резкие модуляции, смелые тональные сопоставления).
<p>Полифония</p>	<p>Важное средство развития в инструментальных сочинениях, особенно в разработках сонатных аллегро симфоний и квартетов.</p>

Тема 11. Оперное творчество

Моцарт – реформатор оперного искусства. Сочинял оперы на протяжении всей жизни, начиная с 11 лет. Большинство опер Моцарта написано на итальянском языке.

Музыка и слово	Музыка для Моцарта была основой оперы: <i>«Поэзия должна быть послушной дочерью музыки»</i> .
Жанры	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Зингипили</i>: «Похищение из сераля», «Волшебная флейта». - <i>Оперы-буффа</i>: «Свадьба Фигаро», «Так поступают все». - <i>Оперы-сериа</i>: «Идоменей», «Милосердие Тита». - Каждый из оперных жанров Моцарт обновляет, добавляя элементы другого жанра, внося изменения в сюжет, характеры героев, музыку. Например, в опере «Свадьба Фигаро», написанной в традициях оперы-буффа, обе арии графини Розины скорее характерны для оперы-сериа. - Опера «Дон Жуан» (веселая драма) сочетает в себе особенности музыкальной трагедии и комедии.
Характеры персонажей	Герои опер Моцарта – живые люди с индивидуальными, яркими характерами.
Музыкальные номера	<ul style="list-style-type: none"> - Традиционно действие в операх происходило в речитативах-сессо. - Одно из главных нововведений в операх Моцарта – перенесение действия из речитативов в арии, дуэты, ансамбли. - Особенность ансамблей Моцарта в том, что каждый из участников сохраняет свою интонационную индивидуальность.

«Свадьба Фигаро»

Годы и история создания	<p style="text-align: center;">1785 – 1786 в Вене.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Премьера оперы состоялась в г. Вене 1 мая 1786 года и не имела большого успеха. Подлинное признание опера приобрела только после постановки в г. Праге в декабре 1786 года. - Первая часть истории о Фигаро <i>«Севильский цирюльник»</i> (1775) послужила литературной основой оперы итальянского композитора Джоакино Россини <i>«Безумный день или женитьба Фигаро»</i> - вторая часть драматической трилогии Пьера Бомарше. - Комедия драматурга была запрещена цензурой. - Русский перевод либретто осуществил П.И. Чайковский. - В «Свадьбе Фигаро» соблюдается классическое триединство <i>времени, места и действия</i>. Все события происходят в течение одного дня в замке графа Альмавивы близ Севильи (Италия). Время действия – конец XVIII века.
--------------------------------	---

Сюжет	Комедия французского драматурга Пьера Бомарше (1732-1799).
Либретто	Итальянского либреттиста и переводчика Лоренцо да Понте (1749 – 1838).
Действующие лица	<i>Граф Альмавива – баритон</i> <i>Графиня Розина – его жена – сопрано</i> <i>Фигаро, слуга графа – баритон</i> <i>Сюзанна, горничная графини – сопрано</i> <i>Марцелина, ключница – меццо-сопрано</i> <i>Керубино, паж – сопрано</i> <i>Бартоло, доктор – бас</i> <i>Базилио, учитель музыки – тенор</i> <i>Дон Курцио, судья – тенор</i> <i>Антонио, садовник – бас</i> <i>Барбарина, его дочь – сопрано</i>
Сюжет	
<i>Увертюра</i> задает опере жизнерадостный, искрометный тон (<i>в ней нет ни одной темы оперы</i>).	
<p>Первое действие. В доме графа Альмавивы идут свадебные приготовления. Фигаро – камердинер графа – женится на Сюзанне – служанке графини. Предстоящее торжество не радует графа, ведь невеста приглянулась ему самому. Сюзанна рассказывает Фигаро о преследованиях графа. Фигаро клянется отомстить ему. Марцелина мечтает женить на себе Фигаро.</p> <p>Появляется Керубино – юный паж, влюбленный во всех женщин в замке. Неожиданный приход графа вынуждает Керубино спрятаться. Граф умоляет Сюзанну ответить на его любовь, но появляется интриган Базилио. Намеки Базилио на любовь Керубино к графине пробуждают у графа ревность. Вдруг он замечает спрятавшегося Керубино. Граф приказывает ему немедленно отправиться в полк.</p>	
<p>Второе действие. Графиня опечалена равнодушием мужа. Сочувствуя своей горничной и ее жениху, графиня принимает план Фигаро – вызвать графа ночью в сад и послать к нему на свидание вместо Сюзанны Керубино, переодетого в женское платье.</p> <p>Внезапно появляется граф. Керубино прячут в соседней комнате. Граф требует, чтобы графиня открыла запертую дверь. Решив взломать ее он вместе с графиней отправляется за инструментами. Сюзанна выпускает Керубино. В страхе паж прыгает в окно. Возвратившийся граф находит за запертой дверью лишь Сюзанну. Он просит прощения у своей жены. Вбежавший Фигаро сообщает, что гости уже собралась. Марцелина предъявляет Фигаро иск: она требует, что он либо вернул ей старый долг, либо женился на ней. Свадьба Фигаро и Сюзанны откладывается.</p>	
<p>Третье действие. Суд решает дело в пользу Марцелины. Фигаро вынуждают жениться. Граф торжествует, но выясняется, что Фигаро – родной сын Марцелины и Бартоло, в детстве похищенный разбойниками. Растроганные родители Фигаро решают пожениться. Розина и Сюзанна не оставляют мысли проучить графа. Графиня решает надеть платье служанки и пойти на свидание, а Сюзанна надевает платье графини. Под диктовку Розины Сюзанна пишет записку графу, назначая ему встречу в саду.</p>	

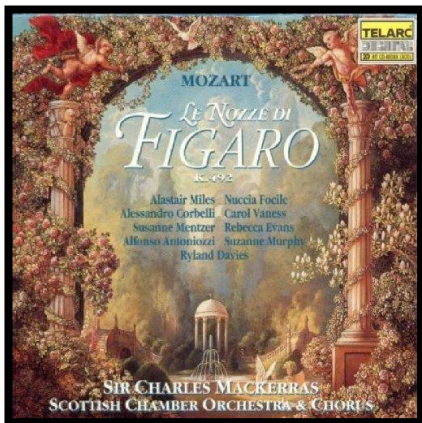

Четвертое действие. Узнав от Барбарины, что записку написала Сюзанна, Фигаро начинает подозревать свою невесту в обмане. В темноте ночного сада он узнает переодетую Сюзанну, но делает вид, что принял ее за графиню. Граф же не узнает свою переодетую жену и ведет ее в беседку. Увидев Фигаро, который объясняется в любви мнимой графине, он созывает людей, чтобы публично уличить жену в измене. На мольбы о прощении он отвечает отказом. Вдруг появляется снявшая маску настоящая графиня. Граф посрамлен и просит у жены прощения.

Жанр	- Опера написана в традициях оперы-буфа. В основе сюжета – комические ситуации, недоразумения, переодевания. - Яркие, реалистичные характеры, созданные Моцартом, не типичны для жанра оперы-буффа. Лишь некоторые персонажи буфонны – Марцелина, Бартоло.
Основная идея оперы	- В «Свадьбе Фигаро» переплетается комедийное и серьезное. Несмотря на калейдоскоп комедийных ситуаций, вся опера проникнута мягкой поэтической лирикой. - Каждый из героев по-своему влюблен. - Превосходство слуги над господином.
Структура оперы	- Четыре действия. - Второе и четвертое завершаются большими финалами. - Музыкальные номера (арии, дуэты, ансамбли) соединяются речитативами-сессо (в сопровождении фортепиано). - В опере 28 номеров: 14 арий, 12 ансамблей (дуэты, секстет, финалы), 2 хора.
Оркестр	- Многие сольные номера начинаются большими оркестровыми вступлениями. - Оркестр объединяет в единое целое разнохарактерные партии участников ансамблей.

План оперы

Характеристика героев

Каждый персонаж оперы имеет свою музыкальную характеристику: манера речи, интонация сохраняются даже в ансамблях.

Фигаро

находчивый, активный, ловкий.

Для его арий и речитативов характерно движение по звукам аккордов, точные, резкие окончания фраз, подвижный темп, мужественная, грубоватая простота.

Сюзанна

женственная, обаятельная.

В музыке, характеризующей Сюзанну, звучат контрастные интонации: нежные, бойкие, возвышенные.

Керубино

темпераментный, порывистый, стремится к счастью и радости.

Граф Альмавива

властный, эгоистичный.

В своей музыкальной речи переходит от ярости к лести, от угроз к мольбе.

Для его образа характерны короткие, решительные реплики, повелительные интонации.

Графиня Розина

любящая, страдающая из-за невнимания мужа.

С удовольствием участвует в хитрых проделках Сюзанны.

Задушевные интонации графини сочетаются и с драматическими, и с игривыми интонациями

Моцарт в Вене.

Нотные примеры

Увертюра. Главная тема

Очень быстро

Побочная тема

I действие. Каватина Фигаро

Умеренно быстро

Ес - ли за - хо - чет ба - рин по - пры - гать, ес - ли за - хо - чет
ба - рин по - пры - гать, я по - ды - гра - ю ги - та - рой е - му...

Ария Фигаро

Живо, весело

Маль - чик рез - вый, ку - дря - вый, влю - блен - ный, А - до -
_нис, неж - ной лас - кой пре - лыщен - ный...

Ария Керубино

Очень живо

Рас - ска - зать, объ - яс - нить не мо - гу я, как, вол - ну - ясь, стра - да - я, то - ску - я...

II действие. Ария Керубино

Неторопливо, с движением

Серд - це вол - ну - ет жар - ка - я кровь...

IV действие. Ария Сюзанны

Умеренно

При - ди, мой ми - лый друг, в мо - и объ - я - тья!
Ти - хо те - бе «люб - лю» хо - чу ска - зать я.

Тема 12.
Клавирное творчество.
Соната Ля мажор

- Клавирная музыка Моцарта – образец нового исполнительского стиля: в этот период происходит переход от клавесина к фортепиано, формирование трехчастного сонатного цикла в сонате и концерте.
- Моцарт – создатель классической формы концерта.

Год создания сонаты	1779 в Париже.
Форма сонаты	Трехчастный цикл.
Характеристика	<ul style="list-style-type: none"> - Все части цикла имеют светлый, жизнерадостный характер: в сонате господствуют лирические образы. - Музыкальное развитие <i>первой части</i> раскрывает выразительные возможности светлой, лирической темы в ритме сицилианы. - В <i>шести вариациях</i> сохраняется мечтательно-нежный колорит темы. - Мелодические, ладовые, фактурные изменения обогащают ее образ. - <i>Третья вариация</i> написана в меланхолично-грустном одноименном миноре. - В <i>четвертой вариации</i> тема распределяется между далекими регистрами. - <i>Пятая вариация</i> – лирическое <i>adagio</i>. Она оттеняет танцевальное, жизнерадостное звучание шестой, финальной вариации. - Вариационное развитие в <i>первой части</i> сонаты ведет от лирической песенности к танцевальности. - Благодаря умеренному темпу и тональности Ля мажор <i>вторая часть</i> (Менуэт) воспринимается как продолжение первой. - В <i>финале</i> (Rondo alla turka) имитируются некоторые особенности янычарской музыки: подражание ударным инструментам, форшлагги, флейта пикколо (малая флейта). Вся эта часть основана на контрасте грациозной танцевальной основной темы и энергичного мажорного припева-рефрена.

План сонаты

	Первая часть	Вторая часть Менуэт	Третья часть Rondo Alla turka
Тональность	Ля мажор	Ля мажор	Ля минор
Форма	Тема с вариациями	Сложная трехчастная	Рондообразная
Темп	Andante grazioso		Allegretto
Размер	6/8	3/4	2/4

Нотные примеры

I часть. Тема вариаций

Умеренно, грациозно

II часть. Менуэт

III часть. Рефрен

В турецком роде. Умеренно

Тема 13. Симфоническое творчество

- С 1766 по 1774 годы Моцарт написал 45 симфоний, с 1775 по 1791 год – меньше десяти.
- Из трех симфоний 1788 года только симфония Соль минор прозвучала один раз в Вене. При жизни Моцарта были изданы три из более чем 50 его симфоний.
- Симфонии Моцарта довенского периода близки бытовой развлекательной музыке того времени. В зрелые годы симфонии обретают индивидуальное содержание.

Новаторство	<ul style="list-style-type: none"> - Моцарт – создатель лирико-драматической симфонии. Для нее характерны контрасты между частями, между главной и побочной партиями сонатного аллегро, а также внутри тем. - Форму сонатного аллегро Моцарт применял не только в первой, но и во <i>второй и четвертой частях симфоний</i>. - Темы симфоний мелодически выразительны. Нередко они связаны с мелодиями из опер Моцарта. Во многих из них слышны интонации бытовой, народной музыки Австрии.
Оркестр	<ul style="list-style-type: none"> - Основную тематическую функцию выполняет струнная группа. - Деревянная группа, состоящая из двух флейт (в симфонии соль минор одна флейта), двух гобоев и двух фаготов исполняет и мелодию, и гармоническое сопровождение. - В первоначальных редакциях симфоний соль минор и До мажор нет кларнетов. - Медная группа состоит из двух валторн, и, в некоторых случаях, одной трубы (в симфонии соль минор только две валторны).

Симфония № 40 соль минор

Год создания	1788 в Вене.
Жанр	Лирико-драматическая.
Идея	Исповедь человека, поиск душевной гармонии, преодоление жизненных конфликтов.
Особенности цикла	<ul style="list-style-type: none"> - Единство образов во всем цикле. Этому способствуют интонационно-тематические связи между темами, похожие приемы развития в разработках первой и четвертой частей. - Отсутствие вступления. - Большая роль полифонических приемов развития в разработках. - Сонатная форма в первой, второй и четвертой частях. - Преобразование танцевальной третьей части (менуэта) в драматическую. - Драматический, а не жанрово-бытовой финал.
Оркестр	Струнные, деревянные духовые и валторны (труб и литавр нет).

План симфонии:

	<i>Первая часть</i>	<i>Вторая часть</i>	<i>Третья часть</i>	<i>Четвертая часть</i>
Тональность	соль минор	Ми бемоль мажор	соль минор	соль минор
Темп	Molto allegro	Andante	Allegretto	Allegro assai
Форма	Сонатное аллегро	Сонатное аллегро	Менуэт. Трехчастная с трио	Сонатное аллегро
Разработка темы	Только главная тема; три раздела с разной тематикой			Только главная тема
Размер	4/4	6/8	3/4	4/4
Характер	Драматический	Лирико-созерцательный	Драматический, в трио – светлый, безмятежный	Драматический

Симфония соль минор

I часть. Главная тема

Очень скоро

Побочная тема

II часть.

Неторопливо

III часть. Менуэт

Быстро

Трио

IV часть. Главная тема

Побочная тема

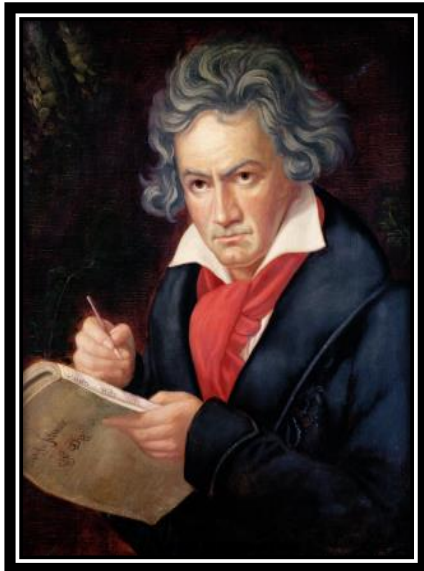
Список основных произведений

Оперы	«Идомеией», «Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все», «Милосердие Тита», «Волшебная флейта» и др.
Хоровая музыка	Хоры, мессы, литании, вечерни, оффертории, мотеты, кантаты, оратории. Мотет «Ave verum corpus», реквием.
Произведения для оркестра	Музыка к балетам. Симфонии, серенады, дивертисменты, кассации.
Концерты	Для инструментов с оркестром: для фортепиано (около 30); для скрипки (5); для валторны (4); для кларнета.
Камерно-инструментальные ансамбли	Струнные квинтеты, струнные квартеты (в том числе 6 квартетов, посвященных Гайдну), трио, церковные сонаты, духовные дивертисменты.
Для фортепиано и скрипки	Сонаты (свыше 30), вариации.
Для фортепиано	Сонаты (19 для двух рук, 5 – для четырех рук), вариации, менуэты, рондо, фантазии.
Для голоса	Песни, арии и вокальные ансамбли, вокальные каноны и др.

Словарь

Архиепископ	От греч. архи - «начало» и епископ - «блюститель» - старший (начальствующий) епископ.
Вариация	- От лат. « <i>variatio</i> » - изменение, перемена. - Классические вариации – строгие. - Романтические – свободные. - В строгих вариациях не изменяются: форма, мелодический каркас темы, гармоническая основа, иногда размер и лад.
Зингшпиль	Буквально - « <i>игра с пением</i> » - пьеса с музыкальными номерами или опера с разговорными диалогами (вместо речитативов), преимущественно комического содержания.
Интриган	Заговорщик, склочник. Интриган своими действиями всегда кому-то вредит, добываясь своих целей.
Кассация	От немецкого « <i>kassation</i> » – многочастное музыкальное произведение развлекательного характера для инструментального ансамбля, исполнявшееся главным образом на открытом воздухе в XVIII в. в Австрии и Германии.
Литания	От греч. « <i>litaneia</i> » - «просьба», «моление» - в католическом богослужении молитва или песнопение, обращенное к Богу, Богородице или святым, и, обычно, содержащее мольбу о помиловании или заступничестве.
Месса	От лат. « <i>missa</i> » - «посылаю», «отпускаю» - циклическое вокальное или вокально-инструментальное произведение на текст главного богослужения католической церкви.
Мотет	От франц. « <i>motet</i> » – жанр многоголосной вокальной музыки.
Опера-буффа	- С итальянского комическая опера – итальянская разновидность комической оперы, сложившейся в середине XVIII века. - Для оперы-буффа характерны небольшие масштабы, два-три действующих лица, веселая буффонада. - Герои оперы были лишены индивидуальных черт.
Опера-серия	- С итальянского – серьезная опера – жанр итальянской оперы XVIII века на героико-мифологические и легендарно-исторические сюжеты. - Изначально опера-серия считалась концертом в костюмах для певцов.
Орден масонов	Разветвленное тайное братство так называемых вольных каменщиков.
Паж	От фр. « <i>page</i> » - в средневековой Западной Европе мальчик из дворянской семьи, состоявший на службе (в качестве личного слуги) у знатной особы; первая ступень к посвящению в рыцари.

Пастораль	От фр. « <i>pastorale</i> » - пастушеский, сельский – жанр в литературе, живописи, музыке и в театре, поэтизирующий мирную и простую сельскую жизнь.
Понтийское царство	Древнее рабовладельческое государство на берегу Черного моря.
Реквием	- Заупокойная месса в католической церкви латинского обряда. - Начиная с эпохи барокко композиторский реквием – высокий жанр концертной духовной музыки, род траурной оратории.
Речитатив secco	- « <i>Secco</i> » - от итальянского « <i>сухо</i> ». Речитатив secco тесно связан с действием оперы, поясняет происходящие события. - Свойства этого речитатива: многочисленные повторения одного звука, скупое сопровождение (до начала XIX в. на клавесине или чембало), приближение к ритму прозы.
Сераль	Гарём , точнее харём (от араб. « <i>харам</i> » - запретное, священное место) или сераль (итал. <i>seraglio</i> - «огороженное место, зверинец») - закрытая и охраняемая жилая часть дворца или дома, в которой жили жёны мусульман.
Сицилиана (или сицилиано)	- С итал. « <i>siciliano</i> » - « <i>сицилийская</i> » – старинный итальянский танец пасторального характера, являвшийся распространённой формой инструментальной и вокальной музыки в XVII—XVIII веках. - Обычно исполнялся в умеренном темпе.
Фактура	- От лат. « <i>factura</i> » – «устройство, строение» - способ изложения музыкальной мысли. - Наиболее традиционные типы фактуры: полифоническая, гомофонно-гармоническая (мелодия с аккомпанементом).
Церковная соната	- От итал. « <i>sonata da chiesa</i> » – сложившаяся к середине XVII в. - Разновидность старинного инструментального ансамбля – трио-сонаты.
Янычары	От турецкого – « <i>новый воин</i> » - регулярная пехота Османской империи (Турция).

Раздел IV. Людвиг ван Бетховен (1770 – 1827)

Тема 14. Экспресс-биография

Л. Бетховен – великий немецкий композитор, выдающийся пианист. В его творчестве музыка эпохи венского классицизма достигла своей вершины. Музыка Бетховена действенна, активна, передает напряженное биение мысли, конфликтное противопоставление контрастных образов, которые организованы и соподчинены неумолимой логикой целеустремленного развития.

<ul style="list-style-type: none"> - Родился в немецком городе Бонне. - Дед и отец (Иоганн ван Бетховен) служили в музыкальной капелле. - С раннего детства обучался игре на скрипке, альте, органе и клавесине. 	<p>17 декабря 1770 г.</p>
<p>Первое публичное выступление в г. Кельне.</p>	<p>1778 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Оставляет начальную школу и начинает работать в придворной капелле. - Под руководством директора новой капеллы Х.Г. Нефе изучает творчество И.С. Баха, Ф. Генделя. Ф.Э. Баха. - По совету Нефе изучает иностранные языки: латинский, французский, итальянский. 	<p>1780 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Первые сочинения: вариации и три фортепианных сонаты. - Нефе предсказывает Бетховену славу В.А. Моцарта. 	<p>1782 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Работает в капелле, разучивает с певцами оперные партии, играет на чембало¹ во время оперных спектаклей и на органе во время церковной службы. 	<p>1783 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Поездка в Вену. - Знакомство с Моцартом. Моцарт восклицает: «Обратите на него внимание, он всех заставит о себе говорить!» - Смерть матери. - Становится главой семьи, заботится о братьях. 	<p>1787 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Поступает вольнослушателем на философский факультет Бонского университета. - Великая Французская революция. 	<p>1789 г.</p>

¹ **Чембало** (ит. cembalo, clavicesembalo) - итальянское название клавесина, предшественника современного фортепиано. В XVII-XVIII веках чембало входило в состав оперного или ораториального оркестра, сопровождая исполнение речитативов.

<ul style="list-style-type: none"> - Знакомство с Й. Гайдном. - Написаны две кантаты, три фортепианных квартета, сонаты, песни, ансамбли, балет. - Переезд в Вену. Начинает играть на новом тогда еще инструменте – фортепиано. - Изобретенный в начале XVIII века итальянцем Бартоломео Кристофори, новый клавишный инструмент начал вытеснять клавесин. 	1792 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Ошеломляющий успех в качестве пианиста-импровизатора. - Берет уроки у Й. Гайдна, И. Шенка, И.Г. Альбрехтсбергера, А. Сальери. 	1792 – 1795 гг.
<ul style="list-style-type: none"> - Известность приносят 18 фортепианных сонат (в том числе «Патетическая» № 8 и «Лунная» № 14), три концерта для фортепиано с оркестром, две симфонии, 6 струнных квартетов, трио, балет «Творение Прометея». 	1795 – 1802 гг.
<ul style="list-style-type: none"> - Болезнь, глухота. «Разговорные тетради», при помощи которых Бетховен общался с окружающими. - Отъезд на лечение в Хейлигенштадт. - Пишет Хейлигенштадское завещание, в котором написал: <i>«Я схвачу судьбу за глотку и не позволю, чтобы она меня сокрушила».</i> 	1802 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Возвращение в Вену. - Оратория «Христос на масленичной горе». 	1803 г.
Симфония № 3 «Героическая».	1804 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Премьера оперы «Фиделио» в Венском театре. - Фортепианные сонаты № 21 «Аврора», № 23 «Аппассионата», «Крейцера соната»² для скрипки и фортепиано. - Симфония № 6 «Пасторальная». 	1805 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Концерт для фортепиано с оркестром № 4. - Увертюра «Леонора» № 3. - Песни на тексты Гете, обработки народных песен (шотландских, ирландских, валлийских³). 	1806 г.
Симфонии № 5, 6.	1808 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Музыка к трагедии И. В. Гете «Эгмонт», - Увертюра «Кориолан». - Фортепианная пьеса «К Элизе»⁴. 	1810 г.

² **Крейцера соната** посвящена скрипачу **Родольфу Крейцеру** – немцу по происхождению, французскому скрипачу, композитору и дирижеру, представителю так называемой парижской скрипичной школы, считавшемуся первым солистом того времени. Сам Крейцер никогда не играл эту сонату, считается, что он счёл её неудобной для исполнения.

³ **Валлийские песни** (Уэльс, Англия) – песни на валлийском языке (валлийский язык – вариант английского).

⁴ Героиню пьесы «К Элизе» звали **Тереза Мальфати** – имя было искажено издателями.

Концерт для фортепиано с оркестром № 5.	1811 г.
- Симфонии № 7, 8. - Знакомство с немецким поэтом И.В. Гете.	1812 г.
- Симфоническая увертюра «Победа Веллингтона, или битва при Виттории». Это сочинение принесло успех и материальный достаток.	1813 г.
Творческий кризис ⁵ .	1813 – 1818 гг.
Вокальный цикл «К далекой возлюбленной».	1816 г.
- Сонаты для фортепиано №№ 30-32. - Кантата «Морская тишь или счастливое плавание» на стихи И.В. Гете.	1820 – 1822 гг.
Торжественная месса для 4-х солистов, хора, оркестра, и органа.	1823 г.
- Симфония № 9. Хор последней части симфонии на слова оды Ф. Шиллера «К радости». - Страдал тяжелой болезнью почек.	1824 г.
- Смерть композитора. - Похоронен на Венском кладбище «Вэрингер». - Гроб провожали около двадцати тысяч человек. - Дом в Бонне, где он родился, превращен в музей.	26 марта 1827 г.

⁵ **Творческий кризис** - потеря вдохновения, отсутствие свежих мыслей и идей...

Тема 15. Характеристика творчества

Великая французская революция 1789 года провозгласила **свободу, равенство, братство**. Идеи революции, тяжелые жизненные обстоятельства, болезнь, бунтарский темперамент – все это сформировало музыкальный стиль композитора, определило содержание и новаторское направление его творчества.

Образы	<p>Героические. Герой Бетховена наделен негибимой волей, умом мыслителя. Он служит человечеству, преодолевая внутренние сомнения, препятствия, душевные страдания (симфонии № 3 «Героическая», № 5, № 9, увертюра «Эгмонт»).</p> <p>Лирические. Возвышенные, благородные, сдержанные (медленные части сонат и симфоний).</p> <p>Образы природы. Соната № 21 «Аврора», Симфония № 6 «Пасторальная или Воспоминание о сельской жизни» (в этой симфонии 5 частей).</p>
Жанры	Симфонии, увертюры, сонаты, концерты, квартеты, опера, балет, мессы, оратория, вокальный цикл, песни, обработки народных песен.
Жанровые истоки тематизма	<ul style="list-style-type: none"> - Гимн, хорал, марш (в том числе траурный). - Мелодии Бетховена, как речь ораторов – четкие, лапидарные, повелительные, призывные. В этом сказывается влияние революционно-массовых уличных шествий и праздников. - Танцевальные ритмы для обрисовки народных праздников (финалы симфоний, сонат).
Истоки музыкального языка	<p>Влияние на творчество Бетховена оказали:</p> <ul style="list-style-type: none"> - музыка И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, К.В. Глюка, Й. Гайдна, В.А. Моцарта; - оперы французских композиторов Ж-Ж. Руссо, А. Гретри, Л. Керубини; - французские массовые музыкальные жанры.
Форма	<ul style="list-style-type: none"> - Сонатная. - Трехчастный и четырехчастный симфонический цикл со скерцо в третьей части вместо менюэта. - Встречаются и двухчастные сонаты.
Гармония	<ul style="list-style-type: none"> - Классическая функциональная. - Использование альтераций, красочных сопоставлений аккордов, далеких тональных сопоставлений.

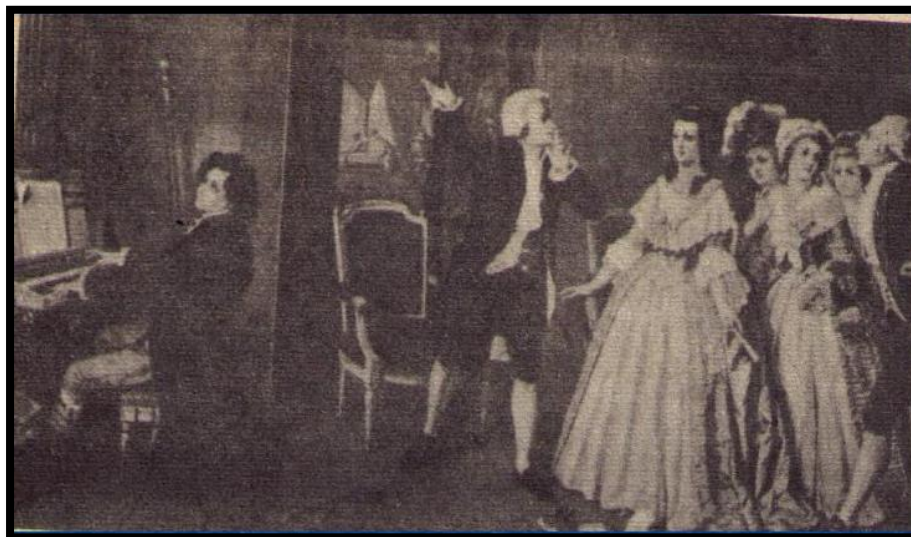

Тема 16. Фортепианное творчество

Характеристика	<ul style="list-style-type: none"> - Фортепианная соната была для Бетховена главной формой выражения волновавших его мыслей и чувств, его главных художественных устремлений. - Бетховен – пианист-виртуоз, гениальный импровизатор. - По своему значению жанр сонаты в творчестве Бетховена равнозначен симфонии. - 32 сонаты Бетховена – творческая лаборатория, в которой вырабатывался стиль, музыкальный язык. Идеи, найденные в сонатах, использовались в симфониях. - Бетховен писал для клавира и нового для начала XIX века инструмента фортепиано. - Некоторые сонаты имеют программные названия: <i>«Патетическая»</i>, <i>«Аврора»</i>, <i>«Аппассионата»</i>, <i>«Лунная»</i>⁶.
Новаторство	<p>Оркестровое звучание рояля, экспрессивная динамика, широкое использование крайних регистров и педали для создания мощи и колорита.</p>
Драматургия	<p>Обостренная контрастность между частями, разделами, внутри тем.</p>
Характер частей	<p><i>Первые части:</i> героические, напряженные, драматические. <i>Медленные части:</i> созерцательно-отрешенные или лирико-философские. <i>Финалы:</i> взволнованно-ликующие, победные, народно-жанровые.</p>
Форма	<p>Классическая трехчастная (иногда с развернутыми вступлениями, кодами):</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Первая часть</i> – сонатное аллегро. <i>Вторая часть</i> – трехчастная или вариационная. <i>Третья часть</i> – рондо (рондо-соната).</p>
Жанровые истоки тем	<p>Марши, траурные шествия, гимны, хоралы, танцы, речитативы, песни.</p>
Мелодии	<p>Простые, ясные, строгие, с движением по звукам аккордов, с внутренней энергией. Украшений почти нет.</p>
Приемы развития	<p>Мотивное, тональное, полифоническое.</p>

⁶ Название «Лунная» (соната до диез минор № 14) дал сонате немецкий поэт-романтик Людвиг Рельштаб.

Соната № 8
«Патетическая»
 Название дано самим
 композитором.
 Год создания – 1799.

**«Обратите на него
 внимание.
 Он заставит о себе
 говорить!»**
В.А. Моцарт

План сонаты

	Первая часть	Вторая часть	Третья часть
Тональность	до минор	Ля бемоль мажор	до минор
Форма	Сонатное аллегро	Рондо	Рондо-соната
Темп	Grave. Allegro molto e con brio	Adagio cantabile	Allegro
Характер	Медленное, мрачное вступление, героико-драматический характер	Лирико- возвышенный	Взволнованный трепетный

Общая характеристика	Каждая часть – определенный этап развития главной идеи в преодолении образов зла.
Характеристика первой части	<p>- Основная идея заложена в двух контрастных элементах <i>темы вступления</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) аккордовая уверенная поступь с уменьшенным септаккордом; 2) вопрошающая интонация мольбы. <p>- На протяжении первой части тема вступления появляется трижды, в начале разработки и в конце репризы, постепенно теряя свою мощь и экспрессию.</p> <p>- На противопоставлениях этих элементов строится вся первая часть. Из первого элемента вырастает стремительная <i>главная партия</i> («бурно вздымающиеся волны»).</p> <p><i>Побочная тема</i> (ми бемоль минор) интонационно связана с взволнованной темой рефрена из третьей части и темой из второй части.</p> <p><i>Главная тема</i> завершает первую часть энергично и призывно, полностью вытесняя грозную и мрачную начальную тему.</p>
Новаторство	<p>- Смелый для своей эпохи музыкальный язык, экспрессия звучания.</p> <p>- Театральная драматургия. Большое, развернутое вступление (как в симфониях). Яркие, контрастные образы.</p> <p>- Интонационные связи между темами всех частей.</p> <p>- Две темы в побочной партии первой части.</p>

- Необычный тональный план: первая побочная тема в ми бемоль миноре и вторая побочная тема в Ми бемоль мажоре (соотношение тональностей, характерное для романтической эпохи). В репризе первая побочная тема в фа миноре (тональность субдоминанты), вторая побочная тема – в до миноре.

- Трактовка рояля как оркестра. Использование крайних регистров, динамических контрастов, резкая смена темпов, обилие разнообразных нюансов и оттенков, частое применение пассажей, педали.

Нотные примеры

I часть. Вступление

Очень медленно

fp

Главная тема

Очень быстро, с жаром

p *cresc.*

Первая побочная тема

sf *sf* *sub*

II часть

Медленно, певуче

p

III часть. Рефрен (Главная тема)

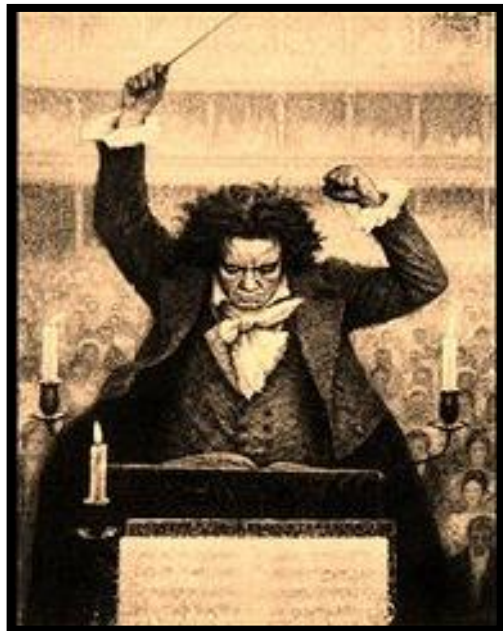
Быстро

p

Побочная тема

Быстро

dolce

Тема 17. Симфоническое творчество

- Бетховеном написано 9 симфоний, 11 симфонических увертюров.
- Среди увертюров Бетховена – «Леонора» (три варианта к опере «Фиделио»), «Кориолан», «Эгмонт».
- Восемь из девяти симфоний созданы с 1800 по 1812 годы.
- Над симфонией № 5 Бетховен работал 3 года, над симфонией № 9 – десять лет.

<p>Образы и темы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Героические образы в симфониях №№ 2, 3, 5, 9. - Лирико-жанровые образы в симфониях №№ 4, 6, 7, 8. - Программные названия имеют симфонии № 3 («Героическая») и № 6 («Пасторальная или Воспоминания о сельской жизни»).
<p>Истоки музыкального языка</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Творчество Гайдна, Моцарта. - Музыка революции (марши, гимны).
<p>Форма</p>	<p>Классический 4-х частный симфонический цикл.</p>
<p>Новаторство</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Бетховен драматизировал жанр, обострил контрасты между темами и между частями, преодолел классическую уравновешенность эмоций, освободил симфоническую музыку от налета развлекательности. - В финале симфонии № 9 звучит хор на стихи оды Ф. Шиллера <i>«К радости»</i>. - Начиная с симфонии № 2 менуэт в третьей части заменен на скерцо. - Увеличение состава оркестра, употребление новых инструментов. - Состав оркестра: первые и вторые скрипки, альты, виолончели, контрабасы, флейта пикколо, две флейты, два гобоя, два кларнета, два фагота, контрфагот, две валторны, две трубы, три тромбона, литавры. - Соло гобоя в репризе первой части симфонии № 5 звучит как голос автора. Такое лирическое отступление – предвестник романтизма.

Симфония № 5 до минор.

Годы создания: 1805 – 1808.

- Эпиграф симфонии сформулировал сам Бетховен: *«Так судьба стучится в дверь»*.
- Программа симфонии: *«От мрака к свету, через борьбу к победе»* - от до минора вступления I части к До мажору IV части. От *«темы зла»* (лейтмотив «судьбы») через борьбу и препятствия к победе человека над судьбой.

<p>Драматургия «темы судьбы»</p>	<p>В основе темы – характерный ритм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Первая часть</i>: безраздельное господство ритма темы во всех разделах. - <i>Вторая часть</i>: затаенное звучание в первой вариации второй темы; - <i>Третья часть</i>: ожесточенно, в ритмическом увеличении, в крайних разделах; - <i>Четвертая часть</i>: как «воспоминание» в конце разработки.
<p>Новаторство</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Большие масштабы частей. - Единство цикла в симфонии достигается отсутствием перерывов между III и IV частями (в этом Бетховен превосходит стремления композиторов-романтиков к одночастности). - Лейтмотив «судьбы» - сквозная тема, проходящая через все части симфонии. - Реприза III части звучит на пианиссимо и пиццикато, оттеняя триумфальное звучание IV части. - Масштабная финальная кода.
<p>Оркестр</p>	<ul style="list-style-type: none"> - По сравнению с оркестрами Гайдна и Моцарта – увеличенный состав. - Бетховен ввел тромбоны, флейту пикколо, контрфагот; отделил строчку контрабасов от виолончелей.

План симфонии:

	Первая часть	Вторая часть	Третья часть	Четвертая часть
Форма	Сонатная форма	Вариации на две темы	Скерцо. Сложная трехчастная с трио	Сонатная форма
Тональность	до минор	Ля бемоль мажор	до минор	До мажор
Темп	Allegro con brio	Andante con moto	Allegro	Allegro
Характер	Героико-трагическая	Первая тема – лирическая, вторая тема – гимническая	Тревожно-затаенная, с контрастной танцевальной средней частью	Триумфальный марш

Нотные примеры

I часть. Вступление

Быстро, с огнем

Главная тема

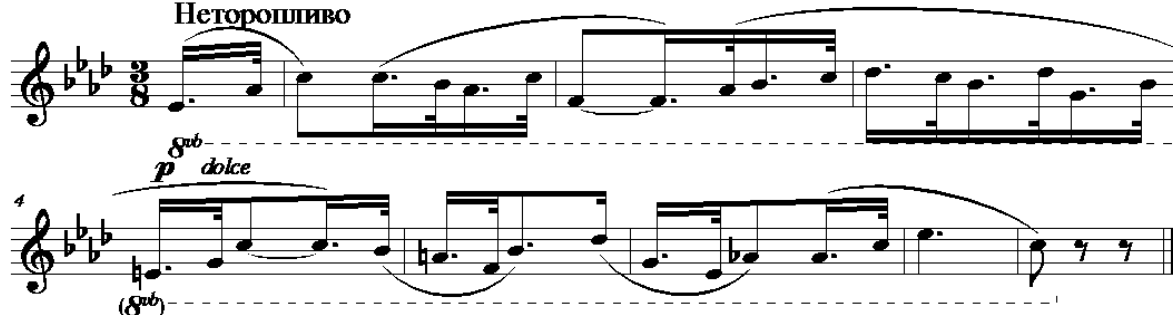

Побочная тема

II часть. Первая тема

Неторопливо

Вторая тема

III часть. Скерцо

Быстро

IV часть. Главная тема

Быстро

Увертюра «Эгмонт».
Музыка к трагедии И.В. Гете «Эгмонт».

Год создания – 1810

- Увертюра – один из девяти номеров трагедии.
- В XVI веке народ Нидерландов (Голландии) восстал против своих поработителей – испанцев.
- Борьбу возглавил *граф Эгмонт* – смелый и мужественный человек.
- Эгмонт гибнет, но народ завершает начатое им дело.
- Восстание заканчивается в 1576 году победой Нидерландов.
- В 1609 году было заключено перемирие, по которому Испания признала независимость части Нидерландов.

Форма	Сонатное аллегро со вступлением и кодой.
Тональный план	фа минор – Фа мажор

План увертюры

ВСТУПЛЕНИЕ:

- Жанр сарабанды.
- Две контрастные темы: испанцев-поработителей и страдающего народа.

ЭКСПОЗИЦИЯ:

- Главная партия – героическая по характеру, интонационно близка второй теме вступления.
- Побочная партия (Ля бемоль мажор) – торжественная и ликующая совмещает в себе черты обеих тем.

РАЗРАБОТКА:

невелика по размерам. В условиях динамического нарастания в ней продолжается сопоставление контрастных тем вступления. Интонации главной партии прерываются резкими аккордами.

РЕПРИЗА:

(фа минор)
заканчивается «смертью героя».

КОДА (Фа мажор)
народно-жанровая сцена победного ликования, массового шествия.

Нотные примеры

Вступление. Первая тема

Сдержанно, но не слишком замедленно

Вторая тема

Быстро

Главная тема

Быстро

Побочная тема

Список основных произведений:

Симфонические произведения	- 9 симфоний. - 11 симфонических увертюр.
Оркестровые произведения	- 5 концертов для фортепиано с оркестром.
Инструментальные произведения	- 32 сонаты для фортепиано. - 10 сонат для скрипки и фортепиано. - 5 сонат для виолончели и фортепиано. - Пьесы для фортепиано.
Оперы, балеты	- Опера «Фиделио». - Балет «Творения Прометея».
Камерное инструментальное творчество	16 квартетов.
Вокальные произведения	- Около 80 песен, 20 канонов, ряд арий и ансамблей. - Обработки народных песен. - Вокальный цикл «К далекой возлюбленной».
Хоровые духовные произведения	- Месса До мажор. - Торжественная месса.

Словарь

Аврора	В римской мифологии – богиня утренней зари.
Колорит	От лат. « <i>color</i> » - «краска», «цвет».
Контрфагот	Звучит на октаву ниже фагота.
Лапидарность, лапидарный	- От лат. « <i>lapidarium</i> » - «высеченный в камне» — краткость, сжатость, лаконичность, ясность и выразительность слога или стиля. - Эти качества были присущи надписям, высеченным на древнеримских каменных памятниках. - Умение выразительно, кратко, чётко и полно излагать мысли - неотъемлемое качество ораторского искусства.
Массовые революционные музыкальные жанры	Революционная музыка как часть театрализованного представления с участием организованной многотысячной толпы.
Патетика	От греч. « <i>pathos</i> » - «пафос» - с приподнятым, возвышенным настроением».
Пиццикато	От итал. « <i>pizzicato</i> » - приём игры на смычковых струнных музыкальных инструментах, когда звук извлекается не смычком, а щипком струны, отчего звук становится отрывистым и более тихим, чем при игре смычком.
Рондо-соната	- Форма, имеющая черты рондо и сонатной формы. - Форма состоит из трёх основных разделов, в которой по принципу рондо строятся крайние разделы (оба или один из них), а средний представляет собой разработку, заимствованную от сонатной формы: Г.П.→П.П.→Г.П.→Разработка→Г.П.→П.П.→Г.П.
Созерцательность	Бездействие, пассивность.
Фридрих Шиллер	- Немецкий поэт, философ, теоретик искусства и драматург, профессор истории и военный врач... представитель направлений « Буря и натиск » и романтизма в литературе. - « Буря и натиск » (от нем. « <i>Sturm und Drang</i> ») – период в истории немецкой литературы (1767 - 1785), связанный с отказом от культа разума, свойственного классицизму, в пользу предельной эмоциональности, интерес к которым характерен для предромантизма. - Бетховен также принадлежал к этому направлению в музыке.
Экспрессия	От лат. « <i>expressio</i> » - «выражение» - яркое проявление чувств, настроений, мыслей, повышенная выразительность произведения искусства.

**Раздел V. Франц Петер Шуберт
(1797 – 1828)**

Тема 18. Экспресс-биография

Ф. Шуберт – великий австрийский композитор лирического дарования, один из первых композиторов-романтиков.

- Родился в предместье Вены Лихтеналь . - Отец – школьный учитель. - Обучался игре на скрипке у отца; игре на органе и гармонии у брата Игнаца и регента Михаэля Хольцера .	31 января 1797 г.
- Поступил в конвикт – школу-интернат, где учились гимназисты и хористы Придворной капеллы. - Игра в оркестре, дирижирование.	1808 г.
Первые сочинения: песни, соната, фантазия, инструментальные ансамбли, пьесы.	1811 г.
Уроки композиции у Антонио Сальери .	1812 г.
- Начало работы над первой оперой «Рыцарь зеркала». - Уход из конвикта из-за плохой успеваемости по точным наукам.	1813 г.
- Окончание десятимесячных педагогических курсов. - Работа шестым помощником учителя в школе отца. - Первые успех и признание в связи с исполнением мессы к столетию лихтенальской церкви.	1814 г.
- Написаны 144 песни, пять опер, две симфонии, две мессы. - Среди песен – баллада «Лесной царь» и песня «Маргарита (Гретхен) ⁷ за прялкой» (обе на стихи И. Гете).	1815 г.
Сочинение симфоний № 3, № 4, квартетов, песен.	1816 г.
Знакомство со знаменитым певцом Михаэлем Фоглем .	1817 г.

⁷ Гретхен – имя уменьшительное от Маргариты.

<ul style="list-style-type: none"> - младшего. Работа учителем музыки. - Поездка в поместье Желиз в летнюю резиденцию графа Миклоша Иосифа Эстергази Разрыв с отцом. Отказ работать школьным учителем. - Бедственное положение. - Организация творческих вечеров («Шубертиад»), где исполнялась новая музыка, читались стихи, обсуждались проблемы мира искусства. - На вечерах собирались друзья композитора: И. Шпаун, А. Штадлер, Ф. Шобер, И. Зенн; художники М. Швинд и Л. Купельвизер, поэты И. Майрхофер и Ф. Грильпарцер, композитор И. Хюттенбрюнер. - Домашние концерты у сестер Фрелих и братьев Зоннлейтнеров. 	1818 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Летняя совместная поездка с М. Фоглем в Верхнюю Австрию. - Пишет «Форельный» квинтет, героико-романтическую оперу «Альфонсо и Эстрелла», оперу «Фьерабрас», зингшпиль «Заговорщики или Домашняя война». 	1819 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Примирение с отцом. Возвращение домой. - Пишет фантазию для фортепиано «Скиталец», Большую мессу, симфонию № 7 («Неоконченная»). 	1822 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Пишет вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» на стихи немецкого поэта В. Мюллера. - Вторая поездка с М. Фоглем в Верхнюю Австрию. - Распад творческого кружка. - Тяжелая болезнь. 	1823 г.
Вторая поездка в поместье «Желиз».	1824 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Последняя поездка с М. Фоглем в Верхнюю Австрию. - Успех у публики. Создание песни «Аве Мария». 	1825 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Пишет вокальный цикл «Зимний путь» на стихи немецкого поэта В. Мюллера. - Поездка в г. Грац по приглашению любителя музыки Пахлера. 	1827 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Первый авторский концерт в Вене. - Признание. Новые планы. Впервые Шуберт купил себе фортепиано. - Пишет симфонию До мажор, вокальный цикл «Лебединая песнь» на стихи поэтов Л. Рельштаба, Г. Гейне, И.Г. Зайдла (издан посмертно). 	1828 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Смерть композитора. - Шуберт похоронен рядом с Бетховеном в Вене. - Надгробная надпись, сделанная поэтом Ф. Грильпарцером: <i>«Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды».</i> 	26 марта 1828 г.

Тема 19. Характеристика творчества

Образы и темы:

- Композитор передает душевное состояние простого «маленького» человека: его переживания, любовь, страдание, скитальчество, одиночество.
- Образы природы, созвучные настроению, состоянию героя.

<p>Жанры</p>	<p>- Шубертом написаны свыше 1500 произведений, охватывающих многие музыкальные жанры. Он вошел в историю в первую очередь как создатель песен и песенных циклов.</p> <p>- Более 600 песен, 3 вокальных цикла: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» и «Лебединая песня».</p> <p>- 8 симфоний. Самые известные: лирико-драматическая «Неоконченная» (си минор), лирико-эпическая До мажор.</p> <p>- 18 произведений для музыкального театра. Среди них: 2 оперы, 7 зингшпилей.</p> <p>- Более 400 танцев (вальсы, лендлеры, экосезы и т.д.).</p> <p>- Множество камерно-инструментальных сочинений. Среди них – фортепианная фантазия «Скиталец», квинтет «Форель».</p>
<p>Новаторство</p>	<p>- Проникновение жанра песни в область симфонии, камерную музыку.</p> <p>- Создание нового типа романтической симфонии и инструментальной миниатюры: музыкального момента и экспромта.</p>
<p>Истоки музыкального языка</p>	<p>- Народная песня (интонации австро-немецкой песни Lied), йодли (резкие скачки в мелодии, имитирующие эхо в горах), народный танец, итальянская кантилена.</p> <p>- Музыка венских классиков: Гайдна, Моцарта, Бетховена.</p>
<p>Гармония</p>	<p>- Опираясь на классическую функциональную гармонию, Шуберт использует красочные сопоставления тональностей (VI минорная), мажоро-минор, неожиданные модуляции, хроматические гармонии, диссонирующие задержания.</p>

Тема 20. Песенное творчество

Песня – главный жанр в творчестве Шуберта. Песенные черты проникают и в инструментальную музыку.

Темы	Любовная лирика, трагическое одиночество, природа.
Авторы стихов	И.В. Гете, Г., Гейне, В. Мюллер, И. Майрховер, Л. Рельштаб.
Мелодии	- Распевные, декламационные, ариозного склада. - Опора на жанр австро-немецкой песни Lied , одной из характерных особенностей которой является движение по звукам трезвучия.
Партия фортепиано	- Передает мысли и чувства, создает характер героев, объединяет музыку разных разделов в единое целое. - Фон – часто изобразительный – помогает создать представление об окружающем мире и времени действия.
Форма	- Куплетная – повторение неизменной мелодии, но с изменяющимся текстом. - Сквозная – музыка подчиняется содержанию текста, основана на свободном музыкальном развитии.
Песни на слова И. Гете	Около 70 песен. Песни «Гретхен за прялкой» (1814) и «Лесной царь» (1815) входят в состав сборников из 16 песен на стихи Гете.

«Гретхен за прялкой» на слова И.В. Гете

Жанр	Драматическая сцена.
Герои	- Гретхен – героиня трагедии Гете «Фауст». Шуберт раскрывает внутренний мир любящей и страдающей женщины, которая переживает разлуку с любимым.
Форма	- Строфическая (куплетная). - Три строфы начинаются с неизменного припева.
Мелодия	Тесно связана с текстом. - Сплав распевности и декламационности. - Мелодия многократно возвращается к горестной интонации нисходящей секунды, много пауз-вздохов, в драматических моментах исчезает напевность, кульминации подчеркнуты восходящими скачками на терцию, кварту, квинту.

	- Нарастание напряженности выражено и в постепенно расширяющемся диапазоне мелодии: в первом куплете в пределах октавы, во втором – ноны (интервал - 9 ступеней), в третьем – децимы (интервал - 10 ступеней).
Гармония	- Классическая функциональная. - В драматических местах нарастает гармоническая неустойчивость благодаря многочисленным модуляциям и использованиям напряженного уменьшенного септаккорда.
Партия фортепиано	- Образ жужжащей прялки объединяет все куплеты песни. - Внешняя описательность неотделима от душевного состояния героини.

Гретхен за прялкой.

Не слишком скоро
pp

Тяж - ка пе - чаль, и гру - стен свет, ни
сна, ни по - ко - я мне, бед - ной, мне, бед - ной, нет!

«Лесной царь» на слова И.В. Гете

Жанр	Баллада, драматическая сцена, в которой переплетаются повествовательность, драматизм, лирика и фантастика.
Сюжет	- Ночью по лесу на коне мчится всадник. На его руках умирающий сын, которому в бреду является Лесной царь и манит его в свои владения. Конец песни трагичен – мальчик умирает. Вступление и предисловие ведется от лица рассказчика. В основной части баллады звучит прямая речь отца, ребенка и Лесного царя.
Мелодия	- Речь отца – речитативно-декламационная, тревожная. - Музыка, передающая крик ребенка, в песне звучит трижды. Это драматический речитатив. - Лесной царь представлен как реальный, а не фантастический персонаж. В третьем обращении царя исчезает теплота, появляются угрожающие интонации.

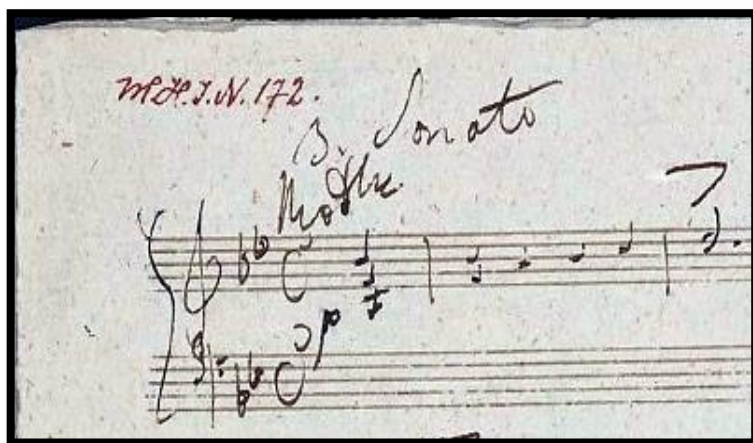
Тональный план	- Все реплики Лесного царя звучат в мажоре (Си бемоль мажор, До мажор, Ми бемоль мажор), который в этой песне символизирует зло.
Партия фортепиано	- Шуберт объединяет выразительные и изобразительные приемы. - Ритм бешеной скачки, топот копыт подчеркивают драматичность происходящего.

Лесной царь.

Быстро

pp *mf*

Ро - ди - мый! Лес - ной царь в гла - за мне сверк - нул,
он в тем - ной ко - ро - не, с гу - стой бо - ро - дой!

**Песня «Форель»
на слова К.Ф.Д. Шубарта**

Автограф Ф. Шуберта

Сюжет	- Весело резвится серебристая рыбка в прозрачной воде горного ручья. - Она хорошо видит грозящую ей опасность. - Чтобы ее поймать, рыбак мутит воду, и вот рыбка поймана.
Мелодия	Подвижная, грациозная, с танцевальным оттенком.
Партия фортепиано	Короткие, быстро скользящие вверх арпеджированные пассажи, напоминающие всплески волн.
Форма	- Куплетно-вариационная. - В музыку каждого куплета композитор вносит тонкие изменения в зависимости от содержания.
Гармония	Классическая, функциональная.

Оживленно
p

Лу__чи так яр__ко гре__ли, во__да яс__на, те__пла... При__

5

чуд__ни__цы фо__ре__ли вней мчат__ся, как стре__ла.

*Серенада или
«Вечерняя серенада»
из сборника «Лебединая песня»
на слова Л. Рельштаба
(перевод Н.П. Огарева⁸)*

Сюжет	Теплая ночь, светит луна, тишина. В доме светит окно, где живет девушка. И вдруг раздается нежное звучание гитары - это пришел юноша к окну своей возлюбленной.
Мелодия	Плавная, светлая, мечтательная.
Партия фортепиано	Тихие мерные гармонические созвучия фортепиано сопровождают певучую, полную чувства мелодию.
Форма	Куплетно-вариационная. В музыку каждого куплета композитор вносит тонкие изменения в зависимости от содержания.
Гармония	Классическая, функциональная.

Умеренно
pp

Песнь__мо__я ле__тит с моль__бо__ю ти__хо в час__ноч__ной.

⁸ Никола́й Плато́нович Ога́рёв (1813 - 1877) — русский поэт, публицист, революционер.

Вокальные циклы
«Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»

Годы создания	- «Прекрасная мельничиха» - 1823г. - «Зимний путь» - 1827 г.
Образы и темы	В двух вокальных циклах («романсах и песнях») Шуберт показывает чувства, эмоции, переживания героя.

*«Прекрасная мельничиха»
на стихи В. Мюллера*

Сюжет	<ul style="list-style-type: none"> - Молодой мельник, странствуя в поисках счастья, нанимается работником на мельницу. - Он влюбляется в дочь хозяина, но его любовь не находит отклика в душе девушки – она предпочитает охотника. - В тоске и одиночестве подмастерье хочет броситься в воды ручья и найти успокоение на его дне.
Герои	<ul style="list-style-type: none"> - Рассказ ведется от имени юноши. - Каждая песня, как страничка дневника, передает определенное настроение героя. - Второй персонаж цикла – ручей. Он неизменно «присутствует» в фортепианном сопровождении и отражает психологическое состояние юноши, журча то весело, то тревожно.
Строение	<ul style="list-style-type: none"> - 20 песен, объединенных общей сюжетной линией с определенными этапами развития. Цикл можно разделить на 2 части: - Первая часть состоит из 10 светлых и безмятежных песен: <ul style="list-style-type: none"> «В путь» - вступление. «Моя» - кульминация первой половины цикла. «Пауза» - остановка действия, лирическое отступление. Вторая часть: настроение героя постепенно меняется от радости через ревность к разочарованию в любви. <ul style="list-style-type: none"> «Любимый цвет» - скорбная кульминация. «Колыбельная песня ручья» - заключение. - «Мельник и ручей» и «Колыбельная песня ручья» создают образ обречённости и примирения с неизбежностью потери любимой. В единении с природой герой находит утешение.

Форма	Большинство песен написано в простой куплетной, вариационной двухчастной и трехчастной формах.
Мелодии	- Диатонические, простые мелодии с движением по звукам трезвучий тоники и доминанты. - Опора на жанр бытового романса и народных австрийских мелодий (в том числе йодлей ⁹). - В драматических моментах песен мелодии теряют напевность, становятся более декламационными.
Гармония	Классическая функциональная.
Тональности	- Мажоро-минор. Мажоро-минор образуется в результате объединения двух одноименных или параллельных тональностей. - Каждая тональность в цикле наделена определенным художественным смыслом: <i>Соль мажор</i> – воплощение образов природы, ее жизненных сил. <i>Соль минор</i> – тональность разочарования. <i>Си минор</i> – тональность скорби. <i>Ми минор</i> – исчезновение надежды.
Партия фортепиано	- Равноправный участник ансамбля, она самостоятельна и редко дублирует мелодию. - Каждая песня начинается вступлением, определяющим основной характер музыки. - Сопровождение выполняет и изобразительные функции (журчание ручья, стук копыт, охотничьи фанфары, звон струн лютни), что придает большую реальность происходящему и точнее отражает психологическое состояние героя.

В путь.

Умеренно скоро
p

В дви - же - нье мель - ник жизнь ве - дет, в дви - же - нье...

Колыбельная ручья

Умеренно
p

Ба.ю - бай, ба.ю-бай, ти.хо за.сы.пай. Ба.ю - бай, ба.ю-бай, ти.хо за ____ сы ____ пай.

⁹ Йодль - от нем. «кричать, звать, петь» – пение с переходами от низкого регистра к высокому (фальцету) и обратно.

**«Зимний путь»
на стихи В. Мюллера**

Тема	<ul style="list-style-type: none"> - История несчастной любви, страданий и трагического одиночества подмастерья. - Юноша покидает дорогие ему места, потому что беден и нелюбим.
Строение	<ul style="list-style-type: none"> - 24 песни. «Спокойно спи» - вступление, рассказ о былых надеждах и любви. «Весенний сон» - переломный момент в цикле. Три контрастных раздела олицетворяют столкновение мечты и действительности. - Во второй половине цикла тема одиночества сменяется темой смерти («Ворон», «Путевой столб»). - «Шарманщик» - трагическая кульминация цикла. Это символический образ судьбы артиста, чье искусство никому не нужно.
Форма	<ul style="list-style-type: none"> - Во всех песнях есть вступление и заключение. - Преобладают трехчастные построения разных видов (с развернутой серединой, динамической репризой, вариационными изменениями основной темы).
Мелодия	<ul style="list-style-type: none"> - В каждой песне свой круг интонаций. - Интонационно выделяются некоторые детали текста. - Напевная мелодика обогащается декламационными и речитативными оборотами.
Гармония	<ul style="list-style-type: none"> - Большинство песен звучат в миноре. - По сравнению с «Прекрасной мельничихой» гармонический язык усложняется: альтерированные септаккорды («Весенний сон»), увеличенное трезвучие («Ворон»), резкие терцовые и секундовые сдвиги, мажоро-минорные сопоставления, неожиданные модуляции.
Партия фортепиано	<ul style="list-style-type: none"> - Важная изобразительная роль: драма героя разворачивается на фоне зимнего пейзажа, лая собак, наигрыша почтового рожка, криков ворона, скрипов флюгера, заунывных звуков шарманки. - Фоном для многих песен цикла служит строгий маршевый ритм.

Вокальные циклы Шуберта стали образцом для многих композиторов: например, «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины» Роберта Шумана, «Прощание с Петербургом» М. И. Глинки, «Песни и пляски смерти», «Без солнца» М.П. Мусоргского, «Из еврейской народной поэзии» Д.Д. Шостаковича.

Спокойно спи

Умеренно

pp

Музыкальная запись на одной системе с нотами и русскими словами: Чу - жим при - шел сю - да я, чу - жим по - ки - нул край...

Весенний сон

С некоторым оживлением

p

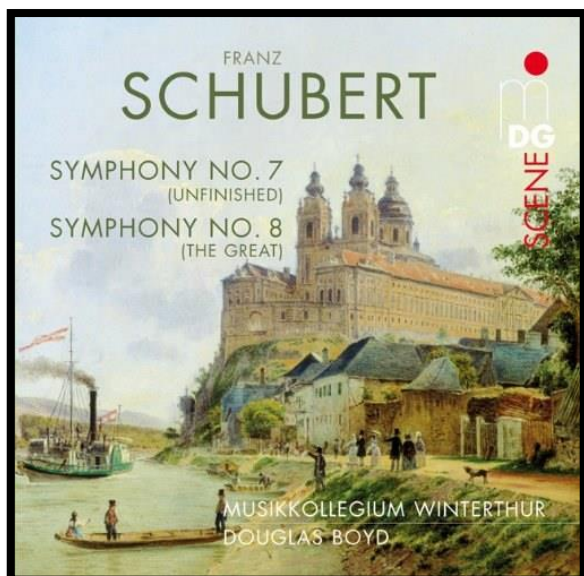
Музыкальная запись на одной системе с нотами и русскими словами: Мне гре - зил_ся луч ве - се - лый, цве - тов раз_но_цвет - ный ко - вер...

Шарманщик

Довольно медленно

p

Музыкальная запись на одной системе с нотами и русскими словами: Вот сто_ит шар_ман_щик груст_но за се_лом. И ру_кой о_зяб_шей он вер_тит с тру_дом.

Тема 21. Симфония № 7 «Неоконченная»

Год создания - 1822

Жанр	Романтическая, лирико-драматическая.
Образы и темы	Мир человеческих чувств и мыслей, конфликт мечты и жестокой реальности.
Строение	Двухчастный цикл.
Новаторство	<ul style="list-style-type: none"> - Двухчастный цикл (сохранились наброски третьей части). - Между частями нет внутренних противоречий. - Все темы симфонии – лирические. Главная партия первой части – лирико-драматическая, побочная партия первой части – песенно-танцевальная. - Главная тема второй части – лирико-созерцательная. - Влияние песенного жанра на симфонию: <ul style="list-style-type: none"> ▪ песенная основа тематизма; ▪ фактура изложения – мелодия и аккомпанемент (как нередко бывает в песнях – несколько тактов аккомпанемента предшествуют вступлению голоса); ▪ завершенность тем (как в куплете песни); ▪ вариационные приемы развития тем. - Вместо связующей темы – небольшая связка из трех аккордов. - Тембровая индивидуальность тем: тема вступления – контрабасы и виолончели (в октаву) в низком регистре, главная партия – унисон гобоя и кларнета, побочная партия – виолончели.
Особенности первой части	<ul style="list-style-type: none"> - Вступление олицетворяет трагическую безысходность – основную мысль симфонии. - Тема вступления главенствует в разработке и коде. - Основной контраст первой части заключен между вступлением и темами экспозиции – главная и побочная партии дополняют друг друга.

В эпоху романтизма под влиянием программности наблюдалась тенденция либо к сжатию цикла (у Ф. Листа «Фауст-симфония в трех частях, симфония «Данте» в двух частях, одночастные поэмы), либо к расширению (у Г. Берлиоза «Фантастическая симфония» в пяти частях, симфония «Ромео и Джульетта» в семи частях).

План симфонии

	Первая часть	Вторая часть
Темп	Allegro moderato (медленнее, чем обычное аллегро).	Andante con moto
Форма	Сонатная со вступлением	Сонатная без разработки
Тональность	си минор	Ми мажор
Характер	Драматический	Мечтательно-созерцательный с драматическим включением.

Нотные примеры

I часть. Вступление

Умеренно быстро

Главная тема

Тема 22. Фортепианные произведения

- Фортепианные произведения Шуберта близки бытовой музыке.
- Любимые жанры – танцы, марши, а в последние годы жизни – экспромты и музыкальные моменты.
- Шубертом написаны также **15** оконченных и **7** неоконченных сонат для фортепиано.
- Вальсы, лендлеры, экосезы и другие танцы сочинялись на **«Шубертиадах»**, балах, загородных прогулках.
- Сохранилось больше **250** шубертовских вальсов. Шуберт сочинял свои вальсы, когда собравшиеся вокруг него друзья хотели потанцевать.
- Шубертовские вальсы – небольшие пьески. Они несложны по фактуре, но дышат подлинным вдохновением.
- У Шуберта можно встретить разные по характеру вальсы: одни заразительно веселые, другие – задумчиво-лирические.

<i>Вальс си минор</i>	
Содержание	Задумчиво-лирическое, привлекает искренностью выраженных в нем настроений и чувств.
Гармония	Только 2 функции - тоника и доминанта.
Фактура	Типичная – бас - 2 аккорда.
Тональный план	В вальсе две краски, одна – сумрачный, печальный си минор (в начале и продолжении), другая – светлый и радостный Си мажор (в конце).
Форма	Простая 2-х частная с повторением 2-й части.
Мелодия	<ul style="list-style-type: none"> - Всего 2 ритмических элемента в мелодии. - Первая тема - напевная с опорой и остановкой на V ступени лада. - Вторая тема ритмически и гармонически родственна первой. <p>Опора на тритон в мелодии придает теме щемящий, жалобный характер.</p> <ul style="list-style-type: none"> - В конце возвращается первая тема – в новом, радостном облике – <p>в Си мажоре, в самом конце появляется "дуэт согласия" (параллельные сексты).</p>

Вальс си минор

«Музыкальный момент» фа минор

Общая характеристика	<ul style="list-style-type: none"> - «Музыкальный момент» (также, музыкальное мгновение) - небольшая инструментальная пьеса, родственная экспромту. - Музыкальному моменту свойственны непосредственность, лирические высказывания и импровизационность. - Термин «Музыкальный момент» возник в 30-40-х годах XIX века. - В 1823 годах Шуберт написал 6 музыкальных пьес (оп. 94), изданных в 1828 году. Название этим его произведениям придумал издатель М. Лейдесдорф. - Подобно другим романтическим сочинениям малых форм (экспромт, ноктюрн, прелюдия), музыкальный момент обычно выдержан в одном настроении.
Жанровые признаки	- Напоминает чешский танец польку: характерная ритмоформула в мелодии в размере 2/4 - восьмая, 2 шестнадцатые и 2 восьмые, характерный аккомпанемент – бас-аккорд, бас-аккорд.
Содержание	<ul style="list-style-type: none"> - Одухотворён тонкой лирической атмосферой. - Пьеса проникнута тёплым чувством. - Индивидуальность и изящество теме придают форшлаги.
Тональный план	<ul style="list-style-type: none"> - Смена минора сначала параллельным, а затем одноименным мажором ассоциируется со сменой тени и света, печали и радости. - Музыкальный момент заканчивается светлым Фа мажором.
Форма	Трехчастная

Музыкальный момент

Умеренно быстро

The musical score is written for piano in F minor, 2/4 time. It begins with a tempo marking 'Умеренно быстро' (Moderato). The melody in the treble clef starts with a quarter rest, then moves to a series of eighth and sixteenth notes. The bass line in the bass clef consists of a steady accompaniment of chords, marked with a piano 'p' dynamic. The piece concludes with a bright F major chord.

Экспромт Ми бемоль мажор

<p>Общая характеристика</p>	<p>- Экспромт (от лат. - «готовый, быстрый») в музыке — музыкальное произведение (как правило, написанное для фортепиано), сочинённое сразу, без подготовки.</p> <p>- Это название композиторы дают небольшим пьесам, обычно порывистого и импровизационного характера.</p> <p>- Экспромт должен производить впечатление импровизации под влиянием определённого настроения или переживания данной минуты (данной ситуации), но не обязательно ей является.</p> <p>- Обычно экспромт отличается ярким непосредственным лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью.</p> <p>- Шубертом написано 11 экспромтов.</p>
<p>Темы и образы</p>	<p>Экспромт имеет две темы (два образа).</p> <p>- Первый образ (Ми-бемоль мажор) – непрерывно льющейся воды, её кристально-чистые, прозрачные струи то весело сияют, отражая солнечные лучи (мажор), то темнеют от набежавших туч, рождая тревожные думы (минор).</p> <p>- Второй образ (си минор) – мужественный, рыцарственный, как будто гарцующий на коне (<i>ben marcato</i>, <i>ff</i>).</p> <p>- Экспромт заканчивается необычно – в ми-бемоль миноре, колорит к концу омрачается.</p>
<p>Форма</p>	<p>Трёхчастная с кодой на материале второй темы.</p>

Экспромт Ми бемоль мажор

96 **Быстро**

The musical score consists of two systems of piano notation. The first system shows measures 96-98. The right hand has a melodic line with triplets, starting on a half note G4 and moving through A4, Bb4, C5, D5, E5, F5, G5. The left hand has a bass line with quarter notes and rests. The second system shows measures 99-101, continuing the melodic and harmonic patterns.

Список основных произведений

Вокальное творчество	<ul style="list-style-type: none"> - Песни для голоса и фортепиано (более 600). Вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песня». - Вокальные ансамбли.
Симфоническое творчество	9 симфоний (одна утеряна).
Фортепианное творчество	<ul style="list-style-type: none"> - 23 сонаты, фантазия «Скиталец». - 11 экспромтов. - 6 музыкальных моментов. - Рондо. - Вариации. - Свыше 400 танцев (вальсы, лендлеры, немецкие танцы, менуэты, экосезы, галопы).
Инструментальные произведения	<ul style="list-style-type: none"> - Фантазия для скрипки и фортепиано. - 2 фортепианных трио. - 2 струнных трио. - Фантазия для скрипки и фортепиано. - 2 фортепианных трио. - 2 струнных трио. - Музыка к театральным пьесам.
Камерные инструментальные произведения	<ul style="list-style-type: none"> - 14 (16) струнных квартетов. - Фортепианный квинтет «Форель». - Струнный квинтет. - Октет для струнных и духовых.
Хоровые и вокально-инструментальные произведения	<ul style="list-style-type: none"> - 7 месс. - «Немецкий реквием». - «Магнификат» («Магнѳикат») - славословие Девы Марии из Евангелия). - Оратории, кантаты.
Оперное творчество	<ul style="list-style-type: none"> - Оперы «Альфонсо и Эстрелла», «Фьерабрас». - Зингшпили «Братья близнецы», «Заговорщики или Домашняя война».

Раздел VI. Фридерик Францишек Шопен (1810 – 1849)

Тема 23. Экспресс-биография

Ф. Шопен – великий польский композитор, гениальный пианист, новатор в области содержания, музыкального языка, форм, жанров, гармонии. Основоположник польской классической музыки.

Родился в имении графа Скарбека Желязова Воля под Варшавой.	1 марта 1810 г.
Уроки музыки у чешского пианиста и композитора В. Живного в Варшаве.	1816 г.
Первые сочинения, первые публичные выступления.	1817 – 1818 гг.
Обучение в лицее, концертные выступления, занятия французским и немецким языками, изучение истории Польши, чтение художественной литературы, уроки живописи.	1823 – 1826 гг.
- Учеба в Варшаве в Высшей школе музыки (консерватории). - Изучение теории музыки и композиции у Ю. Эльснера – первого директора Варшавской консерватории.	1826 – 1829 гг.
Написаны два концерта для ф-п с оркестром, фортепианное трио, «Большая фантазия» на польские народные темы, сонаты, полонезы, мазурки, ноктюрны, этюды.	1828 – 1830 гг.
- Начало артистической деятельности. - Огромный успех концертов в г. Вене, г. Кракове.	1829 г.
- Отъезд из Польши во Францию. - Друзья преподносят серебряный кубок с польской землей.	1830 г.
- Восстание против русского самодержавия в Варшаве. - Подавление восстания. - Личная трагедия, возвращение на родину невозможно. - Написаны: баллада соль минор, скерцо си минор, этюд до минор («Революционный»).	1830 – 1831 гг.
- Творческий расцвет. - Среди крупных сочинений – баллады, скерцо, сонаты. Фантазия фа минор, баркарола, соната для виолончели и фортепиано. - Миниатюры: ноктюрны (всего около 20), полонезы (16), вальсы (17), экспромты (4). Вторая соната си бемоль минор – одно из самых трагических сочинений Ф. Шопена.	1830 – 1840 гг.

<ul style="list-style-type: none"> - Переезд в Париж. - Успех в качестве пианиста. - Знакомство с выдающимися современниками: Композиторами Г. Берлиозом, Ф. Листом, Ф. Мендельсоном, Н. Паганини, Дж. Фильдом. Литераторами: Г. Гейне, А. Мицкевичем, Ж. Санд (А. Дюпен). Художником Э. Делакруа. - Уроки музыки по 5 – 7 часов ежедневно. - Р. Шуман о Шопене «Шляпы долой, господа. Перед вами гений!» 	1831 – 1832 гг.
<ul style="list-style-type: none"> - Любовь к <i>Марии Водзиньской</i> - дочери богатого польского аристократа. - Предложение Шопена было отвергнуто, потому что родители Марии не хотели согласиться на брак своей дочери с музыкантом, не имевшим постоянного заработка, а она, хотя и любила Шопена, не решалась идти против их воли. 	1835 – 1836 гг.
<ul style="list-style-type: none"> - Наивысший расцвет творчества Шопена. - Близким другом Шопена стала знаменитая французская писательница Амандина Аврора Люсиль Дюпен (1804-1876), выступавшая под псевдонимом Жорж Санд. 	1837-1846 гг.
<ul style="list-style-type: none"> - Одну зиму Шопен из-за пошатнувшегося здоровья провел на юге - на испанском острове Майорка (здесь были закончены его 24 прелюдии). 	1838-1839 гг.
<ul style="list-style-type: none"> - Поездка в Лондон с бывшей ученицей Джейн Стерлинг. - Посещение концертов знаменитой шведской певицы Йенни Линд. 	1848 г.
<ul style="list-style-type: none"> - Смерть Шопена. - На похоронах звучали траурный марш из Второй сонаты си бемоль минор соч.35, прелюдии ми минор и си минор из соч. 28 Ф. Шопена и Реквием В. Моцарта. - Партию меццо-сопрано в одной из частей Реквиема исполняла выдающаяся испано-французская певица, поклонница Шопена Полина Виардо (1821 – 1910). - Похоронен в Париже на кладбище Пер Лашез. - Сердце отвезено в Варшаву старшей сестрой Людвикой и помещено в Костеле Святого Креста в Варшаве. 	5 (17) октября 1849 г.

Тема 24. Характеристика творчества

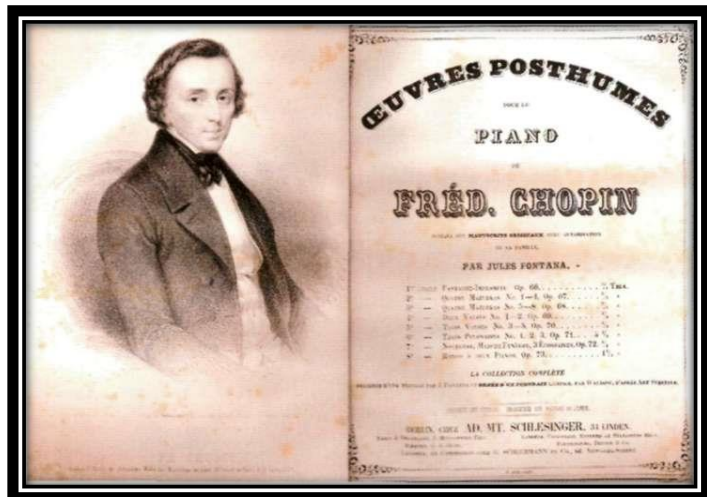
- Творчество Шопена тесно связано с событиями его жизни: разлукой с горячо любимой родиной, мечтами о свободной стране.

- Шопен одним из первых привнес в западно-европейскую музыку славянские интонационные и ладовые элементы. Блестяще раскрыл технические и выразительные возможности фортепиано – инструмента, для которого написаны почти все его сочинения.

<p>Темы</p>	<p>- Главная тема творчества – тонкая романтическая лирика, человеческие чувства, эмоции, переживания.</p> <p>- У Шопена нет программных сочинений. Композитор не использовал уточняющих, поясняющих замысел названий, литературных сюжетов.</p>
<p>Жанры</p>	<p>- Для фортепиано: от фортепианной миниатюры до крупных концертных произведений.</p> <p>- Камерно-инструментальные: трио для фортепиано, скрипки и виолончели; соната для виолончели.</p> <p>- Песни (самая известная – «Девичье желание» из сборника «Сельские песни» друга Шопена, выдающегося польского поэта Стефана Витвицкого).</p>
<p>Новаторство</p>	<p>- Шопен создал новый фортепианный жанр баллады (масштабные произведения, написанные под впечатлением от баллад Адама Мицкевича и польских дум).</p> <p>- Шопен по-новому трактовал существующие жанры:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ драматизация и поэтизация танцев (мазурки, полонеза, вальса) этюда; ▪ прелюдия из вступительного жанра становится самостоятельным; ▪ скерцо (у Бетховена одна из частей симфонии) превращается в самостоятельный жанр не шуточного, а возвышенного драматического характера. <p>- Шопен объединил различные жанры: хорал, полонез звучат в ноктюрнах, полонез – в мазурке, мазурка – в финале фортепианного концерта, в полонезе и т.д. Прелюдия звучит как марш, мазурка, пастораль, элегия.</p>
<p>Истоки музыкального языка</p>	<p>- Польский фольклор (народные лады, мелодии, ритмы, жанры).</p> <p>- Итальянская кантилена, итальянские жанры (тарантелла, баркарола).</p> <p>- Испанское болеро.</p> <p>- Марш, хорал.</p>
<p>Мелодии</p>	<p>- Индивидуальность мелодий – в органичном сочетании вокальной кантилены, декламационных, речевых интонаций, танцевальных элементов.</p> <p>- Многообразные украшения (мелизмы) – важный элемент тем.</p>

Гармония и фактура

- Использование выразительных возможностей различных регистров (тембров).
- Гармонические фигурации, подголоски – все поющее, мелодичное.
- Смелые, красочные тональные сопоставления, энгармонические модуляции, альтерированные аккорды, именной аккорд (D7 с секстой).

*Ноты для фортепиано.
С оригинального парижского издания,
октябрь 1849 г.*

- Для творчества Шопена характерны как классические, так и романтические черты.
- Будучи романтиком, композитор тяготел к классической завершенности и ясности выражения: мелодическая выразительность, романтический блеск виртуозности, красота и красочность звучания облекаются в стройные формы.
- В произведениях Шопена чувство никогда не брало верх над разумом. Мировосприятие композитора проявляет себя в удивительной стройности общего замысла, в предельной отточенности, соразмерности деталей.

Классицизм

*Строгие, четкие формы
(период, трехчастная форма, рондо);
Стройность, ясность замысла.*

Романтизм

Жанр миниатюры, национальный колорит, красочная гармония, острота контрастов, эмоциональность высказывания, исполнительское рубато (ритмическая свобода, внутритактовые замедления и ускорения).

Тема 25. Фортепианное творчество

Мазурки

- Любимый жанр Шопена. Композитор обращался к ним на протяжении всей жизни. Р. Шуман сказал о мазурках Шопена – **«Пушки, прикрытые цветами»**.
- Шопен называл мазурки **«образки» («картинки»)**.
- Мазурки для Шопена – своеобразные дневниковые записи. Условно мазурки можно разделить на три группы:
  - 1) *Народные мазурки* – подражание народным инструментам, использование ладов народной музыки. Вступления написаны в духе народных наигрышей – с пустыми грубоватыми унисонами (квинты, октавы). Гармония простая: чередование D7 и тоники, обилие органных пунктов.
  - Шопен использовал три вида народных танцев:
    - мазур* (с «капризным» ритмом),
    - куявяк* – более плавный, с акцентом на любой доле такта,
    - оберек* – самый задорный, энергичный, с акцентом на второй доле третьего такта.
  - 2) *Бальные мазурки* – торжественные величавые. Использование характерных средств выразительности: фанфары, хоральность фактуры, маршевость.
  - 3) *Лирические мазурки* – более медленный темп, сложный лад, декламационность. Некоторые из них представляют собой лирические поэмы.
- В мазурках Шопена певучесть, распевность сочетается с танцевальностью.
- Форма мазурок трехчастная (ABA).

Мазурка До мажор

Характеристика

- Народная мазурка, картина деревенского праздника. Поляки называют ее **«мазуркой мазурок»**.
- Мелодия веселая, подвижная с четким острым ритмом.
- Использован **лидийский лад** (мажорный лад с повышенной 4-й ступенью).

Мазурка До мажор

Мазурка Си бемоль мажор

Характеристика	<ul style="list-style-type: none"> - Относится к группе блестящих бальных танцев. - Построена на контрастных темах. - Ее отличают черты, свойственные бальным мазуркам: резкие скачки в мелодии, острый ритм. - Относится к группе блестящих бальных танцев. - Построена на контрастных темах. - Ее отличают черты, свойственные бальным мазуркам: резкие скачки в мелодии, острый ритм.
-----------------------	--

Мазурка Си бемоль мажор

Живо

Мазурка ля минор

Характеристика	<ul style="list-style-type: none"> - Связана с образами Родины. - В мазурке 3 части. - Характер крайних - грустный, задумчивый, нежный. Середина - задорный деревенский танец.
-----------------------	---

Мазурка ля минор

Медленно

Вальс до диез минор

Характеристика	<ul style="list-style-type: none"> - Вальс до-диез минор относится к группе лирических, поэтических. - В вальсе 3 темы:<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>первая</i> – сумрачная, вздыхающая; ▪ <i>вторая</i> – легкая, полетная; ▪ <i>третья</i> – неторопливая, как и первая, сочетающая в себе "вздохи" первой и полетность второй темы. - Форма – рондообразная.
-----------------------	---

Вальс до диез минор

В темпе вальса

Прелюдии	<ul style="list-style-type: none"> - Цикл из 24 фортепианных прелюдий сочинен в 30-е годы, окончен в Испании, издан в 1839 году. - Шопен превратил прелюдию в самостоятельную инструментальную миниатюру. - Многие прелюдии написаны в одночастной форме, в форме периода. - У классиков прелюдия – это всегда часть крупной формы. - Прелюдии Шопена – откровенные лирические высказывания. <p>Цикл Шопена представляет собой своеобразную энциклопедию чувств и эмоций.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Почти каждая из прелюдий имеет определенный жанровый прообраз:<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ля мажор – мазурка; ▪ Фа диез мажор – ноктюрн; ▪ Си бемоль мажор – баркарола; ▪ Соль мажор – этюд; ▪ ля минор – трагический монолог; ▪ си минор – элегия; ▪ ми бемоль минор – токката; ▪ до минор – траурный марш. - Прелюдии написаны во всех 24 тональностях, расположенных по квинтовому кругу (от До мажора – ля минора к Фа мажору – ре минору).
-----------------	--

Медленно

Ноктюрны

- Ноктюрн от фр. «ночной» - романтическая миниатюра, в которой раскрываются поэтические образы ночи, грезы, воспоминания.
- Создателем нового типа ноктюрна – лирической фортепианной пьесы – является ирландский композитор и пианист **Дж. Фильд**.
- Почти все ноктюрны Шопена написаны в медленных темпах.
- Условно ноктюрны Шопена можно разделить на две группы:
  - 1) *Лирические, созерцательные пьесы*. В них преобладает чувство гармонии и красоты. Фактура состоит из выразительной, «поющей» орнаментальной мелодии и аккомпанемента – гармонической фигурации, охватывающей большой диапазон, создающей иллюзию пространства, воздуха.
  - 2) *Трагедийные, драматические пьесы*, в которых слышна тревога, напряженное размышление. В ноктюрнах этой группы два контрастных образа. Средние части – напряженные, драматические – контрастируют крайним медленным частям.
- Мелодии ноктюрнов – хоральные, декламационные, маршевые.

Ноктюрн фа минор**Характеристика**

- Относится к группе лирических пьес.
- Задумчивое, печально-проникновенное повествование, как исповедь человеческой души.
- Нежная мелодия звучит на фоне равномерного аккордового сопровождения.
- Форма ноктюрна – сложная трехчастная.

Ноктюрн фа минор

Умеренно

Этюды

- Шопеном написано 27 этюдов: из них 24 сгруппированы в две тетради по 12 пьес (op.10 и op.25), и 3 этюда опубликованы отдельно без обозначения опуса. «Двенадцать больших этюдов» op.10, созданный в 1831-32 годах, содержат посвящение: *«Моему другу Ференцу Листу»*. В Листе Шопен видел замечательного истолкователя своих произведений. Вторая тетрадь, датированная 1836 годом, посвящена **Мари д'Агу** (писательница, жена Ф. Листа).
- В каждом этюде представлен определенный тип фактуры и технический прием (октавы, терции, арпеджио и т.д.).

- Virtuoznost', tekhnicheskaya slozhnost' pyesy sluzhit vyrazitelnosti liricheskogo ili dramaticheskogo sodержaniya.
- Chaste vsego forma etyudov prostaya trekhchastnaya.
- Samymi izvestnymi yavlyayutsya dramatichnyy «Revolucionnyy» etyud do minor i medlennyy, pevuchyy etyud Mi major.

Этюд до минор «Революционный»

Характеристика

- Мелодия призывная волевая на фоне бурных, стремительных пассажей – выражение гнева и скорби.
- Призыв к борьбе, выражение мужества и решимости борцов за свободу и независимость.
- В этюде Шопен использует ритм полонеза. Это характеризует одновременно и национальный характер, и патетический дух пьесы.

Этюд до минор

Быстро, с огнем

Этюд Ми мажор

Характеристика

- Этюд отличается непревзойденной мелодической красотой, являет собой удивительно глубокое воплощение образов гармонического и вдохновенного созерцания.
- По мнению самого Шопена, тема этого этюда была лучшей из всех созданных им мелодий.
- Образ этюда – мечта о Родине.
- Этюд Ми мажор - своего рода «Песня без слов».
- Мелодия глубокая, мягкая, напевная. Не случайно существуют переложения этого этюда для таких «поющих» инструментов, как скрипка и виолончель. Есть переложение и для голоса.
- Медленный темп, тихое звучание, равномерное, плавное движение сопровождения придают мелодии этюда сосредоточенность и еще большую глубину.
- Несмотря на мажорный лад, музыке присущ оттенок светлой печали.

Этюд Ми мажор

Медленно

Список основных произведений

Фортепианное творчество	<ul style="list-style-type: none"> - 2 концерта для фортепиано с оркестром № 1 e-moll Op. 11 и № 2 f-moll Op. 21. - 3 сонаты (№ 1 c-moll Op. 4, № 2 b-moll Op. 35, № 3 h-moll Op. 58). - 4 баллады. - 4 экспромта. - 4 скерцо. - 3 рондо. - 18 вальсов. - 58 мазурок. - 21 ноктюрн. - 16 полонезов. - 24 прелюдии Op. 28 и прелюдия cis-moll Op. 45. - 24 этюда Op. 10 и Op. 25 и 3 посмертных этюда. - Вариации (в том числе «Блестящие вариации» Op. 12). - Танцевальные пьесы: Контрданс Ges-dur, 3 экосеза Op. 72 № 3. - «Большая фантазия на польские темы» Op. 13. - «Краковяк, большое концертное рондо» Op. 14. - «Большой блестящий полонез» (либо, как его чаще называют, «Andante spianato и Большой блестящий полонез») Op. 22. - Тарантелла Op. 43. - Концертное аллегро Op. 46. - Фантазия Op. 49. - Колыбельная Op. 57. - Баркарола Op. 60 и т. д.
Камерное творчество	<p>Фортепианное трио Op. 8</p> <p>Соната для виолончели и фортепиано Op. 65</p>
Вокальное творчество	<p>Песни Op. 74 (около 20)</p>

Литература

1. Бэлза И. Ф. Польская музыкальная культура. - М.: Музыка, 1968. – 380 с.
2. Бэлза И. Ф. Фридерик Францишек Шопен. – М.: Музыка, 1968. – 92 с.
3. Вульфийус П. А. Франц Шуберт. – М.: Музыка, 1983. – 444 с.
4. Галацкая В. С. Музыкальная литература зарубежных стран / В. С. Галацкая. - 2002. – 350 с.
5. Друскин М. С. Пассионы и мессы И.С. Баха. – Л.: Музыка, 1976. – 167 с.
6. Друскин М. С. Бах. – М.: Музыка, 1992. – 383 с.
7. Зенкин К. В. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. – М.: МГК им. П.И. Чайковского, 1997. – 54 с.
8. Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XIII – начала XIX веков. – М.: Композитор, 1996. – 360 с.
9. Конен В. Д. История зарубежной музыки. Вып. 3. – М.: Музыка, 1981. – 534 с.
10. Конен В. Д. Этюды о зарубежной музыке. – М.: Музыка, 1985. – 483 с.
11. Конен В. Д. Театр и симфония. – М.: Музыка, 1968. – 291 с.
12. Кремлев Ю. А. Очерк жизни и творчества Ф. Шопена. – М.: Музыка, 1971. – 609 с.
13. Левик Б. В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 2. – М.: Музыка, 1979. – 304 с.
14. Музыкальная форма / Под ред. Ю.Н. Тюлина. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1974. – 359 с.
15. Прохорова И. Д. Музыкальная литература зарубежных стран. – М.: Музыка, 2007. – 188 с.
16. Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная литература. Экспресс-курс. – СПб.: Композитор, 2010. – 178 с.
17. Сто опер / Под ред. Друскина М. - М.: Музыка, 1976. – 479 с.
18. Филатова О. Пособие по теории музыки. – М.: ИЧП Эстетический центр «Престо», 1995. – 163 с.
19. Хенли Д. Кратчайшая история музыки. – М.: Рипол-классик, 2011. – 270 с.
20. Сто великих композиторов / Автор-составитель Д.К. Самин. – М.: Вече, 2000. – 621 с.
21. Чередниченко Т.В. Музыка в истории культуры: курс лекций. В 2-х т. / Т.В. Чередниченко. – М.: Аллегро-Пресс, 1994. – 175 с.