

Е.В. Исабаева

Рабочая тетрадь по музыкальной литературе

Западноевропейская музыка

«Учебные пособия для ДМШ»

Елена Владимировна Исабаева

**Рабочая тетрадь
по музыкальной
литературе**

*Западноевропейская
музыка*

Ростов-на-Дону
«Феникс»
2011

УДК 78.(03)07
ББК 85.313(3)я7
КТК 860
И85

*Посвящаю
горячо любимому сыну Руслану,
трагически погибшему в 20 лет*

Исабаева Е.В.

И85 Рабочая тетрадь по музыкальной литературе : западноевропейская музыка / Е.В. Исабаева. — Ростов н/Д : Феникс, 2011. — 170 с. : ил. — (Учебные пособия для ДМШ).

ISBN 978-5-222-17619-1

Предлагаемая рабочая тетрадь создана для учащихся детских музыкальных школ по курсу «Музыкальная литература» второго года обучения: «Западно-европейская классика». Тетрадь построена по хронологическому принципу: шесть зарубежных композиторов — И. С. Бах, Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Шопен. В темах представлены высказывания выдающихся людей о композиторе, краткие биографические сведения, задания по биографии, сведения о творческих достижениях и о роли композитора в истории музыки, задания по творчеству композитора, дополнительный материал по творчеству музыканта, словарь терминов, материал о современниках композитора.

В завершении каждой темы необходимо выполнить тестовые задания и написать сочинение-рассуждение на тему личного отношения учащегося к творчеству композитора.

Данная рабочая тетрадь помогает не только сделать процесс обучения более наглядным, занимательным, но и расширить художественный кругозор учащихся. Кроме того, заполнение учащимися рабочей тетради на уроке или при домашней подготовке требует меньших усилий, чем тяжелое конспектирование, и приобщает их к самостоятельной и творческой работе.

Рабочая тетрадь адресована учащимся ДМШ, ДШИ, а также всем любителям музыки.

УДК 78.(03)07
ББК 85.313(3)я7

ISBN 978-5-222-17619-1

© Исабаева Е.В., 2011
© Оформление: ООО «Феникс», 2011

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)

Иоганн Себастьян Бах — величайший представитель мировой музыкальной культуры.

Философская глубина произведений Баха поставили его творчество в ряд шедевров мировой культуры.

«...наступит время, когда про него скажут, как говорят про Гомера: «Это не один человек сотворил, а многие».

А. Т. Рубинштейн

«Если в области музыки есть что-либо, к чему надо бы подходить не... с указкою в руках, а с любовью в сердце, со страхом и верою, так это именно творения великого Баха».

А. Ч. Серов

«Я много выстрадал».

И. С. Бах

«Только из одного источника все могут вечно черпать; этот источник — Иоганн Себастьян Бах».

Р. Шуман

«Когда я слушал музыку Баха, мне казалось, что я внимаю звукам вечной гармонии».

И.В. Тете

«Что за гений этот Бах! Возьмет одну мысль и проводит ее все глубже и глубже, вливается в нее, и вместе с этой мыслью внедряется в тайники души».

А. Ч. Серов

«Не ручей! — Море должно быть ему имя».

Л. ван Бетховен

«Если представить великих композиторов в виде горной цепи, то Бах, мне кажется, своей вершиной уходит далеко за облака, где всегда горящие лучи солнца скользят по ослепительной белизне ее ледяного покрова. Яков Бах. До кристалльности чистый, светлый».

М. Тюрский

«Бах сделал так много, что воспринимается не как личность, а как целая «творческая лаборатория». Выразитель духовных сил своего народа».

Б. Асафьев

«Если бы вся музыкальная литература — Бетховен, Шуберт, Шуман... исчезла, это было бы крайне печально, но если бы мы потеряли Баха, я был бы безутешен».

И. Брамс

Иоганн Себастьян Бах родился в Эйзенахе (Германия) в семье музыканта, принадлежавший к многочисленному роду Бахов из Тюрингии, давшему на протяжении XVII—XVIII веков несколько поколений музыкантов. В десять лет мальчик потерял родителей. Его приютил старший брат, органист в городе Ордруфе, у него же он брал и первые уроки музыки. Окончив гимназию св. Михаила в Лüneбурге, юный Бах отправился в путешествие, во время которого побывал во многих церквях, где были самые совершенные органы, на которых ему удалось сыграть. С 1703 года Бах

начинает самостоятельную музыкальную деятельность, сначала как скрипач в Веймаре, а затем — как органист в Арнштадте, Мюльхаузене и Веймаре.

С 1717 по 1723 г. Бах служил придворным капельмейстером при одном из княжеских дворов в Кетене.

Спустя год после смерти первой жены Бах женился вторично. Его новая жена Анна Магдалена стала для композитора надежным другом и верным помощником.

В 1723 году Бах занял вакантную должность кантора в Томаскирхе в Лейпциге, на которой он оставался пожизненно. Музыкант много времени уделял работе с хором и интенсивно занимался композицией. Вместе с женой они много путешествовали. В Потсдаме он провел несколько дней в качестве гостя прусского короля Фридриха Великого, давая концерты и дискутируя с королем по вопросам музыки.

В конце жизни Бах полностью ослеп и был вынужден диктовать свои произведения. Смерть настигла его во время создания хора «Приближаясь к трону Твоему».

При жизни Баха его гениальное творчество не было оценено по достоинству. Подлинный интерес к творчеству музыканта возникает в 20-е годы XIX века — произведения Баха стали пользоваться невероятной популярностью.

! И. С. Бах — глубочайший философ и мыслитель в музыке.

Образы музыки Баха невероятно глубоки — в каждом из них могла бы поместиться повесть или поэма. Во всех его произведениях само многообразие жизни, величие и бесконечность мира.

Одна из главных особенностей музыки Баха — глубокая человечность, беззаветная любовь композитора к людям. Композитор стремился показать все самое лучшее и прекрасное в человеке. По его мнению, «музыка должна будить мысль человеческую, помогать очищению людскому». Бах создал истинные шедевры, неподвластные времени и моде.

Жизненный путь композитора

1. Где и когда родился Бах? _____

_____

2. Что ты знаешь о происхождении Баха? _____

_____

_____

3. Где учился Бах? _____

_____

_____

4. На каких инструментах умел играть Бах? _____

_____

_____

5. Назови города, где жил и работал Бах? _____

_____

_____

6. Как служба в разных городах связана с творчеством композитора? _____

_____

_____

7. Заполни таблицу, внося в нее основные произведения Баха:

Веймар 17__ – 17__	Кетен 17__ – 17__	Лейпциг 17__ – 17__

8. Перечисли основные жанры творчества Баха _____

_____

_____

_____

9. Почему такой гениальный композитор воспринимался современниками скучным, слишком ученым музыкантом и был забыт?

_____

_____

_____

10. Что ты знаешь о судьбе творческого наследия композитора?

_____

_____

_____

11. В каком году и с какого произведения началось возрождение творчества Баха? _____

_____

_____

12. Какой композитор способствовал возрождению произведений Баха? _____

13. В каком городе находится этот памятник Баху? _____

Творчество Баха

Бахом создано более 1000 произведений. Их можно разделить на три сферы: вокально-драматическую, органную и инструментальную, причем светские произведения, созданные композитором, мало отличаются по стилю от церковных.

Произведения:

- «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею», «Магнификат»;
- Месса си минор («Высокая месса»);
- 199 кантат, среди них: «Охотничья», «Кофейная», «Крестьянская»;
- Бранденбургские концерты;
- увертюры-сюиты;

- концерты для инструментов с оркестром: для скрипки, для клавесина;
- камерные ансамбли;
- сочинения для органа;
- концерты;
- прелюдии, фуги;
- фантазии, токкаты с фугами;
- хоралы, хоральные вариации;
- сочинения для клавесина: двухголосные инвенции, трёхголосные симфонии-инвенции, «Каприччио на отъезд возлюбленного брата», Хроматическая фантазия и fuga, французские сюиты, английские сюиты, «Хорошо темперированный клавир», партиты;
- «Итальянский концерт»;
- Две нотные тетради Анны Магдалены Бах;
- «Искусство фуги» (1749–1750);
- сонаты и партиты для скрипки соло, сонаты для виолончели соло;
- арии, каноны.

! **Бах стал последним ярчайшим представителем эпохи барокко. Музыкальный язык его произведений вышел за рамки эпохи, предвосхитив более поздние музыкальные стили, вплоть до эпохи романтизма.**

Творчество Баха — вершина искусства полифонии. Композитор своим искусством, достигшим истинного совершенства, подвел итог развития полифонии.

В произведениях Баха нашли отражение хоральная полифония эпохи Возрождения, протестантский хорал, итальянская опера и итальянская скрипичная и оркестровая школы, французская клавесинная музыка.

«Он — апогей полифонии».

«Полифонический стиль... требует от композитора великого мелодического таланта... И вот с этой-то стороны ... нет художника не только равного Иоганну Себастьяну Баху, но даже сколько-нибудь подходящего к его мелодическому богатству».

А. Серов

1. Что такое полифония? _____
_____

2. Одним из важных средств развития в полифонии является имитация. Что такое «имитация»? _____
_____

 Двухголосные инвенции C-dur (До мажор), F-dur (Фа мажор), d-moll (ре минор)

Трехголосная инвенция-симфония h-moll (си минор)

3. Напиши об инвенциях И. С. Баха.
Сколько инвенций создал композитор? _____
_____

Из каких разделов состоят инвенции? Перечисли.
_____
_____

Для какого инструмента написаны инвенции? _____
_____

4. Дай определение следующим словам и терминам:

Инвенция _____
_____
_____

Тема _____
_____
_____

Ответ _____
_____
_____

Противосложение _____
_____
_____

Интермедия _____
_____
_____

5. Дай определение:

Сюита _____
_____
_____

6. Сколько сюит написал И. С. Бах? _____
 _____
 _____

 «Французская сюита» с-moll (до минор)

7. Дай характеристику основным танцам из «Французской сюиты» с-moll

Аллеманда	Куранта	Сарабанда	Жига

В характеристике танцев укажи:

1. Размер
2. Темп
3. Форму
4. Характер
5. Национальную принадлежность
6. Особенности фактуры

8. Какие еще танцы включены во «Французскую сюиту» и где они расположены? _____
 _____
 _____

9. Выдели общие черты, присущие танцам «Французской сюиты». _____
 _____
 _____

 Прелюдия и fuga с-moll (до минор) из I тома «Хорошо темперированного клавира»

Прочитай высказывания об этом произведении:

«ХТК — моя музыкальная Библия» (Бетховен).

«ХТК — лучшая грамматика» (Шуман).

«ХТК должен стать твоим хлебом насущным... ХТК — надежный посошок в дальнюю дорогу» (Стасов).

«ХТК — наилучший источник молодости, обновляющий душу» (Пабло Казальс).

10. Что такое «Хорошо темперированный клавир»? (ХТК)
 _____
 _____
 _____

11. Дай определение:

Темперированный строй _____
 _____
 _____
 _____

Прелюдия _____
 _____
 _____
 _____

Fuga _____
 _____
 _____
 _____

12. Какова композиция «ХТК»? _____
 _____
 _____
 _____

13. Дай краткую характеристику Прелюдии и фуге с-moll из I тома «ХТК» _____

14. Значение органа для Германии и Баха.

Орган в Германии до сих пор остается широко распространенным инструментом. В XVII веке он был самым значимым инструментом.

Бах был великолепным исполнителем на органе. Его импровизации масштабны и вдохновенны, проникнуты глубоким пафосом, патетикой. Этот инструмент был любимым у Баха.

 Токката и фуга d-moll (ре минор)

15. Прослушай и опиши свое впечатление _____

! Прочитай

«Токката и фуга»

Сочинение для органа (ре минор),
между 1700 и 1708 годами

Это одно из самых знаменитых сочинений И. С. Баха, в котором композитор совершенно по-иному трактует жанры токкаты и фуги — и по отдельности, и вместе. Именно Бах первый четко разграничил токкату как область импровизации и фугу — царство полифонии, и придал им чет-

кие композиционные формы. Он соединил токкату и фугу в «диптих», создал цикл, органичный и контрастный одновременно.

Токката в этом цикле — вступление. Это мощная, удивительно торжественная музыка, с элементами тревоги и драматизма.

Фуга — стремительная, мрачноватая, в её теме уже как бы скрыты два голоса. Большая по масштабам, хотя и не самая сложная по строению, фуга, как вечное движение, безостановочна и напориста.

«Месса си минор»

Для солистов, хора и оркестра, 1733

Это произведение Бах написал в Лейпциге в 1733 году, назвав «Высокая месса». Две первые части мессы Бах послал дрезденскому курфюрсту с просьбой присвоить ему звание придворного композитора.

Композитор расширил размеры мессы: из шести частей он сделал 24 музыкальных номера. Среди них 15 хоров, 6 арий, 3 дуэта. Первые два хора и дуэт написаны на два слова «Kirie eleison». Вторая часть — «Gloria» — содержит 8 номеров, третья — «Credo» — 8 номеров.

Бах искусно использует все возможности большого вокально-инструментального состава: это и весь хор, и оркестр, небольшой вокальный ансамбль, камерный состав инструментов, и солисты, и басса-континуо. Основную роль в произведении играет хор.

Композитор осознавал, что произведение не может быть исполнено в церкви (слишком велико для богослужения). Сложность структуры мессы сочетается с необыкновенной тонкостью и красотой музыки. Здесь переданы самые разные эмоциональные состояния — от ликования до жалобы, от героики до лирики. Вокальные партии написаны на короткие фразы латинского текста, поэтому музыка передает

смысл каждого слова. Эмоциональный центр мессы — хор «Распятый за нас при Понтии Пилате...» — в котором заложены глубокий трагизм и сдержанность, внутренняя про-светленность.

«Страсти по Матфею»

Оратория по Евангелию от Матфея
(«Новый завет»), 1744

Оратория для двух четырёхголосных хоров смешанного состава, хора мальчиков, четырёх певцов-солистов, двух оркестров, двух органов и континуо (клавир или фортепиано) создана в 1729 году (вторая редакция — 1736 год, третья редакция — 1744 год).

«Страсти», или «Пассионы» — достаточно старый жанр. Среди них были и декламационные Пассионы лишь с некоторыми музыкальными номерами (чтение Евангелия), и чисто хоровые. Бах же создал сочинение огромного масштаба, объединив повествовательный речитатив (от евангелиста), хоралы, драматические хоры (в кульминациях), лирические хоры (как комментарии и сопереживание), арии и ариозо (монологи героев). Всё это сопровождается богатой оркестровой партитурой, с развитием соло инструментов оркестра и органа.

В «Страстях по Матфею» — 78 номеров. Первая часть (35 номеров) — это целая драматическая легенда о предательстве Иуды. Вторая часть (43 номера) — сцена у дворца Понтия Пилата, бичевание Христа, отречение Петра (знаменитая ария альты с солирующей скрипкой «О, сжался!»), шествие на Голгофу, распятие.

Заключительная сцена «Страстей» («Положение во гроб») — светлая хоровая эпитафия.

В «Страстях» Баха три типа хора: хор, исполняющий хорал-молитву; хор, передающий отстраненную оценку событий; хор как непосредственный участник действия, т.е.

интерпрод. Такое сложное построение «Страстей» дает автору возможность одновременно показать и евангельские события, и молящегося, который над этими событиями размышляет.

«Страсти по Матфею» при жизни Баха не вызвали бурного интереса, вероятно, воспринимались только в рамках церковной традиции. К сожалению, это сочинение было надолго забыто. Позже его обнаружил в архивах Ф. Мендельсон, и уже в 1829 г. под его руководством «Страсти» были исполнены в Берлине. Это событие положило начало возрождению музыки Баха.

! Для расширения кругозора

Сыновья Баха

Бах Вильгельм Фридеман (1710–1784). Родился в Веймаре (Германия). Сын И. С. Баха и Барбары, в истории известен под именем «галльского» Баха. Первое время музыке его обучал отец, а с 1722 года Вильгельм Фридеман становится учеником лейпцигской школы св. Фомы. В 1733 году он переезжает в Дрезден, где выступает как органист в Зофиенкирхе. Потом Вильгельм Бах переселяется в Галле, где он занимает должность органиста и дирижёра, с которой он был уволен в 1764 году за склонность к алкоголю.

Последние 20 лет своей жизни музыкант переезжал из города в город, нигде не задерживаясь надолго. Вильгельм Бах принес немалый ущерб истории музыки, так как значительную часть полученного после смерти отца музыкального наследия он распродал и прокутил. Умер он в нужде.

Несмотря на преобладание полифонической фактуры в произведениях В. Ф. Баха, его музыка может быть отнесена к классическому стилю. Многие его произведения не

дошли до нас, а из тех, что сохранились, следует упомянуть «Музыку на Троицын день», 5 концертов для фортепиано, 21 кантату, 9 симфоний, сонаты, трио, хоральные прелюдии, фуги и т.д.

Вильгельм Бах был известен в свою эпоху не только как композитор, но и как великолепный органист — виртуоз и импровизатор. Им написаны также теоретические произведения в области гармонии.

Бах Иоганн Кристиан (1735–1782). Родился в Лейпциге (Германия). Младший сын И. С. Баха и Анны Магдалены, называемый «миланским» или «лондонским» Бахом. После смерти отца он переезжает в Берлин, где берет уроки игры на фортепиано и композиции у своего брата Карла Филиппа Эмануэля.

В 1754 году юный музыкант отправляется в Милан и поступает на службу к графу Литта. В 1760 году переходит в католическую веру и становится органистом Миланского собора. Со временем он приобретает известность как автор опер и инструментальных произведений. В 1762 году вместе с женой — итальянской певицей Цецилией Грасси — выезжает в Лондон. Там он получает звание придворного капельмейстера королевы. На этом посту И. К. Бах и оставался до конца своей жизни.

В 1764 году состоялось знакомство И. К. Баха с юным В. А. Моцартом, которому Бах покровительствовал во время его пребывания в Англии.

Все творчество И. К. Баха — 12 опер, 50 симфоний, 37 концертов и произведения камерной музыки — выдержано в классическом стиле. Особую ценность представляют его инструментальные произведения, сонатная форма которых была усовершенствована впоследствии Моцартом и Гайдном.

Бах Карл Филипп Эммануэль (1714–1788). Родился в Веймаре (Германия). Сын И. С. Баха, «гамбургский» Бах, как

его принято называть. Учился в школе св. Фомы в Лейпциге под руководством отца, а потом изучал право в университетах Лейпцига и Франкфурта-на-Одере. Во Франкфурте он основал музыкальную академию, где сам преподавал игру на фортепиано. В 1738 году Фридрих Великий присваивает ему звание придворного клавесиниста, и композитор переезжает в Берлин. На этом месте К. Ф. Э. Бах оставался в течение 27 лет. В 1767 году ему предложили должность кантора пяти церквей и городского директора музыки в Гамбурге, куда он и переехал, получив, наконец, возможность посвятить все своё время сочинению музыки.

Из многочисленных произведений К. Ф. Э. Баха сохранилась одна оратория, кантаты, псалмы и другие хоровые религиозные произведения, песни, симфонии, около 50 концертов для фортепиано, произведения камерной музыки. Основа творчества композитора — традиции французской и итальянской музыки, стремление к классицизму.

К. Ф. Э. Бах занимался также теорией музыки в области методики преподавания игры на фортепиано. Его труды по фортепианной педагогике в середине XIX века неоднократно издавались и служили пособием для учащихся.

Современник И. С. Баха

Гендель Георг Фридрих (1685–1759)

Родился в Галле (Германия) в семье придворного цирюльника-хирурга. Отец Генделя весьма скептически относился к музыкальным увлечениям сына. Но благодаря вмешательству местного князя, до которого дошли слухи о ребенке с замечательными музыкальными способностями, он вынужден был разрешить Георгу учиться игре на

органа. Однако по настоянию отца он все же был вынужден поступить в Галльский университет. Изучая право, Гендель продолжал работать органистом в местном соборе. В 1703 году он переселился в Гамбург, где начал работать дирижером в оперном театре. Там он решил испытать свои силы в качестве оперного композитора.

Во время своего пребывания в Италии (1706–1710) Гендель получил возможность расширить свои знания и развить свои способности. После краткого пребывания в Ганновере он отправился в Лондон, где в 1727 году принял английское гражданство. Гендель продолжал писать оперы и оратории, а также выступать в роли дирижера. В 1720 году Гендель становится директором Итальянской оперы в Лондоне (вместо Д. Скарлатти), для которой он написал четырнадцать сценических произведений. Тяжелая болезнь временно прервала творческую работу, однако сильный организм справился с недугом, и спустя два года Гендель снова вернулся к композиторской и дирижерской деятельности. В этот период им были созданы оратории «Мессия» и «Иуда Маккавей».

В 1751 году композитор ослеп и был вынужден отказаться от музыкального творчества и дирижирования. Однако Гендель не отказался от своей артистической деятельности: он выступал в качестве органиста на открытых концертах чуть ли не до последних дней своей жизни. Композитор был похоронен в Вестминстерском аббатстве.

Важнейшим достижением Генделя в области создания музыкальных форм является создание жанра оратории. В области оперного искусства Гендель вплоть до появления Глюка оставался самым выдающимся композитором. Музыка Генделя была гомофонической, но в историю музыки вошли и его контрапунктные эксперименты (как и Баха). Все произведения Генделя отличались композиционной ясностью и энергией. Англичане считают Генделя своим самым выдающимся национальным композитором.

Выполни задания теста:**1-й уровень****Тест на опознание**

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	Творчество Баха относится к стилю барокко?	а) да б) нет		1
2	Верно ли то, что fuga в переводе означает «бег»?	а) да б) нет		1
3	Сочинял ли Бах музыку для фортепиано?	а) да б) нет		1

Тест на различение

1	Прелюдии и фуги в ХТК расположены:	а) по тонам б) по хроматизмам в) по тональностям квинтового круга		1
2	Какое произведение принадлежит И. С. Баху?	а) Месса си минор б) Большая месса в) Торжественная месса		1
3	Как назывались трехголосные инвенции Баха?	а) концерты б) сонаты в) симфонии		1

Тест на классификацию

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	Соотнеси данные определения с названиями музыкальных произведений:	1. Хоровое песнопение в католической и протестантской церквях 2. Полифонические вариации на тему, в неизменном виде повторяемую в басу 3. Циклическая музыкальная форма, состоящая из нескольких контрастных частей 4. Многочастное произведение церковной музыки	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	5

		5. Многоголосное полифоническое произведение, основанное на принципах имитации а) месса б) fuga в) сюита г) пассакалия д) хорал		
2	Найди соответствующие терминам определения:	1. Инвенция 2. Полифония 3. Имитация 4. Интермедия 5. Темперация а) в переводе означает «многоголосие» б) небольшая полифоническая пьеса, основанная на технике имитации в) деление октавы на 12 равных частей г) раздел полифонического произведения, в котором не проходит тема д) термин означает «подражание»	1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5. ☐	5
3	Соотнеси даты жизни композитора с событиями:	1. Рождение 2. Переезд в Кетен 3. Переезд в Лейпциг 4. Создание 1 тома «Хорошо темперированного клавира» 5. Окончание школы при церкви св. Михаила а) 1702 б) 1723 в) 1685 г) 1722 д) 1717	1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5. ☐	5

2-й уровень

Тест-подстановка

№	Вопрос	Ответ	Эталон
1	Назови 3 трехдольных танца, входящих во «Французскую сюиту» до минор	1. 2. 3.	3
2	Как называются разделы фуги?	1. 2. 3.	3
3	Назови 3 жанра, в которых не работал Бах	1. 2. 3.	3

Конструктивный тест

№	Вопрос	Ответ	Эталон
1	Что общего в танцах, входящих во «Французскую сюиту»?		3
2	На каких принципах соединены прелюдии и фуги в ХТК?		3
3	Что объединяет И. С. Баха и Г. Ф. Генделя?		3

Тест-поиск

№	Вопрос	Ответ	Эталон
1	Перечисли основные, на твой взгляд, характерные черты творчества Баха		5
2	Является ли органное творчество Баха наиболее полным выражением глубины мысли и чувств композитора? Обоснуй ответ		5
3	О чем эти два высказывания? <i>«... наступит время, когда про него скажут, как говорят про Гомера: «Это не один человек сотворил, а многие». «Не ручей! — Море должно быть ему имя».</i>		5

Франц Йозеф Гайдн (1732–1809)

Франц Йозеф Гайдн — первый представитель венской классической школы.

Вошел в историю как основоположник классической симфонии и квартета.

«Искусство свободно и неподвластно никаким... жестким правилам. Судить о нем дано лишь знатоку, и я думаю, что имею такое же право устанавливать в нем законы, как и любой другой!»

«Разум и душа должны быть свободными».

«Тем, чем я стал, сделала меня самая ужасная нужда».

«Мой язык понимают по всему миру».

«Я бы не достиг даже того малого, что мне удалось сделать, если бы не продолжал усердно сочинять до глубокой ночи».

Й. Гайдн

«Не будь его, — не было бы ни Моцарта, ни Бетховена».
П. И. Чайковский

«Гений здравого смысла».

Т. Галь

«Никто не в состоянии делать все: и балагурить, и потрясать, вызывать смех и глубоко трогать, и все одинаково хорошо, как это умеет Гайдн».

В. А. Моцарт

«Гениальность, трудолюбие и неистощимая фантазия — вот три силы, которые лежат в основе всего его творчества».

«Когда говорят о Гайдне, особенно важно вспомнить о народной музыке, ибо, пожалуй, ни один композитор не сросся с нею так тесно, как он».

Л. Новак

Франц Йозеф Гайдн родился в Австрии в семье каретника. Музыкальные способности Гайдна обнаружились уже в начальной школе, и он был послан в Вену для участия в хоре мальчиков при соборе св. Стефана. Ему приходилось зарабатывать на жизнь перепиской нот, игрой на органе, клавире и скрипке. В 17 лет Гайдн потерял голос и был исключен из капеллы. Лишь через четыре года ему удается найти работу аккомпаниатора у известного итальянского оперного композитора и певца Николы Порпоры. Тот оценил музыкальное дарование Гайдна и стал преподавать ему композицию. За это будущему композитору приходилось не только аккомпанировать, но и чистить ему сапоги, убирать комнату, быть лакеем. В 1755 году судьба наконец улыбнулась Гайдну: его пригласил помещик Фюрнберг, большой любитель квартетной музыки, исполнять партию скрипки в ансамбле. В 1759 году Гайдн получает приглашение на должность дирижёра оркестра в имении графа Морцина в Лукавце (Чехия).

Судьбоносным для Гайдна стало полученное им в 1762 году приглашение на должность второго капельмейстера при дворе известного мецената князя Эстергази в Эйзенштадте. В 1766 году он становится первым капельмейстером. При дворе князя Эстергази он провел в качестве композитора и руководителя капеллы почти тридцать лет. Когда в 1790 году князь умер, его сын распустил оркестр, сохранив за Гайдном жалование и звание. К этому времени Йозеф Гайдн стал известен во многих странах Европы. Он дважды побывал в Лондоне, где исполнялись его новые симфонии, а Университет присвоил ему звание профессора. В 1795 году Гайдн возглавил восстановленный оркестр Эстергази.

Большую часть своей жизни композитор провел в Вене, где создал свои самые яркие произведения. В 1809 году, когда французские войска заняли Вену, Гайдн — автор австрийского императорского гимна — был при смерти. По приказу Наполеона у его дома был выставлен почётный караул.

Гайдн был известен своим остроумием. Когда его однажды спросили, что он думает об игре жены английского короля Георга III Софьи Каролины на фортепиано, он ответил: «Для королевы — терпимо». Чувство юмора композитора отражается и в его музыкальных произведениях: в одной из своих симфоний, в самом растянутом и медленном её месте, где публика обычно засыпает, он дал аккорд фортиссимо всего оркестра, чтобы разбудить дремлющих слушателей (симфония «С ударом в литавры»). Когда князь Эстергази отказался дать отпуск своему оркестру, Гайдн, желая продемонстрировать усталость оркестрантов, написал симфонию, в финале которой поочередно покидают сцену все музыканты, пока на ней не остаются всего двое скрипачей («Прощальная симфония»).

- ! Музыка Гайдна — это утверждение радости жизни. Она укрепляет дух и дает человеку силы и надежду. Гайдн вошел в историю музыки как один из самых светлых и гармоничных художников.

Жизненный путь

1. Где и когда родился Гайдн? _____
_____
_____
2. Что ты знаешь о семье Гайдна? _____
_____
_____
3. Где проходили годы учения Гайдна? _____
_____
_____
4. На каких инструментах играл Гайдн? _____
_____
_____
5. Сколько лет провел Гайдн на службе у князя Эстергази? _____
_____
6. «Прискорбно всю жизнь быть рабом». О чем писал Гайдн? _____
_____
_____

7. Несмотря на зависимое положение придворного музыканта, какие преимущества были у такой службы? _____

---

8. Какие обязанности выполнял Гайдн на службе у князя Эстергази? _____

---

9. Был ли Гайдн не только руководителем, но и дирижером? _____

---

10. Какое настроение присуще большинству произведений Гайдна? _____

---

11. Гайдн вошел в историю музыки как основоположник _____

---

12. Какие поездки совершил Гайдн в конце своей жизни? _____

---

13. Перечисли последние крупные произведения Гайдна _____

---

14. С каким городом связаны последние годы жизни Гайдна? _____

Творчество Й. Гайдна

Композитор оставил богатое творческое наследие:

- 24 оперы;
- оратории: «Сотворение мира», «Времена года»;
- 14 месс;
- кантаты;
- хоровые произведения;
- 104 симфонии, в том числе: № 6 «Утро», № 7 «Полдень», № 22 «Философ», № 44 «Граурная», № 45 «Прощальная», № 82 «Медведь», № 83 «Курица», № 94 «С ударом в литавры, или Сюрприз», № 100 «Военная», № 101 «Часы»;
- 16 увертю;
- более 60 концертов для различных инструментов с оркестром;
- 60 дивертисментов для разных составов;
- 83 струнных квартета;
- 21 трио;
- более 50 сонат для клавира;
- квартеты, терцеты (трио), дуэты, песни, обработки народных песен.

- !
- **Одной из важнейших музыкальных заслуг Гайдна является то, что именно в его творчестве приобрела окончательный вид симфония, сонатно-симфонический цикл достиг совершенства, сложился классический состав оркестра.**

Й. Гайдн — яркий представитель эпохи классицизма, первый представитель венской классической школы.

Оптимизм Гайдна был не просто чертой его характера, это гармоничное мироощущение наложило отпечаток и на творчество композитора. Его музыка отличается светлым, жизнерадостным характером, в ней преобладают мажорные тональности, много жизненной энергии. Гайдн органически использовал в своем творчестве австрийский музыкальный фольклор. Он мыслил музыкальными темами, близкими интонациям песен и танцев народов Австрии, использовал подлинные народные мелодии, существенно их видоизменяя, а также создавал и собственные мелодии в духе и характере народных песен.

1. Что такое гомофонно-гармонический стиль? В чем его отличие от полифонического? _____

---

2. Что такое симфония? _____

---

3. Что такое соната? _____

---

4. Что такое сонатно-симфонический цикл? _____

---

5. Назови музыкальные инструменты, входящие в состав оркестра Гайдна _____

---

6. Заполни таблицу строения симфонии — дай краткую характеристику каждой части и выдели другим цветом главную часть

1 часть	2 часть	3 часть	4 часть

7. Сколько симфоний написал Гайдн? _____

---

8. Напиши, что ты знаешь о «Лондонских» симфониях?

---

9. Из каких разделов состоит сонатная форма?

Симфония № 103 Es-dur (Ми-бемоль мажор)

10. Дай подробную характеристику части № 1 симфонии:

Вступление	Экспозиция	Разработка	Реприза
	Главная партия		
	Связующая		
	Побочная партия		
	Заключительная		

В характеристике тем укажи:

1. Тональность _____
2. Инструменты _____
3. Характер _____
4. Особенности мелодического движения _____
5. Размер, темп _____

11. Дай общую характеристику 2–4 частям симфонии № 103 Es-dur

2 часть	3 часть	4 часть

В характеристике частей укажи:

1. Тональность _____
2. Инструменты _____
3. Характер _____
4. Особенности мелодического движения _____
5. Размер, темп _____

12. Дай общую характеристику симфонии № 103 Es-dur:

_____

_____

_____

13. Сколько сонат для клавира написал Гайдн? _____

_____

_____

_____

_____

14. Каково строение сонаты в творчестве Гайдна? _____

_____

_____

_____

Соната D-dur (Ре мажор)

15. Дай подробную характеристику части № 1 сонаты:

Экспозиция	Разработка	Реприза
Главная партия		
Связующая		
Побочная партия		
Заключительная		

В характеристике тем укажи:

1. Тональность _____
2. Характер _____
3. Особенности мелодического движения _____
4. Размер, темп _____

16. Дай общую характеристику 2-й и 3-й частям сонаты:

2 часть	3 часть

В характеристике частей укажи:

1. Тональность _____
2. Размер _____
3. Темп _____
4. Форму _____
5. Характер _____

Соната e-moll (ми минор)

17. Дай подробную характеристику части № 1 сонаты:

Экспозиция	Разработка	Реприза
Главная партия		
Связующая		
Побочная партия		
Заключительная		

В характеристике тем укажи:

1. Тональность _____
2. Характер _____
3. Особенности мелодического движения _____
4. Размер, темп _____

18. Дай общую характеристику 2-й и 3-й частям сонаты:

2 часть	3 часть

В характеристике частей укажи:

1. Тональность _____
2. Размер _____
3. Темп _____
4. Форму _____
5. Характер _____

19. Какова историческая роль Гайдна в музыкальном искусстве?

---

20. Каков мир музыки Гайдна? _____

! Прочитай**«Времена года»**

Оратория для солистов, хора, оркестра, 1801

Либретто барона ван Свитена по поэме английского писателя Джеймса Томсона. В 1801 году в Вене состоялась премьера, в 1802 году удивительно гармоничное, светлое сочинение было исполнено в Санкт-Петербурге.

Оратория состоит из 4 частей: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима».

I часть — «Весна». Вступление к I части «изображает переход от зимы к весне». Земледельцы приветствуют весну, начинается работа в поле (№ 2, хор). Весело поёт свою песню, идя за плугом, старый Симон (в оркестре Гайдн цитирует свою же тему из симфонии № 94). Природа ликует, радуясь теплу и свету, люди наслаждаются первыми теплыми лучами солнца и свежим весенним ветром (хоровая fuga в конце части).

II часть — «Лето». Вступление «изображает приближение утреннего рассвета». Крестьяне радостно встречают поднимающееся солнце. Лука (молодой герой) поёт о жарком летнем зное, Ганна повествует о радости при виде цветущей природы (ария построена по типу итальянской оперной арии). Внезапно налетает гроза; все в смятении, разбушевавшаяся стихия вызывает страх (ещё одна мощная хоровая fuga, очень динамичная). Но вот буря улеглась, в природе наступило спокойствие.

III часть — «Осень». Вступление — «радость земледельца, снявшего с полей обильный урожай». Лука и Ганна открывают друг другу свои чувства (любовный дуэт — лирический центр части). Охотники торопятся в лес за добычей (валторны подражают звукам охотничьего рога). На пирушке царят смех и веселье, звенят задорные молодые

голоса, затевается пляска (постоянно возвращается танцевальная тема).

IV часть — «Зима». Вступление изображает «туманы и мглу надвигающейся зимы». В уютном доме собрались крестьяне. Ганна поёт вместе с подругами песенку (оркестр имитирует жужжание прялки). Старый Симон размышляет о жизни.

Заключительный хор — размышление о том, что человек и природа должны сосуществовать в гармонии: ведь жизнь человека проходит те же стадии, что и природа в течение года.

«Сотворение мира»

Оратория для солистов, хора и оркестра, 1798

Гайдн довольно скептически относился к жанру оратории, но после поездки в Англию, восхищённый ораториями Генделя, принял заказ: написать музыку к оратории «Сотворение мира» на текст, составленный по второй части поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай». Гайдн не решился писать музыку на английский текст, поэтому барон Г. ван Свитен сделал перевод на немецкий. В 1798 году работа над ораторией была закончена.

Первое исполнение оратории состоялось в Вене в «Кертнертортеатр» в 1799 году. В 1800 году оратория «Сотворение мира» была исполнена в Будапеште (под управлением автора), Петербурге, Москве и Париже.

Оратория состоит из трех частей: Земля и небо, Возникновение жизни на земле, Сотворение человека. В этом произведении чудо сотворения мира предстает как извечное чудо жизни.

В первой части программная музыка: первое появление света (речитатив и хор № 2), изображение морских волн (ария Рафаила), восхода солнца (речитатив № 13). Хоры прославляют мудрость мироздания.

Во второй части много изобразительных деталей: пение птиц, трели соловья и т.д. (речитатив № 21 с рычанием льва, жужжанием насекомых, движениями оленя).

Третья часть начинается с картины тихого утра — природа встречает первых людей Адама и Еву. Заключительный хор носит торжественный и праздничный характер.

! Для расширения кругозора

Современники Й. Гайдна

Чимароза Доменико (1749–1801)

Родился в Аверса близ Неаполя, в семье каменщика и прачки. После смерти отца Чимароза был отдан в школу для бедных при одном из монастырей Неаполя. Благодаря исключительным музыкальным способностям поступил в 1761 году в консерваторию, которую окончил в 1772 году. В 1772 году в Неаполе была поставлена первая опера-буффа Чимарозы — «Причуды графа». Вскоре он завоевал широкую известность, стал получать заказы и писать оперы для многих городов Италии. Его оперы, среди которых выделяются «Итальянка в Лондоне» (1778), «Джаннина и Бернардоне» (1781), ставились в Риме, Венеции, Милане, Флоренции, Турине.

В 1787 году Чимароза был приглашен в Петербург, где проработал до 1791 года придворным капельмейстером и «сочинителем музыки». Он руководил придворным итальянским оперным театром, ставил оперы (свои и других итальянских композиторов). В 1791–1792 гг. в качестве придворного капельмейстера австрийского императора Чимароза работал в Вене. Здесь в 1792 году он создал лучшее из своих творе-

ний — оперу-буффа «Тайный брак». В 1793 году Чимароза возвратился в Италию, занял пост придворного капельмейстера в Неаполе (с 1796 года жил в Венеции, затем в Риме).

Наивысшие достижения Чимарозы связаны с оперой-буффа. Ему принадлежат также оратории, кантаты, оркестровые и камерно-инструментальные произведения.

Боккерино Луиджи (1743–1805)

Родился в Лукке (Италия) в семье контрабасиста. Учился игре на виолончели и стал виртуозом в этой области.

После обучения в Риме в 1768 году Боккерино выезжает в Париж. Здесь были исполнены его первые камерные произведения. Год спустя он отправляется в Мадрид, где его принимают в состав оркестра наследника престола. В 1785 году он получает звание придворного композитора.

В 1787 году прусский король Фридрих Вильгельм II присваивает ему звание придворного композитора, установив годовое жалование. В 1797 году, после смерти короля, Боккерино лишается жалования и возвращается к испанскому королевскому двору. Но в результате интриг итальянского скрипача композитор лишается и этого места и в нужде умирает в Мадриде.

Боккерино — типичный представитель классического стиля в музыке. Особое место в его камерных произведениях отводится виолончели, которой композитор доверял самые ответственные, с точки зрения техники исполнения, партии. Боккерино впервые в истории музыки применил в смычковом квинтете две виолончели вместо двух альтов. Творчество Боккерино является связующим звеном между творчеством Гайдна и Моцарта.

Выполни задания теста:

1-й уровень

Тест на опознание

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	В своих симфониях Гайдн в качестве III части использовал скерцо?	а) да б) нет		1
2	Вид симфонического оркестра, который сформировался в творчестве Гайдна — двойной?	а) да б) нет		1
3	Форма финала сонаты — сонатная?	а) да б) нет		1

Тест на различение

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	Какая симфония не принадлежит Гайдну?	а) «С тремоло литавр» б) «Прощальная» в) «Героическая»		1
2	Гайдн написал сонат для клавира...	а) более 100 б) 88 в) 52		1
3	«Времена года» — это:	а) оратория б) фортепианный цикл в) концерт		1

Тест на классификацию

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	Соотнесите данные определения с названиями музыкальных произведений:	1. Основной, повторяющийся раздел рондо 2. Слово произошло от итальянского sonare 3. Первый раздел сонатной формы	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	5

		4. Крупное симфоническое произведение циклической формы 5. Основной элемент сонатной формы а) экспозиция б) главная партия в) симфония г) рефрен д) соната		
2	Найдите соответствующие терминам определения:	1. Менуэт 2. Разработка 3. Экспозиция 4. Финал 5. Вариации а) последняя часть сонатно-симфонического цикла б) первый раздел сонатной формы в) второй раздел сонатной формы г) французский танец д) музыкальная форма, состоящая из темы и ее видоизменений	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	5
3	Соотнеси даты жизни композитора с событиями:	1. Рождение 2. Принятие в церковный хор собора св. Стефана 3. Первая поездка в Лондон 4. Приглашение в качестве капельмейстера к князю Эстергази	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	5

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)

Вольфганг Амадей Моцарт — величайший гений мировой музыкальной культуры. Принадлежал к Венской классической школе. Его произведения отличаются оптимизмом и высоким гуманизмом.

«Моцарт — гений сильный, многосторонний, глубокий».

«По моему глубокому убеждению Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота достигала в сфере музыки. Никто не заставлял меня плакать, трепетать от восторга, от сознания близости своей к чему-то, что мы называем идеал, как он. В Моцарте я люблю все, ибо мы любим все в человеке, которого мы любим действительно».

«Художественный гений являлся и остается для человека вечной тайной, и у нас кружится голова при попытках исследовать ее глубины; но вместе с тем он веч-но будет предметом высочайшего восхищения».

«Тем, что я посвятил свою жизнь музыке, я обязан Моцарту. Он дал первый толчок моим музыкальным силам, он заставил меня полюбить музыку больше всего на свете».

Л. И. Чайковский

«Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!».

А. С. Пушкин о музыке Моцарта

«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе «Моцарт».

А. Т. Рубинштейн

«Мелодия — душа музыки».

«Музыка никогда не должна оскорблять слух, она должна доставлять слушателю удовольствие; иными словами, музыка не должна переставать быть музыкой».

«Благородство человека определяется его характером, и если я не граф, то во мне, вероятно, больше чести, чем в человеке, который им является».

«Я не могу выражать своих чувств и мыслей в стихах или красках, так как я не поэт и не художник. Но я могу это сделать с помощью звуков, потому что я музыкант».

«Подобно тому как выражение страстей, будь они сильными или нет, никогда не должно возбуждать отвращения, так и музыка при самой ужасной ситуации не должна оскорблять ухо, но даже и тут обязана пленять его: словом, всегда оставаться Музыкой».

В. А. Моцарт

«Моцарт — это молодость музыки, это вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии. Бездонная глубина его человечнейших образов, поразительная смелость его новаторских открытий, двинувших на десятилетия вперед музыкальное искусство, совершенная гармоничность и стройность формы — вот сила Моцарта, вот величие его искусства, неувядаемого в веках».

D. D. Шостакович

Вольфганг Амадей Моцарт родился в Зальцбурге (Австрия) в семье композитора Леопольда Моцарта. С самого раннего детства начал учиться игре на клавесине и скрипке. В шесть лет Моцарт уже выступает в качестве пианиста, а в восемь — пишет свою первую симфонию. Первую оперу Моцарт сочинил, когда ему было 11 лет, а год спустя выступил в качестве дирижёра оркестра. В этот период он совершает многочисленные гастрольные поездки по Австрии, Германии, Швейцарии, Италии, Франции, Бельгии и Англии. В 1770 году в Болонье, перед лицом крупнейших музыкантов, Моцарт успешно выдержал необычайно трудный экзамен и получил звание члена Болонской филармонической академии. В Риме он поразил всех, записав по памяти «Мизерере» Аллегри, прослушанное им всего один раз. Это произведение запрещено было публиковать и исполнять где-либо вне Сикстинской часовни.

В 1769 году Моцарт становится дирижёром при дворе Зальцбургского архиепископа. Частые и далекие гастрольные выезды не мешали его творческой работе. Когда в 1777 году архиепископ не разрешил ему поехать на гастроли, Моцарт бросил службу и отправился в путешествие по европейским городам. В 1779 году Моцарт возвратился в Зальцбург и стал придворным органистом. Однако два года спустя из-за конфликта с архиепископом он оставляет родной город и переезжает в Вену, где занимает должность придворного композитора камерной музыки. В 1782 году он женится на Констанции Вебер.

В венский период Моцарт пишет свои самые выдающиеся произведения, которые, как ни удивительно, не всегда пользовались успехом у современников. Так, премьера его оперы «Свадьба Фигаро» в Вене закончилась провалом, но уже премьера «Дон Жуана» в Праге принесла ему славу. Материальные дела Моцарта были не очень хороши, поэтому, чтобы прокормить семью, ему приходилось много

работать, и это в конце концов истощило силы композитора. Он скончался от ревматической воспалительной лихорадки (официальный диагноз) во время работы над «Реквиемом». Большая жена не пришла на похороны, а немногочисленные участники похоронной процессии из-за дождя разошлись у ворот кладбища. Моцарт был похоронен в общей могиле для бедных, которую уже спустя несколько дней никто не мог найти.

! **В. А. Моцарт — ярчайший представитель Венской классической школы. Каждое его произведение наполнено индивидуальными выразительными средствами — от необычайной лёгкости до пронизывающей трагической глубины.**

Жизненный путь

1. Где и когда родился Моцарт? _____
_____
_____

2. Что ты знаешь о семье Моцарта? _____
_____
_____
_____

3. Какую роль в воспитании юного Моцарта сыграл отец композитора? _____
_____
_____

4. На каких инструментах умел играть Моцарт? _____
_____
_____

5. Как проявились феноменальные музыкальные способности маленького Моцарта? _____
_____
_____

6. В каком возрасте Моцарт написал свои первые произведения? _____
_____
_____

7. Какие страны посетило семейство Моцартов в первой гастрольной поездке? _____
_____
_____

8. Какой момент запечатлен на картине? _____
_____
_____

9. Какими событиями знаменательна поездка Моцарта в Италию?

---

10. Что представляла собой придворная служба музыканта во времена Моцарта?

---

11. Какое решение, достаточно смелое для того времени, принял Моцарт, и как оно повлияло на дальнейшую его жизнь?

---

12. С каким городом связан расцвет творчества Моцарта?

---

13. Перечисли последние произведения композитора?

---

14. Какое произведение А. С. Пушкина связано с Моцартом и что легло в его основу?

---

15. Моцарт — гений музыки, а какой он был человек?

---

16. Какие легенды связаны с последними днями жизни композитора?

Творчество Моцарта

Творчество Моцарта необычайно многогранно и обширно:

- 19 опер (среди них «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Похищение из сераля»);
- мессы, «Реквием», множество небольших произведений культовой музыки;
- 49 симфоний;
- множество произведений для оркестра (прежде всего серенады во главе с «Маленькой ночной серенадой» для струнных инструментов);
- 25 концертов для фортепиано (из них — один для двух фортепиано и один — для трёх фортепиано);
- скрипичные концерты, концерты для других инструментов;
- квартеты, разнообразные трио;
- фортепианные и скрипичные сонаты;
- более ста арий и песен;
- Полное собрание сочинений Моцарта — 70 томов! (Вспомни — он прожил всего 36 лет!).

! Произведения Моцарта — это высочайшая вершина музыкального искусства XVIII века.

В них выражена глубокая вера в торжество светлых идеалов и гармонии.

Произведения Моцарта, созданные на протяжении короткой жизни, охватывают все без исключения музыкальные жанры и формы, существовавшие в музыкальном искусстве той эпохи. И во всех жанрах он создал подлинные шедевры.

Моцарт — величайший новатор, он открыл музыкальному искусству путь в далекое будущее.

«Трепет, волнение и лучезарный свет, напряженный драматизм и добрая открытая улыбка, безграничная скорбь и неумное, безудержное веселье — все это переплелось в музыке этого удивительного гения, имя которому — Вольфганг Амадей Моцарт».

*И. Кошмина, В. Ильинский
«Путешествие в мир музыки»*

1. В каких жанрах писал Моцарт? _____

_____

2. Перечисли жанры, в которых особенно ярко проявился гений композитора? _____

_____

3. Вспомни определение:

Соната _____

_____

Соната № 11 A-dur (Ля мажор)

4. Когда была создана? _____

_____

В каком городе? _____

5. Заполни схему строения сонаты. Выдели другим цветом главную часть.

1 часть	2 часть	3 часть

В характеристике частей укажи:

1. Тональность _____

2. Размер _____

3. Форму _____

4. Характер _____

6. Как определил название финала сонаты сам Моцарт? _____

_____

_____

7. Как теперь называют эту часть? _____

_____

_____

8. Дай подробную характеристику финала сонаты

_____

_____

В характеристике укажи:

1. Строение части _____
2. Характеристику тем _____
3. Тональность тем _____

9. Отметь новизну и особенности строения сонаты

_____

_____

_____

10. Вспомни определение:

Симфония _____

_____

11. Сколько симфоний написал Моцарт? _____

_____

_____

_____

Симфония № 40 g-moll (соль минор)

12. Когда была написана симфония? _____

_____

_____

13. Дай подробную характеристику части № 1 симфонии:

Экспозиция	Разработка	Реприза
Главная партия		
Связующая		
Побочная партия		
Заключительная		

«О горькой правде жизни, о жестокой борьбе, которую приходится вести человеку, о тяжком бремени печали, забот и тревожений повествует симфония соль минор».

Э. Кремнев

В характеристике тем укажи:

1. Тональность _____
2. Инструменты _____
3. Характер _____
4. Особенности мелодического движения _____
5. Размер, темп _____

14. Дай общую характеристику симфонии 2 — 4 частям симфонии № 40 g-moll.

2 часть	3 часть	4 часть

В характеристике частей укажи:

1. Тональность _____
2. Размер _____
3. Темп _____
4. Форму _____
5. Характер _____

15. Что отличает симфонии Моцарта от симфоний Гайдна?

_____

_____

16. Перечисли известные тебе оперы Моцарта

_____

_____

_____

17. В каких оперных жанрах работал Моцарт? _____
_____
_____

18. В каком году создана опера «Свадьба Фигаро»?
_____
_____

19. Напиши имена главных действующих лиц
_____
_____
_____

20. На сюжет какого произведения написана эта опера?
_____
_____
_____

 Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»

Прослушай и опиши свое впечатление _____
_____
_____

21. Что ты знаешь о музыкальном произведении «Реквием»? _____
_____

 «Реквием» (фрагмент)

Прослушай и опиши свое впечатление _____
_____
_____

22. Что ты знаешь о «Маленькой ночной серенаде»?
_____
_____
_____

 «Маленькая ночная серенада» (фрагмент)

Прослушай и опиши свое впечатление _____
_____
_____

23. Какие музыкальные произведения Моцарта ты исполнял? _____
_____
_____

! Прочитай

«Дон-Жуан»

Опера в трёх актах

Либретто Л. да Понте, 1787

К сочинению оперы Моцарт приступил в мае 1787 года. Опера состоит из трёх действий, каждое из которых основано на чередовании контрастных сцен.

Сюжет: Ночь. Лепорелло жалуется на жизнь. Похождения господина доставляют верному слуге сплошные бес-

покойства. Сейчас Лепорелло ждёт Дон-Жуана у дома донны Анны. Донна Анна поднимает шум, пытаясь удержать убегающего соблазнителя. Отец донны Анны — старый командор — вызывает Дон-Жуана на поединок и падает, сражённый его шпагой.

Но Дон-Жуан постоянно ищет новых приключений. Он следует за прекрасной незнакомкой, но с разочарованием узнает в ней давно покинутую донну Эльвиру, страдания которой вызывают у него лишь досаду.

Проходит свадебная процессия. Крестьяне Мазетто и Церлина празднуют свою свадьбу. Молоденькая невеста приглянулась Дон-Жуану. Внезапное появление донны Эльвиры, затем Анны с женихом — доном Оттавио расстраивает планы коварного соблазнителя. С ужасом узнает донна Анна убийцу своего отца и призывает жениха к мести.

Праздник в замке Дон-Жуана. Танцует с Церлиной, Дон-Жуан незаметно увлекает её из зала. Внезапно раздаются мольбы девушки о помощи. Дон-Жуан и Лепорелло вынуждены бежать.

Дон-Жуан обманом хочет встретиться с Церлиной, для чего переодевается в платье Лепорелло. Он поёт серенаду под балконом Эльвиры. Когда же доверчивая донна Эльвира выходит, она падает в объятия Лепорелло, переодетого Дон-Жуаном. Неузнанный Дон-Жуан встречает Мазетто, который вместе с крестьянами ищет оскорбителя Церлины. Ловкий обманщик направляет преследователей по ложному пути и, избив Мазетто, скрывается.

Господин и слуга встречаются ночью на кладбище. Дон-Жуан с беспечным смехом рассказывает о своих похождениях. Внезапно слышится грозный голос статуи убитого командора. Дон-Жуан приглашает статую к себе на ужин.

Зал в замке Дон-Жуана. Эльвира умоляет его оставить порочные увеселения. Внезапно раздаются тяжёлые шаги статуи командора. «Нет!» — гордо отвечает Дон-Жуан на

требование покаяться. Слышатся удары грома, сверкает молния. Дон-Жуан падает в бездну.

«Маленькая ночная серенада»

Серенада для оркестра соль мажор, 1787

Жанр серенады зародился в Италии в XVII веке и получил большое распространение в инструментальной музыке классического периода в качестве развлекательной музыки. Серенада соль мажор (точный перевод — «Маленькая ночная музыка»), написанная по заказу архиепископа Зальцбургского, представляет собой типичный образец серенады, в данном случае «маленькой симфонии» для струнных инструментов, с четырёхчастным делением, зажигательным сонатным аллегро в первой части, медленным певучим романсом во второй, решительным менуэтом в духе И. Гайдна в третьей части и искрометным рондо в финале. «Маленькая ночная серенада» принадлежит к числу наиболее популярных произведений В. А. Моцарта.

«Реквием»

Для солистов, хора и оркестра, 1791

Внезапная болезнь не позволила композитору закончить реквием, он был доработан учеником Моцарта К. Зюсмайером. Из двенадцати номеров «Реквиема» девять написаны для хора, три — для квартета солистов.

Глубокая скорбь характерна для первой части — «Requiem aeternam» («Вечный покой»). Тема начинается в оркестре, затем её подхватывает хор.

Вторая часть — «Dies irae» («День гнева») — картина страшного суда. Если в первой части сосредоточена скорбь, то вторая полна возгласов отчаяния и ужаса.

Среди хоровых номеров «Реквиема» потрясающей выразительностью отличаются «Confutatis maledictis» («От-

вергнув тех, кто проклят») и «Lacrimosa» («Слёзная»). В «Confutatis» на фоне основной темы вступает хор — басы и тенора, им противопоставляются умоляющие фразы женских голосов. «Lacrimosa» — кульминация «Реквиема». Игра скрипок напоминает стенания, и на этом фоне в хоре звучит полная печали мелодия.

Контрастирующие части — полная просветления и умиротворённости «Benedictus» («Благословенный») и ликующая «Sanctus» («Свят») — уравнивают общий, глубоко трагический характер «Реквиема».

Симфония № 41 «Юпитер»

Симфония до мажор, 1788

Симфония получила это название от современников Моцарта благодаря своей эпичности и обилию света. Особенность симфонии состоит в постоянном развитии вплоть до финала, венчающего симфонию, — так величественный купол венчает грандиозный собор. Светлая 1-я часть, где все темы имеют сходный характер, 2-я часть — *Andante cantabile*, где есть лишь намёк на драматизм, скорее горестное лирическое отступление (обе части написаны в сонатной форме), очаровательный менуэт (3-я часть). Все части подводят к финалу, демонстрирующему поразительное полифоническое мастерство Моцарта. По форме — это сонатное аллегро в сочетании с тройной фугой (в фуге — три темы, собственно fuga помещена между главной и побочной партиями). В завершении финала все темы объединяются по законам полифонии.

! Для расширения кругозора

Современник Й. Гайдна и В. А. Моцарта

Глюк Кристоф Виллибальд (1714–1787)

Родился в Эрасбахе (Бавария, Германия) в семье лесничего из Вейденванга, имения князя Лобковица. В раннем детстве вместе с родителями Глюк переезжает в Чехию. Вначале будущий композитор учился музыке в Хомутове, а затем в Пражском университете. На жизнь он вынужден зарабатывать уроками музыки. В 1736 году Глюк переезжает в Вену. Покровительствовавший ему меценат князь Лобковиц посылает Глюка в Милан для завершения музыкального образования. Здесь композитор создаёт свои первые оперы, которые с успехом идут на Миланской сцене, и получает приглашение на должность директора лондонского Итальянского оперного театра (вместо Генделя).

В 1746–1748 гг. он неоднократно меняет место своего жительства, пока наконец не оседает в Вене. Он становится популяризатором французской музыки, производившей на него сильное впечатление. Хотя Глюк по происхождению немец, французы считают его одним из своих самых выдающихся композиторов.

В 1754–1764 гг. он дирижёр и композитор придворной оперы, пишет оперы для Вены, Копенгагена, Неаполя, Рима и других городов. В 1774 году Глюк получает звание действительного императорского и королевского придворного композитора.

В 1779 году Глюк тяжело заболел и постановка его последней оперы в театре «Гранд-Опера» шла без него. Последние годы жизни Глюка прошли в Вене.

Из 46 опер Глюка до сих пор продолжают сценическую жизнь «Орфей и Эвридика», «Алькеста», «Ифигения в Авлиде» и «Ифигения в Тавриде», написанные с великолепным знанием сцены, с большим мастерством и умением подчеркивать драматические моменты. Кроме того, Глюк создал множество хорально-инструментальных произведений, балет «Дон Жуан», 6 симфоний, оратории и т. д.

«Орфей» («Орфей и Эвридика»)

Опера в трёх действиях, 1762

Либретто Раньеро да Кальцабиджи

Премьера оперы состоялась 5 октября 1762 года в Вене.

Глюк вошел в историю музыки как реформатор оперного театра. В то время на сценах Европы царствовала итальянская опера — ослепительное зрелище костюмов и декораций, певцы-виртуозы, мифологические сюжеты, герои и героини, далёкие от реальности, стандартные движения и жесты для выражения того или иного чувства. Глюк всегда, даже в рамках сложившегося стиля, пытался оживить застывший оперный жанр, и он встретил сподвижника — либреттиста Кальцабиджи. Оба они стремились к созданию оперы, пронизанной драматизмом. Сочетание малого количества слов с ярко звучащей музыкой и большими зрелищными эффектами должны придать неповторимый характер новой опере. Текст должен быть сжатым и впечатляющим. Для реализации этих качеств авторами была выбрана древняя фракийская легенда о поэте и певце Орфее.

«Орфей» гораздо ближе и понятнее, чем итальянские оперы XVIII века, называемые «концертами в костюмах». Глюк объединяет драматическое и музыкальное начала, даёт яркие характеристики персонажей. Важен каждый эпизод — и речитативы, и арии, и хоровые сцены. Есть вставные номера, останавливающие действие (танцевальные дивертисменты), но некоторые балетные сцены вписыв-

ваются в общую драматургию (танцы фурий). «Орфей» — реформаторская опера эпохи классицизма.

Сюжет: Орфей оплакивает Эвридику, умершую от укуса змеи. Скорбь Орфея трогает бога любви Амура. Он даёт Орфею совет: взять свою лютню и отправиться в подземное царство. Но нужно быть осторожным, и когда Орфей отыщет возлюбленную, пусть не смотрит на неё, пока они не выйдут на солнечный свет.

У входа в страну теней — Тартар — Орфей усмиряет своей музыкой фурий-стражниц. В царстве усопших душ — Элизииуме — Орфей находит Эвридику. Пение и танцы рисуют красоту Элизииума, картину счастья.

Орфей должен вывести Эвридику в царство живых. Он не смотрит на неё, и Эвридика думает, что Орфей её разлюбил. Она плачет, страдает и готова вернуться — Орфей не выдерживает и оглядывается. В тот же момент Эвридика падает бездыханной. Отчаяние Орфея безгранично, он хочет умереть. Амур, растроганный горем Орфея, возвращает Эвридику к жизни. Он выводит влюблённых к свету. Хор приветствует их, восхваляет могущество любви.

Выполни задания теста:

1-й уровень

Тест на опознание

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	Был ли Моцарт членом Болонской академии?	а) да б) нет		1
2	Последняя опера Моцарта «Волшебная флейта»?	а) да б) нет		1
3	Слышал ли Моцарт последние симфонии Й. Гайдна?	а) да б) нет		1

Тест на различение

1	Тональность симфонии № 40	а) до минор б) соль минор в) ми-бемоль мажор		1
2	«Реквием» Моцарта — это...	а) оратория б) кантата в) заупокойная месса		1
3	Произведение Моцарта, третьей частью которого является «Рондо в турецком стиле»	а) симфония № 40 б) соната № 11 в) «Маленькая ночная серенада»		1

Тест на классификацию

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	Соотнесите данные определения с названиями музыкальных произведений:	1. Австро-немецкая комическая опера 2. Итальянская опера на историко-мифологические сюжеты 3. Законченный по построению номер в опере 4. Род вокальной музыки, приближающийся к бытовой речи 5. Литературный текст оперы а) либретто б) ария в) речитатив г) опера-серия д) зингшпиль	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	5
2	Найдите соответствующие города событиям в жизни Моцарта определения:	1. Премьера оперы «Митридат, царь Понтийский» 2. Создание сонаты № 11 ля мажор 3. Место рождения 4. Премьера оперы «Дон Жуан»	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	5

		5. Присуждение почетного звания члена филармонической академии а) Париж б) Милан в) Болонья г) Прага д) Зальцбург		
3	Соотнеси даты жизни композитора с событиями:	1. Премьера оперы «Свадьба Фигаро» 2. Избрание членом Болонской филармонической академии 3. Создание симфонии № 40 4. Переезд в Вену 5. Рождение а) 1770 б) 1786 в) 1781 г) 1756 д) 1788	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	5

2-й уровень

Тест-подстановка

№	Вопрос	Ответ	Эталон
1	Назови 3 оперы Моцарта	1. _____ 2. _____ 3. _____	3
2	Назови 3 героев оперы «Свадьба Фигаро»	1. _____ 2. _____ 3. _____	3
3	Назови 3 жанра, в которых наиболее ярко проявилось мастерство композитора	1. _____ 2. _____ 3. _____	3

Людвиг ван Бетховен (1770–1827)

Людвиг ван Бетховен — одно из величайших явлений мировой культуры.

В его творчестве запечатлелось великое пробуждение народов, героика и драматизм революционной эпохи.

«Вы должны меня видеть счастливым, насколько суждено мне это здесь, на земле, а не несчастным... я схвачу судьбу за глотку, совсем меня согнуть ей не удастся».

Из письма князю Лихновскому: «Князь! Тем, чем вы являетесь, вы обязаны случайности рождения. Тем, чем я являюсь, я обязан самому себе. Князей существует и будет существовать тысячи, Бетховен же — лишь один».

«Музыка должна высекать огонь из людских сердец».
Л. ван Бетховен

«Бетховен первый заставил музыку заговорить новым языком, запрещенным до того времени — языком страсти»
«Встречаются полубоги, которые умеют жить при... ужасных условиях и даже жить победоносно; и если вы хотите услышать их одинокие песни, — слушайте музыку Бетховена».

Ф. Ницше

«Бетховен не написал бы своих симфоний, не будь его жизнь полна страданий: тот, кто прожил безоблачную жизнь, не поймет симфоний Бетховена».

А. Моруа

«Моцарт является любимым спутником сердца, познавших любовь, и умиротворенных душ. Подлинные же страдальцы охотнее всего бросятся в объятия великого утешителя — великого безутешного Бетховена, страдавшего, как никто».

Р. Роллан

«Бетховен, сильный благодаря своему гению, как боец, скорбный в своей обездоленности, лучезарный, как небесный вестник, — Бетховен, вот кто решительно обозначил переход нашего искусства от его вдохновенной юности к первому периоду зрелости. Его деятельность настолько изменила поступь... самую осанку искусства, что никто уже не мог отрицать новую эру в музыке».

Ф. Лист

«Бетховен... только и думал об истории и всем человечестве... Это Шекспир масс».

В. Стасов

Родился в Бонне (Германия) в семье музыканта. Отец, обнаружив у сына талант, начал обучать его игре на фортепиано. Однако он довольно жестоко расправлялся с маленьким учеником при малейших неудачах, чем чуть не отбил у мальчика вкус к музыке. К счастью, необыкновенно одаренным ребенком вскоре занялись другие боннские музыканты. Серьезные занятия начались в 1782 году, когда Бетховен познакомился с известным музыкантом и композитором Готлибом Нефе, который и стал его первым настоящим учителем. В 1792 году, после смерти отца, Бетховена посылают в Вену, где он учится композиции у Гайдна и Сальери.

В 1795 году Бетховен с триумфом входит в музыкальную жизнь как пианист-виртуоз и композитор. Год спустя он отправляется в Прагу, Дрезден, Будапешт и Берлин.

С 1798 года у Бетховена появляются признаки ослабления слуха, вскоре перешедшие в полную глухоту. Композитор вынужден был отказаться от публичных выступлений в качестве пианиста и дирижёра. Однако он продолжает создавать собственные произведения, опираясь на музыкальное воображение и высокий уровень музыкальной культуры и знаний.

В 1809 году Бетховен был приглашен на должность придворного дирижёра вестфальского королевства в Касселе, в это же время австрийский император назначил ему пожизненную пенсию, и Бетховен остался в Вене. Неприспособленный к жизни и беспомощный в практических делах, композитор, несмотря на пенсию, испытывал значительные материальные трудности.

Бетховен был человеком бурного темперамента, часто впадал в крайности. Свою третью симфонию, названную «Героической», он вначале посвятил Наполеону Бонапарту, но когда тот объявил себя императором, Бетховен уничтожил посвящение. Он ненавидел тиранию, презирал аристократию — и посвящал свои произведения русскому царю. В последние годы жизни глухота сильно отразилась на характере композитора — он всё больше сторонился людей. Моральные страдания, связанные с глухотой, ухудшали состояние его здоровья. Бетховен умер от водянки и был похоронен при большом стечении народа.

! Бетховен намного опередил свое время. Творчество его открывает новый, XIX век в музыке.

Мировоззрение композитора сложилось под воздействием свободолобивых идей Просвещения и идеалов Французской революции.

Его музыка проникнута духом борьбы, мятежностью и огромным жизнелюбием. Герой его произведений — сильный, могучий, несгибающийся в схватке с жизненными преградами, преодолевающий страдания, скорбь и боль утрат.

Жизненный путь

1. Где и когда родился Бетховен? _____

_____

2. Что ты знаешь о семье Бетховена? _____

_____

3. У кого учился Бетховен? _____

_____

4. С какого возраста Бетховен начал работать (служить помощником органиста)? _____

_____

5. На каких инструментах мог играть Бетховен? _____

_____

6. Что ты знаешь о встречах Бетховена с Гайдном и Моцартом? _____

_____

7. С каким городом связана жизнь и творчество композитора? _____

---

8. Какое важное историческое событие произошло в годы юности Бетховена? _____

---

9. Как оно отразилось на творчестве композитора? _____

---

10. «Я схвачу судьбу за глотку...». О чем писал Бетховен? _____

---

11. Как глухой композитор мог сочинять музыку? _____

Слуховые трубки композитора

12. Как глухота отразилась на жизни и характере Бетховена? _____

---

13. Каких идеалов придерживался Бетховен всю свою жизнь? _____

---

14. «Музыка должна высекать огонь из людских сердец» (Бетховен). Как ты понимаешь это высказывание композитора? _____

---

15. Какое произведение венчало собой творчество композитора? _____

---

16. Какая легенда связана с последними минутами жизни композитора? _____

Творчество Бетховена

Бетховен является автором:

- одной оперы — «Фиделио»;
- двух месс;
- девяти симфоний;
- нескольких увертюр («Элеонора», «Эгмонт», «Кориолан» и др.);
- пяти фортепианных концертов, одного концерта для скрипки, виолончели и фортепиано;
- шестнадцати квартетов, шести струнных трио, струнного квинтета, септета, квинтета для фортепиано и духовых инструментов, семи фортепианных трио и других камерных произведений;
- 36 фортепианных сонат, множества иных произведений для фортепиано, а также песен.

! **Опираясь на традиции предшественников, Бетховен значительно расширяет горизонты музыки как искусства, наполняет ее невиданными доселе контрастами, напряженным развитием, отразившим дух свободы.**

Людвиг ван Бетховен — представитель эпохи **классицизма**. Его творчество, с одной стороны, продолжило традиции венского классицизма, с другой — в нем наметились черты нового, романтического искусства.

Возвышенность содержания, прекрасное владение музыкальными формами, обращение к жанрам симфонии и сонаты — явные черты творчества Бетховена. С другой стороны — веяние романтизма: смелое экспериментирование в области жанров симфонии и сонат, интерес к вокальной и фортепианной миниатюре, к программности.

Творчество композитора занимает место в одном ряду с искусством таких ярких представителей художественной мысли, как Толстой, Рембрандт, Шекспир. По философской глубине, демократической направленности, смелости новаторства Бетховен не имеет себе равных в музыкальном искусстве Европы прошлых веков.

1. Перечисли жанры творчества Бетховена _____
_____
_____

2. Что отличает музыку Бетховена от музыки Гайдна и Моцарта?
_____
_____
_____

3. Сколько сонат создал Бетховен? _____
_____
_____

4. Для какого инструмента написаны сонаты? _____
_____
_____

Соната № 8 «Патетическая» c-moll (до минор)

«...Одно из самых значительных произведений молодого Бетховена — Восьмая — Патетическая соната. Она подобна ракете, которая внезапно взвилась ввысь и осветила широкие дали грядущего. Это гигантский рывок вперед, к тому, что в искусстве еще только должно прийти. Такой музыки еще не было».

Б. Кремнев

5. «Патетическая» соната. Что означает это название?
_____
_____

6. Дай подробную характеристику части № 1 сонаты

Вступление	Экспозиция	Разработка	Реприза
1 тема	Главная партия		
	Связующая		
2 тема	Побочная партия		
	Заключительная		

В характеристике тем укажи:

1. Тональность _____
2. Характер _____
3. Особенности мелодического движения _____
4. Размер, темп _____

7. Дай общую характеристику 2-й и 3-й частям сонаты

2-я часть	3-я часть

В характеристике частей укажи:

1. Тональность _____
2. Размер _____
3. Темп _____
4. Форму _____
5. Характер _____

8. Можно ли сказать, что основная идея сонаты — «От тьмы к свету, через борьбу к победе!»? _____

9. Объединяет ли эта идея все части сонаты? _____

10. Есть ли в сонате итог развития основной идеи? _____
Если есть, то где этот итог находится и каков он? _____

11. Укажи названия известных сонат композитора _____

12. В чем отличие сонат Бетховена от сонат Гайдна и Моцарта? _____

13. Какие новые музыкальные инструменты ввел в состав оркестра Бетховен? _____

14. Сколько симфоний написал Бетховен? _____

15. Дай определение:

Скерцо _____

Симфония № 5 c-moll (до минор)

«...Одно из самых оптимистических творений мировой музыки — Пятая симфония. Она повествует о тяжелых испытаниях, выпавших на долю человека, и о том, как человек эти испытания в конце концов преодолевает».

Б. Кремнев

16. Когда была написана симфония? _____

17. Дай подробную характеристику части № 1 симфонии:

Экспозиция	Разработка	Реприза
Тема «судьбы»		
Главная партия		
Связующая		
Побочная партия		
Заключительная		

В характеристике тем укажи:

1. Тональность _____
2. Инструменты _____
3. Характер _____
4. Особенности мелодического движения _____
5. Размер, темп _____

18. Дай общую характеристику 2–4 частям симфонии № 5 c-moll.

2 часть	3 часть	4 часть

В характеристике частей укажи:

1. Тональность _____
2. Размер _____
3. Темп _____
4. Форму _____
5. Характер _____

19. Какова главная идея симфонии? _____

_____

_____

20. В чем главные отличия симфонии № 5 Бетховена и симфоний Гайдна и Моцарта? _____

_____

_____

_____

21. В какой симфонии Бетховен ввел хор? _____

_____

_____

22. Какая симфония состоит из 6 частей и как она называется? _____

_____

_____

23. Какая симфония была первоначально посвящена Наполеону, а позднее названа «Героической»? _____

_____

_____

24. Дай определение:

Увертюра _____

_____

_____

Кульминация _____

_____

_____

Кода (coda) _____

_____

_____

 Увертюра «Эгмонт»

Тете, автор трагедии «Эгмонт» писал: «Бетховен с гениальностью, достойной восхищения, проник в мои намерения».

25. В чем новизна этого произведения?

---

26. Нарисуй схему увертюры.

В характеристике разделов и тем укажи:

1. Тональность _____
2. Размер _____
3. Темп _____
4. Инструменты _____
5. Характер _____

27. Укажи названия других увертюр композитора _____

---

28. Каковы основные черты творчества Бетховена?

---

29. Как дух времени, в котором жил композитор, отразился в его творчестве? _____

! Прочитай

«Кориолан»

Увертюра до минор, 1806

Для Бетховена увертюра стала обобщённым выражением основной идеи театральной пьесы. Увертюра «Кориолан» написана к драме Коллина, где трагический конфликт между чувством гражданского долга и личными побуждениями героя приводит к предательству и трагедии. Сама пьеса сейчас уже позабыта, а вот увертюру с её неистовыми страстями, мощью и суровой мрачностью часто можно услышать на концертах. Нередко проводят параллель между увертюрой «Кориолан» и оперными увертюрами К. В. Глюка — та же ясность образов, драматичность высказывания, театральность и яркость. Кроме того, темы «Кориолана» по строению тесно связаны с оперными мелодиями того времени. Бетховенские увертюры, завершая классический жанр, устремляются в будущее — к программным увертюрам и поэмам романтизма.

Симфония № 9

Симфония ре минор, соч. 125, 1824

Это последнее и самое грандиозное из всех произведений композитора было создано в 1822–1824 годах. Идею симфонии раскрывает хоровой финал (четыре солиста и хор) на текст оды Шиллера «К радости». В свое время цензурные условия заставили поэта заменить подлинное название оды «К свободе» более нейтральным — «К радости». Бетховен переработал текст Шиллера, усилив в нём бунтарское начало. Влияние симфонии № 9 на искусство последующего периода огромно.

I часть — грандиозное сонатное аллегро, мрачное и драматичное, полное страсти и упорства.

II часть — скерцо, написанное в сонатной форме, отличается грандиозными масштабами и в структуре всего цикла занимает место медленной части.

III часть — адажио мольто и кантабиле — одна из вершин лирики Бетховена.

IV часть — финал, построенный на грандиозных контрастах и мощном развитии и условно состоящий из двух разделов: оркестрового и инструментально-хорового. Форма хорового раздела сочетает в себе черты вариаций, рондо, фуги, сонаты. «Тема радости», звучащая в нем, стала символом Европейского союза.

Симфония № 3 «Героическая»

Симфония ми-бемоль мажор, соч. 55, 1804

Первоначально это произведение было названо «Большая симфония... Бонапарте», но когда стало известно, что тот, кого Бетховен считал героем революции, провозгласил себя императором, композитор отказался от посвящения и назвал симфонию «Героическая» («Eroica»). Иногда ее называют «гражданской драмой».

Чтобы понять грандиозность «Героической» симфонии, уяснить логику её музыкально-драматургического развития, нужно слушать произведение целиком. Сам автор считал её самой удачной. Драматичность и яркость симфонии не позволяли исполнять её в традициях XVIII века.

I часть — аллегро кон брио — картина титанической, напряженной борьбы.

II часть — «Похоронный марш», трагическая кульминация.

III часть — скерцо, своеобразный переход от трагедии к жизнерадостной атмосфере финала.

IV часть — финал, апофеоз. Героическая борьба завершается победным ликованием.

Соната № 14 «Лунная»

Соната до-диез минор, соч. 27, 1801

«Лунная соната» — одна из вершин фортепианной музыки.

Название сонаты, написанной в 1801 году для фортепиано, принадлежит поэту Людвигу Рельштабу, который сравнил музыку первой части сонаты с пейзажем Фирвальдштетского озера в лунную ночь. Сам Бетховен назвал её «Sonata Quasi una Fantasia», подчеркнув этим свободу её построения.

«Лунная соната» была создана в период поисков композитором нового строения сонатного цикла. Главное отступление от традиций — это медленная первая часть. Но в целом вся соната, все её три части — единое движение, динамический центр — финал.

I часть — адажио. Музыка, напоминающую ноктюрн, удивительно напевную, без порывов и смены настроения, можно воспринимать как прообраз романтизма. Однако ей присущи и не свойственные романтизму хоральность, глубокое размышление, молитвенность, серьезность.

II часть — грациозный менуэт — светлая интермедия перед бурей.

III часть — престо ажитато — написана в сонатной форме. Это целый вихрь чувств — бурное трагическое волнение, смятение и отчаяние, бессилие и протест, смирение и гнев.

Соната № 23 «Аппассионата»

Соната для фортепиано, фа минор, 1823

Эту сонату и сонату ре минор принято считать «шекспировскими» сонатами. Ученик Бетховена Шиндлер на вопрос автору о содержании этих сонат получил ответ: «Прочтите "Бурю" Шекспира». По грандиозности замыслов и масшта-

бу идей «Аппассионата» стоит в ряду самых замечательных произведений Бетховена.

Соната состоит из 3 частей.

В основе первой части два драматических мотива — сумрачно-сосредоточенный, исполняемый без гармонического аккомпанемента в разных регистрах унисоном через 2 октавы, и мотив-мольба, ставящий некий знак вопроса. Позже к этим двум мотивам присоединяется третий, напоминающий «удары судьбы» из Пятой симфонии. Этот мотив, как надвигающаяся угроза, пронизывает всю музыкальную ткань части.

Вторая часть — тема с вариациями. Тема изложена аккордами в мажоре и носит хоральный характер. Мелодия становится более мягкой, лиричной, но в конце вновь возвращается к основной теме.

Лавинообразный поток звуков финала вызывает ассоциации с разбушевавшейся природой. Его можно трактовать как единоборство героя со стихией или человека с враждебными силами. Кульминация борьбы наступает в коде.

«Фиделио»

Опера в двух действиях, 1805

Либретто Ж. Буйи

Единственное произведение Бетховена в этом жанре. Впервые опера поставлена в Вене в 1805 году под управлением автора, после трёх спектаклей была снята с репертуара. «Фиделио» воспевает дух свободолюбия и борьбу с тиранами. Показывая смелость, мужество и страдания главных героев, Бетховен приёмами, близкими к симфонической драматургии, готовит в опере мощный апофеоз, в котором объединяются торжество любви и справедливости, счастье освобождения от страданий и произвола.

Сюжет: В тюрьме Севильи томится Флорестан, брошенный туда губернатором Пизарро. Ему грозит смерть. Лео-

нора, его жена, решает спасти Флорестана. Переодевшись в мужское платье, она под именем Фиделио поступает в услужение к тюремщику Рокко.

В подземелье спускается Пизарро, чтобы убить Флорестана. В момент, когда он заносит над узником свой кинжал, Леонора, проникшая в крепость, заслоняет собой Флорестана.

В это время в тюрьму приезжает министр дон Фернандо. Открываются преступные действия Пизарро, он арестован. Флорестан свободен, любовь торжествует.

! Для расширения кругозора

Современники Людвиг ван Бетховена

Огиньский Михаил Клеофас (1765–1833)

Родился в Гузуве близ Варшавы (Польша). Азы игры на фортепиано он получил дома, совершенствовался в Италии. В 1774 году принял участие в польском восстании под руководством Т. Костюшко. После подавления восстания эмигрировал из Польши, жил в Италии, Турции, Франции. Занимал государственные и дипломатические посты в Российской империи, имел звание сенатора (1810). Композиторскую деятельность начал в 1790-е годы, создал многочисленные марши и боевые песни, романсы, около 20 полонезов, завоевавших широкую известность, в том числе «Прощание», «Прощание с родиной», «Раздел Польши». Огиньскому приписывается создание боевой песни «Еще Польша не погибла», ставшей впоследствии польским национальным гимном. Ему принадлежит опера «Зелида и Валькур, или Бонапарт в Каире» (1799).

«Прощание с родиной»

Полонез для фортепиано, 1794

Эта популярная пьеса имеет богатую историю. Существуют множество легенд о ее создании. Самая распространённая из них утверждает, что композитор застрелился на балу под звуки своего полонеза, и причиной тому была несчастная любовь. В действительности всё было проще и трагичнее. Граф Михаил Клеофас Огиньский, офицер и музыкант, был соратником Тадеуша Костюшко. В 1784 году он принимал участие в восстании за независимость Польши, командуя воинской частью, которую снарядил на собственные средства. Восстание было подавлено, Огиньский эмигрировал. Вот тогда-то и родился полонез «Прощание с родиной» — скорбная и страстная поэма о расставании с отчим краем.

Фильд Джон (1782–1837)

Родился в Дублине (Ирландия) в семье музыканта. Домашние занятия Фильда проходили под наблюдением отца (скрипача) и деда (органиста). С 1792 года жил в Лондоне, служил демонстратором в магазине музыкальных инструментов, одновременно концертировал (1794–1799). Получил известность после исполнения собственного фортепианного концерта (1799). Сопровождал Клементи в его концертной и коммерческой поездке в Европу, в 1802 году много выступал в Париже. В 1802 году вместе с Клементи приехал в Петербург. Дебют Фильда в Петербурге состоялся в 1804 году в доме князя Голицына. Вскоре Фильд завоевал славу лучшего петербургского пианиста и педагога. У него занимались многие любители и профессионалы; среди учеников — А. Н. Верстовский, А. Л. Гу-

рилев, А. И. Дюбюк, В. Ф. Одоевский. Брал у него уроки и М. И. Глинка. В 1821–1831 гг. Фильд работал в Москве. В 1832 году гастролировал в Великобритании, Франции, Бельгии, Швейцарии, Италии, Австрии.

Фильд создал новое направление в исполнительском искусстве: по мнению его современников и музыкантов последующих поколений (Ф. Лист, Р. Шуман, М. А. Балакирев), Фильд был одним из первых представителей романтизма в музыкальном исполнительстве. Его игра отличалась проникновенным лиризмом и поэтичностью, певучестью, новаторским использованием педали, блестяще развитой пальцевой техникой. Фильд создал новый жанр фортепианной музыки — ноктюрн.

Сальери Антонио (1750–1825)

Родился в Леньяго близ Вероны (Италия). Музыка учился у брата (скрипка) и у соборного органиста Дж. Симони (клавесин). С 1765 года пел в хоре собора св. Марка в Венеции, изучал гармонию и вокальное искусство. С 1766 года жил в Вене, занимался контрапунктом. В 1767 году становится клавесинистом-концертмейстером придворного оперного театра в Вене.

В начале 1770 года Сальери дебютировал как оперный композитор, через год поставлена его опера-сериа «Армида». С 1774 года императорско-королевский камерный композитор и дирижёр итальянской оперной труппы в Вене. Фактически руководил оперным театром и придворной капеллой, а также курировал музыкальное обучение в различных казённых учебных заведениях Вены. Руководил также хоровым училищем Общества друзей музыки (с 1813 года), был первым директором основанной этим обществом в

1817 году Венской консерватории. С 1823 года страдал нервным расстройством.

Оперы Сальери ставились почти во всех оперных театрах Европы, большинство из них впервые были поставлены в Вене; некоторые были созданы по заказу итальянских театров и театров Парижа и Мюнхена. Постановками опер Сальери открылись театры «Ла Скала» (1778) и «Канобьяна» (1779) в Милане. Из опер на итальянские тексты особенно популярны были комические оперы-буффа, в том числе «Венецианская ярмарка» и «Школа ревнивых».

Клементи Муцио (1752–1832)

Родился в Риме (Италия), где и получил начальное музыкальное образование. С 1761 года служил органистом в одной из церквей Рима. С 1766 года жил в Англии. В 1773 году вышли из печати первые фортепианные сонаты Клементи. В 1777–1780 гг. он работал капельмейстером лондонской Итальянской оперы. Гастролировал в Европе (в 1781 году в Вене состязался

с В. А. Моцартом). В 1786 году Клементи прекратил публичные концертные выступления, занялся педагогической, композиторской и коммерческой деятельностью. В начале XIX века он подолгу работал в разных странах. В 1810 году вновь обосновался в Англии, уже дирижируя собственными симфоническими произведениями. Клементи — один из основателей и дирижёров (1813–1816) Филармонического общества в Лондоне.

Клементи одним из первых раскрыл новые звуковые возможности фортепиано и его преимущества перед клавином, за что и был прозван современниками «отцом фортепьянной музыки». Основатель и глава так называемой

лондонской школы пианизма, Клементи был блестящим виртуозом. Он воспитал множество учеников, во многом определивших развитие фортепианного исполнительства в XIX веке.

Выполни задания теста:

1-й уровень

Тест на опознание

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	Название симфонии № 3 «Героическая»?	а) да б) нет		1
2	Есть ли в творчестве композитора балет?	а) да б) нет		1
3	Увертюра «Эгмонт» написана к одноименной опере?	а) да б) нет		1

Тест на различение

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	Тональность сонаты № 8	а) до минор б) соль минор в) ми-бемоль мажор		1
2	«Фиделио» Бетховена — это...	а) оратория б) опера в) симфония		1
3	Программная симфония «Пасторальная» — это ...	а) № 6 б) № 5 в) № 3		1

Тест на классификацию

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	Соотнеси данные названия музыкальных произведений с определениями:	1. «Лунная» 2. «Эгмонт» 3. «Фиделио» 4. «Героическая» 5. «Сурок» а) опера б) увертюра в) песня г) соната д) симфония	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	5
2	Найди соответствующие даты событиям в жизни Бетховена:	1. Встреча с Моцартом в Вене 2. Создание первого сочинения — вариаций на тему Дреслера 3. Рождение в Бонне 4. Год создания сонаты № 8 5. Премьера симфонии № 9 а) 1770 б) 1787 в) 1782 г) 1799 д) 1824	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	5
3	Укажи, каким произведениям принадлежат данные музыкальные фрагменты:	1. В переводе означает «шутка» 2. Наивысшая точка развития 3. Ведущий мотив 4. Вступление к опере или самостоятельное симфоническое произведение	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	5

		5. Заключительный раздел произведения а) лейтмотив б) кода в) скерцо г) кульминация д) увертюра		
--	--	--	--	--

2-й уровень

Тест-подстановка

№	Вопрос	Ответ	Эталон
1	Назови 3 увертюры Бетховена	1. _____ 2. _____ 3. _____	3
2	Назови 3 сонаты Бетховена	1. _____ 2. _____ 3. _____	3
3	Назови 3-х учителей Бетховена	1. _____ 2. _____ 3. _____	3

Конструктивный тест

№	Вопрос	Ответ	Эталон
1	Что объединяет Гайдна, Моцарта и Бетховена?		3
2	Что общего в сонате № 8 и симфонии № 5?		3
3	Что общего во вступлении сонаты № 8 и увертюры «Эгмонт»?		3

Франц Шуберт (1797–1828)

Франц Шуберт — первый представитель эпохи романтизма.

В своих произведениях композитор раскрывает необъятный и глубокий мир человека — мечтательный, страдающий, протестующий, передает его сокровенные мысли и чувства.

«От всей глубины души моей я ненавижу односторонность, которая многих заставляет думать, что только то, чем они занимаются, является лучшим...»

«Нет никого, кто понимал бы радость и боль других. Нам только все время кажется, что мы идем вместе и идем вперед. Какая это пытка для тех, кто это признает!»

Ф. Шуберт

«...Он достиг настолько своеобразной манеры обращения с инструментами и оркестровой массой, что они звучат, как человеческие голоса и хор».

Р. Шуман

«Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды».

Р. Трильпарцер

«Что за неисчерпаемое богатство мелодического изобретения было в этом безвременно окончившем свою карьеру композиторе! Какая роскошь фантазии и резко очерченная самобытность».

Л. И. Чайковский

«Простой, без претензий и добродушный... он был наиболее счастливым в компании друзей».

А. Штадлер (школьный друг)

«Он ничего не сделал для того, чтобы расширить формальные границы симфонии или сонаты, но он наделил их магической, романтической и прекрасной естественностью, которой никто до сих пор не достигал».

Д. Труув, издатель «Словаря музыки и музыкантов»

«Нет ни одной песни Шуберта, от которой нельзя было бы чему-нибудь научиться».

И. Брамс

Родился в предместье Вены Лихтентале (Австрия) в семье учителя. С одиннадцати лет Шуберт участвовал в императорском хоре. Его выдающиеся способности сразу были замечены крупнейшими венскими музыкантами и композиторами. Сальери занялся его образованием в области теории и игры на фортепиано.

Но отец предполагал для Шуберта карьеру учителя и, как только Францу исполнилось 17 лет, сделал его своим помощником. Профессия учителя освобождала от военной службы, Шуберт уступил требованиям отца.

Когда поэтому Шуберт окончательно решил посвятить себя музыке, отец выгнал его из дома и даже не допустил сына к умирающей матери. И все же Шуберт продолжал заниматься исключительно композиторским творчеством. Не имея постоянного заработка, он постоянно испытывал нужду и лишения. Будучи человеком болезненно скромным, он

поддерживал отношения лишь с небольшим кругом своих друзей, которые всячески пропагандировали произведения одаренного композитора. В Вене были известны так называемые «шубертиады» — вечера, на которых Шуберт и друзья композитора исполняли его произведения.

1827 год принес композитору большой успех. Друзьям удалось организовать концерт из его произведений. Это был единственный концерт в жизни композитора. Он принёс довольно большой доход и весьма лестные для Шуберта рецензии. Это событие произошло за год до смерти автора.

Значительная часть произведений Шуберта была обнаружена лишь много лет спустя после смерти композитора, так как при жизни он не заботился о своих произведениях и ничего не предпринимал ни для их публичного исполнения, ни для издания. Слава и признание пришли к композитору посмертно.

! Ф. Шуберт — первый представитель эпохи романтизма.

Шуберт творил в переломное время, когда на смену революционным восстаниям пришла эпоха общественно-политической реакции.

Грандиозности и пафосу бетховенской музыки, ее революционной силе и философской глубине Шуберт противопоставил лирические миниатюры, картинки быта — домашние, во многом напоминающие записанную импровизацию.

Бетховен завершил вековое развитие музыкального классицизма. Шуберт был первым композитором-романтиком.

Жизненный путь

1. Где и когда родился Шуберт? _____
_____
2. Что ты знаешь о семье Шуберта? _____
_____
3. Где проходили годы учения Шуберта? _____
_____
4. На каких инструментах играл Шуберт? _____
_____
5. Что такое «шубертиады»? Кто принимал в них участие? _____
_____
6. Сколько при жизни композитора состоялось концертных исполнений его произведений? _____
_____
7. Шуберт и Бетховен жили почти в одно время в Вене. Были ли они лично знакомы? _____
_____

8. Какие личные качества и черты были присущи композитору?

---

9. Как сложилась судьба музыки Шуберта при жизни композитора?

---

10. Кто были друзья Шуберта? Как они относились к композитору?

---

11. Какая надпись была высечена на памятнике Шуберту? Как ты понимаешь смысл этих слов?

Творчество Шуберта

Огромное творческое наследие Шуберта охватывает около тысячи пятисот произведений в различных областях музыки:

- 9 симфоний (одна пропала), самая известная — «Неоконченная симфония» № 8;
- музыка к зингшпилю «Розамунда»;
- «Немецкий реквием»;
- около 600 песен;
- вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»;
- произведения для фортепиано;
- трио, квартеты, квинтеты;
- сонаты для фортепиано, скрипки;
- мессы, кантаты;
- оперы.

- ! В творчестве Шуберта — первого представителя романтизма, основополагающим принципом стало противопоставление обыденности и мечты миру мещанства — правда, искренность, чистота чувств.

Большое значение в своем творчестве Шуберт придавал песне, которую он поднял на уровень большого искусства, сделав ее равноправной в ряду других важнейших жанров музыки.

Вокальная мелодия и аккомпанемент становятся более индивидуальными, песни зачастую объединяются в циклы.

К числу крупнейших достижений Шуберта относят его фортепианное творчество. Значительную часть наследия составляют небольшие музыкальные пьесы (миниатюры), каждая из которых передает определенное душевное состояние. Его фортепианные сочинения близки бытовой музыке.

Композитор раскрывает глубокий внутренний мир человека, передает его потаенные мысли и чувства. Музыкальное творчество Шуберта пронизано искренними чувствами, оно непосредственно и очень эмоционально.

1. Что такое романтизм? _____

---

2. Что стало ведущими принципами романтизма в музыке? _____

---

3. Перечисли имена композиторов-романтиков _____

---

4. Что стало главным достижением музыкального романтизма? _____
_____

5. К каким жанрам тяготел Шуберт? _____
_____

6. Сколько песен написано Шубертом? _____
_____

7. Кто является «героем» песен Шуберта? _____
_____

Песни: «Серенада», «Форель»

8. Дай определение:
Серенада _____
_____

9. Опиши свое впечатление от услышанного _____
_____

10. Дай определение:
Баллада _____
_____

Баллада «Лесной царь»

11. Кто автор поэтических строк? _____
_____

12. Чем баллада отличается от песни? _____
_____

13. Определи роль фортепианной партии _____
_____

14. Кто из композиторов создал один из первых вокальных циклов?
_____

15. Перечисли вокальные циклы Шуберта _____
_____

16. Кто автор поэтических строк «Прекрасной мельничихи» и «Зимнего пути»? _____
_____

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» (песни на выбор)

17. Укажи названия песен, входящих в цикл «Прекрасная мельничиха» _____
_____

18. Запиши названия песен, которые ты прослушал _____
_____

19. Каков «лирический герой» этого цикла? _____
_____

Вокальный цикл «Зимний путь» (песни на выбор)

20. Укажи названия песен, входящих в цикл «Зимний путь» _____
_____
_____

21. Запиши названия песен, которые ты прослушал _____
_____
_____

22. Каков «лирический герой» этого цикла? _____
_____
_____

23. Какие черты присущи вокальному творчеству Шуберта? _____
_____
_____

24. К каким жанрам в области фортепианной музыки обращался Шуберт? _____
_____
_____

25. Какие жанры в фортепианной музыке Шуберт ввел впервые? _____
_____
_____

Фортепианные миниатюры (на выбор)

26. Запиши названия прослушанных фортепианных произведений _____
_____
_____

27. Выбери наиболее понравившееся и опиши свое впечатление от прослушанного _____
_____
_____

28. Какие черты характерны для произведений Шуберта для фортепиано? _____
_____
_____

29. На какое исполнение (концертное или домашнее) своих фортепианных миниатюр рассчитывал композитор? _____
_____
_____

Симфония № 8 «Неоконченная» h-moll (си минор)

30. Когда была написана симфония? _____
_____
_____

31. Когда состоялось первое исполнение «Неоконченной» симфонии? _____
_____
_____

32. Почему симфонию называют «Неоконченной»? _____
_____
_____

33. Можно эту симфонию назвать романтической? _____
_____
_____

34. Дай подробную характеристику части № 1 симфонии:

Вступление	Экспозиция	Разработка	Реприза
	Главная партия		
	Связующая		
	Побочная партия		
	Заключительная		

В характеристике тем укажи:

1. Тональность _____
2. Инструменты _____
3. Характер _____
4. Особенности мелодического движения _____
5. Размер, темп _____

35. Сколько всего симфоний написал Шуберт? _____

36. Назови основные черты творчества Шуберта _____

37. Какова историческая роль Шуберта в музыкальном искусстве? _____

! Прочитай

«Прекрасная мельничиха»

Вокальный цикл для голоса и фортепиано, 1823

Цикл состоит из 20 песен на стихи Вильгельма Мюллера, иногда его называют «романом в письмах». Каждая песня представляет собой отдельный лирический эпизод, объединяясь, они образуют единую сюжетно-повествовательную линию. Тема любви переплетается в музыке с романтикой странствий — одним из идеалов романтизма. Все происходит на фоне природы, картины которой окрашены душевными переживаниями рассказчика. Композитор почувствовал народный характер поэзии Мюллера, не зная, что поэт писал «Прекрасную мельничиху» по образцу знаменитого сборника народных стихов «Чудесный рог мальчика». В шубертовском цикле большинство песен написаны в простой куплетной форме, типичной для австрийских народных песен. Шуберт создал особый тип музыкальной драматургии, открыл возможность сюжетного развития в вокальном цикле. Музыкальное единство цикла композитор подчеркнул в фортепианном сопровождении темой ручейка. Вокальные циклы Шуберта («Прекрасная мельничиха», «Зимний путь») — шедевры вокальной музыки романтизма, положившие начало традиции, продолженной в творчестве Р. Шумана, И. Брамса, Х. Вольфа, Г. Малера.

Сюжет: Юноша, подмастерье мельника, отправляется в путь. Он идёт вдоль ручья (песни «В путь», «Куда»). Его внимание привлекает вид мельницы («Стой»). Герой влюбляется в прекрасную дочь мельника («Благодарность к ручью») и остается на мельнице («Праздничный вечер»). Любовь порождает надежды на счастье («Желание знать», «Нетерпение», «Утренний привет», «Цветы мельника»,

«Дождь слёз»). Драматическая кульминация цикла — песня «Моя». Герой полон ликования и счастья. Тихая идиллия («Пауза», «С зеленой лентой лютни») длилась недолго. Вскоре появился соперник («Охотник»). Героя одолевают тревога и смятение («Ревность и гордость»), его душевные терзания усиливаются («Любимый цвет», «Злой цвет», «Засохшие цветы»). Юноша тревожился не напрасно — прекрасная мельничиха отвергла его. Герой находит забвение и утешение у ручейка («Мельник и ручей», «Колыбельная ручья»).

! Для расширения кругозора

Современники Ф. Шуберта

Вебер Карл-Мария (1786–1826)

Родился в Эйтингене (Северная Германия) в семье директора театра. Семье часто приходилось менять место жительства, поэтому менялись и учителя музыки у Карла. В пятнадцатилетнем возрасте Вебер, к тому времени уже автор многих произведений, в том числе трёх опер, занял место дирижёра в городском театре во Вроцлаве, а в 1813 году он становится директором городского театра в Праге. С 1816 по 1821 год Вебер много гастролирует, выступая в концертах как пианист. Его оперы «Вольный стрелок» и «Эврианта», поставленные в Берлине и Вене, приносят композитору мировую славу.

В 1817 году Вебер переехал в Дрезден, где до самой смерти занимал должность дирижёра и руководителя оперного театра. Прогрессирующий туберкулез всё более ослаблял

здоровье композитора. Смерть настигла его во время подготовки к постановке на лондонской сцене его последней оперы «Оберон».

Вебер, кроме того, написал два фортепианных концерта, концертштюк для фортепиано, два концерта для кларнета, один — для фагота, две симфонии, целый ряд камерных, фортепианных и вокальных произведений. Однако самое большое значение имеют его оперы, сюжеты которых, в основном, заимствованы из немецких легенд. В музыкальном отношении они тесно связаны с немецкой народной музыкой. Композитор великолепно владел мастерством оркестровки, умело раскрывая с помощью оркестра различные настроения и сценические ситуации. Творчество Вебера оказало значительное влияние на следующие поколения композиторов.

«Вольный стрелок» («Волшебный стрелок»)

Опера в трёх действиях, 1821

Либретто Фридриха Кинда по сюжету из сборника народных сказок Апеля и Лауна

Премьера оперы состоялась в Берлине 18 июня 1821 года. Эта дата справедливо считается днем рождения немецкой романтической оперы. Используя традиции немецкого зингшпиля, композитор создал произведение, яркое и свежее по мелодическому языку, глубоко народное по содержанию. Основная идея оперы — борьба света и тьмы — нашла отражение в знаменитой увертюре, часто звучащей на концертных эстрадах мира.

Сюжет: События происходят в Чехии. В деревне проходит состязание стрелков. Сегодня повезло крестьянину Килиану. Княжеский егерь Макс, влюбленный в Агату, потерпел поражение. Он мечтает победить на завтрашнем состязании и получить в жены любимую. Каспар, продавший

душу дьяволу, хочет заставить Макса воспользоваться услугами злого духа и отправить юношу вместо себя в ад. Макс, взяв у Каспара чудодейственное ружье, с первого выстрела попадает в орла. Теперь Каспару легко уговорить Макса прийти ночью в Волчье ущелье и отлить заколдованную пулю.

При встрече Агата рассказывает Максиму о том, что на неё упал портрет её прадеда. Узнав, что это произошло в тот момент, когда он убил орла, Макс пришел в ужас. Он торопится уйти: его ждёт Каспар. Агату мучают тяжелые предчувствия.

В Волчьем ущелье Каспар просит у дьявола семь чудесных пуль. Они договариваются, что последняя колдовская пуля убьет Агату. Вместе с ней от горя умрет и Макс, а его душа будет принадлежать дьяволу. Макс приходит в ущелье, и они с Каспаром отливают семь пуль. В это время начинается буря — валятся деревья, рушатся скалы, гремит гром.

Утром на охоте Макс тратит шесть волшебных пуль. Для состязаний стрелков у него остается только одна пуля, и Макс не знает, что эта пуля должна поразить Агату. А девушка, готовя подвенечный наряд, находит вместо венца невесты погребальный венок. Вместо венка она прикалывает к волосам розу, подаренную ей святым отшельником.

На состязаниях Макс готовится к выстрелу, Агата тщетно пытается ему помешать. Гремит выстрел, и девушка падает на землю. Но она жива — роза защитила её от дьявольской пули. Вместо неё погиб Каспар. Макс кается в своём грехе. Святой отшельник спасает юношу от изгнания. Но в наказание свадьбу Макса и Агаты князь откладывает на год.

Выполни задания теста:**1-й уровень****Тест на опознание**

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	Писал ли Шуберт фортепианные сонаты?	а) да б) нет		1
2	Шуберт создал жанр вокальной баллады?	а) да б) нет		1
3	Шуберт был знаком с Бетховеном?	а) да б) нет		1

Тест на различение

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	Какой вокальный цикл не принадлежит Шуберту?	а) «Прекрасная мельничиха» б) «К далекой возлюбленной» в) «Зимний путь»		1
2	Художественное направление, к которому принадлежит творчество Шуберта	а) классицизм б) романтизм в) импрессионизм		1
3	Шуберт родился в Лихтентале — предместье...	а) Берлина б) Вены в) Варшавы		1

Тест на классификацию

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	Соотнесите данные определения с жанрами музыкальных произведений:	1. Жанр произведения в характере свободной композиции и изложения 2. Основной жанр народного музыкального творчества 3. Жанр лирической песни, связанной с образами любви	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	5

		4. Пьеса с содержанием, навеянным картинами былого, народными сказаниями 5. Инструментальная миниатюра а) баллада б) песня в) музыкальный момент г) серенада д) экспромт		
2	Определи, из каких песен данные слова:	1. <i>«Лучи так ярко грели, вода ясна, тепла...»</i> 2. <i>«Песнь моя летит с мольбою...»</i> 3. <i>«В движенье мельник жизнь ведет, в движенье...»</i> 4. <i>«Дитя, оглянися, младенец, ко мне...»</i> 5. <i>«Тяжка печаль, и грустен свет, ни сна, ни покоя мне... нет...»</i> а) «Лесной царь» б) «В путь» в) «Форель» г) «Маргарита за прялкой» д) «Серенада»	1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) 5. ( )	5
3	Соотнесите данные жанры с названиями музыкальных произведений Шуберта:	1. Песня 2. Симфония 3. Баллада 4. Фортепианная миниатюра 5. Вокальный цикл а) «Лесной царь» б) «Зимний путь» в) «Неоконченная» г) «Музыкальный момент» д) «Форель»	1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) 5. ( )	5

2-й уровень

Тест-подстановка

№	Вопрос	Ответ	Эталон
1	Назови 3 жанра, впервые введенные Шубертом	1. 2. 3.	3
2	Назови 3 песни из вокального цикла «Зимний путь»	1. 2. 3.	3
3	Назови 3 жанра, в которых наиболее ярко проявилось мастерство композитора	1. 2. 3.	3

Конструктивный тест

№	Вопрос	Ответ	Эталон
1	Что объединяет Шуберта, Шопена и Шумана?		3
2	Что объединяет песни «В путь», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручью»?		3
3	Что объединяет понятия: классицизм, барокко, романтизм?		3

Тест-поиск

№	Вопрос	Ответ	Эталон
1	Отметь характерные черты творчества Шуберта		5
2	Чем объясняется интерес Шуберта к жанрам малых форм: песне, фортепианной миниатюре? Обоснуй ответ		5
3	Надгробная надпись гласит: «Смерть здесь похоронила богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды» Почему такие слова посвящены Шуберту?		5

Фридерик Шопен (1810–1849)

Фридерик Шопен — яркий представитель эпохи романтизма.

Наследие Шопена невелико по объему, однако художественный мир, представленный в нем, глубок и универсален.

«Там сердце мое, где моя родина».

«Вы знаете, как я пытался постичь суть нашей национальной музыки».

«Нет ничего более одиозного и отвратительного, чем музыка без смысла, вложенного в нее».

Ф. Шопен

«В его исполнительском мастерстве есть нечто настолько оригинальное и настолько совершенное, что его по праву можно назвать блестящим виртуозом».

Ф. Мендельсон

«Шопен — композитор по призванию. Он сочиняет для себя и исполняет для себя... Он стоит особняком в ряду других пианистов, он музыкант, которого нельзя ни с кем сравнить».

Рецензия на концерт Шопена, опубликованная в 1841 г.

«Шопен является гением в полном смысле этого слова... он не просто виртуоз, он поэт. Он пришел вслед за Моцартом, Рафаэлем и Гете из страны, имя которой — поэзия».

«Слушая Шопена, я полностью забываю о мастерстве его игры и погружаюсь в сладостные бездны его музыки, томительную прелесть его произведений, таких же глубоких, как и нежных».

Т. Гейне

«Этот несравненный гений Шопен, которому Бог так мало времени отпустил для жизни на земле и о котором я так часто думаю теперь, сожалея, что не смогу больше ни увидеть его в этом мире, ни услышать его божественных мелодий».

Э. Делакруа

«Шапки долой, господа, перед вами гений!».

Р. Шуман

Родился в Желязовой Воле, под Варшавой (Польша) в семье учителя. В 1810 году семья переезжает в столицу Польши. Здесь и проходят детство и юность Фридерика.

Играть на фортепиано Шопен начинает с семи лет, а одиннадцатилетним подростком он уже пробует сочинять музыку. В 1826 году юноша оканчивает лицей и поступает в консерваторию. Его учитель по композиции Юзеф Эльснер, уже после одного года обучения Шопена даёт ему весьма лестную характеристику, а ещё два года спустя пишет: «Необычайное дарование, музыкальный гений». В этот период Шопен часто выступает как пианист, а каждые каникулы проводит в путешествиях по Европе — сначала по родной Польше, а в дальнейшем — Берлин, Вена.

После окончания консерватории в 1830 году Шопен отправляется в путешествие — через Вену в Париж. В Вене,

узнав о вспыхнувшем в это время в Польше «ноябрьском» восстании, он решает вернуться на родину и принять непосредственное участие в событиях. Но друзья отговаривают его. До конца жизни Шопен не увидит родину.

В Париже он знакомится с многочисленными представителями польской эмиграции, встречается с выдающимися личностями музыкального мира — с Листом, Шуманом, Мендельсоном. Слава Шопена как пианиста, композитора и педагога неуклонно растет. В одной из своих статей о музыке Шуман назвал его новым гением.

Не отличавшийся крепким здоровьем, Шопен заболевает туберкулезом. Прогрессирующая болезнь постепенно ослабляет его организм, отнимая силы и мешая ему работать. Турне по Англии и Шотландии сделало Шопена еще более популярным в Европе, но одновременно привело к значительному ухудшению здоровья композитора.

В 1849 году в Париже Шопен умирает. Тело его похоронено на кладбище Пер-Лашез, а сердце великого композитора замуровано в одной из стен костёла св. Креста в Варшаве.

! Шопен — создатель новой романтической музыки для фортепиано. Он внес неоценимый вклад в развитие сочинительского и исполнительного искусства.

Почти вся музыка, написанная Шопеном, предназначена для фортепиано. По отзывам современников, Шопен был вдохновенным импровизатором.

Его музыка сразу получила признание. Самая характерная черта шопеновского творчества — его непосредственность. Его музыке не приходилось

пробивать себе путь к сердцам слушателей — она обладает глубоко проникающей силой воздействия.

Музыке Шопена присущи лиризм, тонкость в передаче различных настроений; его произведения отличаются широтой национально-фольклорных и жанровых связей.

Жизненный путь

1. Где и когда родился Шопен? _____
_____
_____
2. Что ты знаешь о семье Шопена? _____
_____
_____
3. Где проходили годы учения Шопена? _____
_____
_____
4. Какую характеристику дал Шопену педагог Ю. Эльснер? _____
_____
_____
5. Какими еще талантами обладал Шопен? _____
_____
_____
6. Когда и почему композитор покинул родину? _____
_____
_____
7. Где Шопен прожил большую часть своей жизни? _____
_____
_____

8. Перечисли имена людей, окружавших Шопена в Париже? _____

_____

_____

9. Кто из близких Шопену друзей-музыкантов изображен на портретах? _____

_____

_____

10. Отметь основные черты исполнительского мастерства Шопена

_____

_____

11. Какая область музыкального искусства была особенно близка Шопену? _____

_____

_____

12. Где был похоронен композитор? _____

_____

_____

Творчество Шопена

В творческое наследие Шопена входят:

- для фортепиано: 3 сонаты, фантазия;
- 4 баллады;
- 4 скерцо;
- 4 экспромта, фантазия-экспромт;
- 21 ноктюрн;
- 4 рондо;
- 27 этюдов;
- 17 вальсов;
- 44 мазурки;
- 15 полонезов;
- 2 контрданса;
- 19 песен для голоса и фортепиано.

! Шопен-композитор использовал все технические новшества начала XIX века, придавая особое внимание расширению диапазона фортепиано. Фортепианное искусство открывало путь к удивительной утонченности композиции и исполнительского мастерства, что ранее было невозможно.

Он по-новому истолковал многие жанры: возродил на романтической основе прелюдию, создал фортепианную балладу, опозтизировал и драматизировал танцы — мазурку, полонез, вальс; превратил скерцо в самостоятельное произведение.

Шопен сам был первым исполнителем своих произведений. В его исполнении глубина и искренность чувств сочетались с изяществом, техническим совершенством.

Романтические по стилю, произведения Шопена отличаются богатой гармонией. Он широко использовал все свое-

образе и самобытность польской народной музыки, сочетая классичность формы с мелодическим богатством и фантазией.

Музыка Шопена столь многогранна и глубока, что даже через столетия предоставляет своим исполнителям все новые и новые возможности интерпретации.

1. Назови основные жанры творчества Шопена _____
_____
_____

2. Какие жанры выражали патриотические чувства композитора?
_____
_____
_____

3. Дай определение:

Прелюдия _____
_____
_____

Ноктюрн _____
_____
_____

Этюд _____
_____
_____

4. Что нового внес композитор в развитие этих жанров?
_____
_____
_____

 Прелюдии № 8 A-dur (Ля мажор), № 20 c-moll (до минор)

5. Определи характер прелюдии № 8 A-dur _____
_____
_____

6. Определи характер прелюдии № 20 c-moll _____
_____
_____

 Этюд № 12 c-moll (до минор)

7. Под впечатлением какого исторического события был создан этюд № 12 c-moll? _____
_____
_____

8. Каково его образное содержание? _____
_____
_____

 Вальс № 17 cis-moll (до-диез минор)

9. Определи характер и строение вальса № 17 cis-moll
_____
_____
_____

 Ноктюрн f-moll (фа минор)

10. Отметь характер музыки и строение ноктюрна f-moll
_____
_____
_____

11. Дай определение:

Мазурка _____

Полонез _____

Мазурка a-moll (ля минор)

12. Определи характер и строение мазурки a-moll _____

13. Как ты можешь объяснить, что мазурка для Шопена — один из самых любимых жанров?

Полонез A-dur (Ля мажор)

14. Определи характер и строение полонеза A-dur _____

15. Укажи основные черты творчества Шопена _____

16. Какова историческая роль Шопена в музыкальном искусстве? _____

! Прочитай**«Скерцо № 2»**
Си-бемоль минор, 1837

Оживлённая часть скерцо берёт начало в классическом сонатном цикле, где предшественником скерцо был менуэт. Роль скерцо в сонатно-симфоническом цикле начинает усиливаться в творчестве Л. Бетховена, но в творчестве Шопена и композиторов-романтиков скерцо достигает абсолютной независимости и становится отдельно исполняемой пьесой, почти лишённой весёлости и являющейся развёрнутой звуковой поэмой.

Одним из самых ярких примеров такого скерцо является скерцо си-бемоль минор, полное драматизма. Произведение несёт в себе огромный заряд трагизма, романтических мечтаний и порывов. Всего композитор написал четыре скерцо.

«Соната»

Си-бемоль минор для фортепиано, 1839

Написана после возвращения Ф. Шопена с острова Майорка в имение писательницы Ж. Санд в Ноане под Парижем.

Соната состоит из 4 частей, отвечающих основной идее, — психологической драме романтического героя, переходящей в трагедию.

Первая часть раскрывает три основные темы. В дальнейшем они получают глубокое драматическое развитие и достигают трагической кульминации в разработке.

Вторая часть — настойчивое, агрессивное скерцо, а затем — спокойный, мягкий вальс.

Третья часть — «похоронный марш» с аккомпанементом, имитирующим звон колоколов. Середина — спокойный, кристально-светлый образ.

Финал — Presto — написан ровными трелями в едином темпе с первой до последней ноты; это стихия ветра, урагана, сметающего все на своём пути.

! Для расширения кругозора

Современники Ф. Шопена

Паганини Никколо (1782–1840)

Родился в Генуе (Италия) в семье торговца. Его необыкновенный талант в игре на скрипке проявился достаточно рано, чем воспользовался отец, жестоко эксплуатировавший молодого музыканта. Это вынудило шестнадцатилетнего Паганини бежать из дома и начать зарабатывать на жизнь концертами. В 1804 году он начинает изучение музыки и уже год спустя достигает исключительных результатов. Его приглашают в Лукку в качестве придворного скрипача.

С 1808 по 1828 год он много гастролирует по Италии, восхищая своей игрой публику и весь музыкальный мир. С 1828 года Паганини отправляется в турне, давая концерты во всех странах Европы. Virtuозное мастерство Паганини, гениальность его игры наряду с восторгом вызывали у непросвещенных людей уверенность в его «связях с нечистой силой».

Гастроли принесли ему огромное состояние, но значительно подорвали здоровье. С 1834 года он поселился на вилле под Луккой, где лечил хронический катар горла. Умер в Ницце.

Среди произведений Паганини — три скрипичных концерта, скрипичные сонаты, квартеты, в состав которых входила и гитара (Паганини был также виртуозом-гитаристом), ряд произведений для скрипки с аккомпанементом и без него, в том числе 24 каприччио — шедевры скрипичной виртуозности. В его музыке, классической по форме, немало элементов

раннего романтизма. Наиболее характерная черта его произведений — сочетание высокой техники с творческой изобретательностью и логичностью конструкции.

Шуман Роберт (1810–1856)

Родился в Цвиккау (Саксония) в семье книгоиздателя. По настоянию родителей начал изучать в Лейпцигском университете юриспруденцию, но вскоре бросил её и занялся фортепианной игрой и теорией композиции. Шуман поставил перед собой задачу стать пианистом-виртуозом, и для этого прибегал к экзерсисам, в результате которых нервы его правой руки были серьезно поражены. Это навсегда лишило Шумана возможности выступать в качестве пианиста-исполнителя.

Шуман посвятил жизнь музыкальному творчеству. Его первые произведения были опубликованы в 1831 году. Спустя три года вместе с несколькими друзьями он начал издавать журнал «Музыкальные новости». В течение четырёх лет он был редактором журнала и печатал в нем свои рецензии и критические статьи.

В 1840 году Шуман женился на дочери своего бывшего учителя музыки Кларе Вик — выдающейся пианистке. Когда в 1843 году Мендельсон организовал в Лейпциге консерваторию, Шуман взял на себя преподавание нескольких теоретических предметов. Однако уже год спустя он расстался с педагогической деятельностью и отправился вместе с женой в её гастрольное турне по России. После возвращения композитор поселился в Дрездене. В это время он создал свои самые выдающиеся симфонические и вокальные произведения. Кроме того, он организовал в Дрездене Певческое общество, дирижировал хорами.

В 1850 году его приглашают в Дюссельдорф на должность музыкального директора. Необычайно насыщенный образ жизни привел к обострению психического заболевания. Несколько раз Шуману приходилось прерывать своё творчество для лечения болезни, однако по состоянию здоровья в 1853 году он был вынужден уйти в отставку. В следующем году он пытался покончить жизнь самоубийством, бросившись в Рейн. Его спасли и поместили в психиатрическую больницу в Энденихе, где два года спустя он умер в состоянии полного психического расстройств.

Творчество Шумана очень богато и разнообразно: это концерт, концертштюк, сонаты, фантазии, циклы небольших произведений таких, как «Альбом для юношества», «Карнавал», «Бабочки» и много других. Другие его произведения — опера «Геновева», кантаты, сценическая музыка, четыре симфонии, увертюры, небольшие симфонические произведения, концерты для виолончели, скрипки, много камерных произведений и, наконец, песни, объединенные в циклы «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины».

Шуман — яркий представитель романтического стиля.

Статьи и публицистические работы составляют два тома его произведений. Являясь примером неисчерпаемой энергии и необычайного жизнелюбия, Шуман умел сочетать своё композиторское творчество с публицистикой, дирижёрской и организаторской деятельностью.

«Альбом для юношества»

Сборник фортепианных пьес, 1848

Миниатюры, составившие сборник, дополнили детский репертуар серией образных программных зарисовок, несложных по содержанию и доступных начинающему пианисту. Высокие художественные достоинства многих пьес «Альбома» («Смелый наездник», «Веселый крестьянин», «Первая утрата» и др.) обеспечили им неизменный успех у юных исполнителей.

«Карнавал»

Сюита для фортепиано, 1834–1835

«Карнавал» — это романтическая фортепианная сюита. Композитор разворачивает перед слушателем галерею ярких картин и персонажей, образующих вместе законченное произведение. В этом чередовании соблюдается принцип контраста: грустный «Пьеро» и веселый «Арлекин» — персонажи итальянского театра; поэтичный Эвсебий и энергичный Флостан — литературные персонажи самого Шумана. Здесь же и музыкальные портреты друзей: «Шопен», «Паганини», «Кларина» (Клара Вик, будущая жена Шумана). Портреты перемежаются вальсами, как и положено на карнавале.

Шуману удалось объединить всё это мелькание красок в одном сочинении. В «Карнавале» есть свой музыкальный секрет — Шуман ссылается на него в пьесе «Сфинксы», потом в «Танцующих буквах». Большинству пьес присуща общая группа интонаций, состоящая из четырёх звуков: А, Es, С, Н (ля — ми-бемоль — до — си) или As, С, Н (ля-бемоль — до — си). Эти буквы составляют название чешского города Аш (Asch), где жила возлюбленная Шумана Эрнестина фон Фриксен. Кроме того, три из них образуют первый звук фамилии композитора (SCH). Таким образом «Карнавал» несет в себе черты вариаций. Автору удалось объединить в «Карнавале» и цикличность, и вариационность, и сюитность. В результате получилось необычайно поэтичное, яркое, вобравшее в себя множество образов произведение.

«Любовь поэта»

Вокальный цикл, соч. 48, 1840

Значительное место в музыкальном наследии Шумана занимают романсы: им написано тридцать три сборника романсов, а всего — более двухсот песен. Цикл на стихи Г. Гейне «Любовь поэта» принадлежит к числу самых

выдающихся произведений мировой вокальной лирики. Шуман, по его собственному утверждению, «стремился передать мысли стихотворения почти дословно». Только литератор и музыкант в одном лице мог так чутко ощутить значение поэтического акцента речи и воссоздать его в музыке. Тема цикла традиционна для творчества романтиков: взаимная любовь, потеря возлюбленной, страдание.

Вокальный цикл «Любовь поэта» по-своему раскрывает тему несчастной любви. Здесь и мрачная ирония, и исповедь, и скорбь, и шутка. И всё это проходит в непрерывном музыкальном развитии. Фортепиано здесь — второй рассказчик, в его партии сконцентрирован весь психологический подтекст. Многие песни завершаются большими проигрышами, в которых как бы досказывается стихотворение. В последней песне цикла фортепианная постлюдия — воспоминание о начале любви — романтическая мечта.

Лист Ференц (1811–1886)

Родился в деревне Доборьян (Венгрия) в семье музыканта из оркестра Эстергази. Уже в девятилетнем возрасте он выступал с концертами как пианист. Музыкальное образование по классу фортепиано Лист получил в Вене у К. Черни — педагога, пользовавшегося мировой славой. Композиции его обучал Сальери.

В 1823 году семья Листа переехала в Париж, чтобы дать ему возможность учиться в Парижской консерватории. Однако ему, как иностранцу, было отказано в приёме. Тогда Лист начинает брать частные уроки композиции. В игре на фортепиано он самостоятельно добивается серьезных результатов, что позволило ему после смерти отца содержать себя и мать на гонорары от концер-

тов. Большое влияние на его технику оказало знакомство с Паганини, а в области композиции решающую роль сыграло творчество Берлиоза. В Париже Лист близко сошелся с Шопеном и Вагнером.

До 1839 года он жил в Швейцарии и Италии. В 1839–1847 гг. Лист много гастролирует. Вскоре он завоевывает славу самого гениального пианиста всех времен. Он вводит новую форму концертов — «рециталей», от начала и до конца заполненных игрой одного исполнителя.

В 1848 году, благодаря протекции княгини Витгенштейн, он становится придворным дирижёром в Веймаре и остаётся на этой должности до 1861 года. В это время он сочиняет музыку, дирижирует оркестром, пишет музыкальные рецензии и статьи. Веймар становится центром музыкальной культуры, где звучат не только шедевры старых мастеров, но и недавно созданные музыкальные произведения, и где выступают крупнейшие солисты Европы.

Однако обстоятельства вынудили Листа покинуть Веймар. Он направляется в Рим и там принимает духовный сан аббата. В это время он пишет почти исключительно на религиозные темы.

В 1870 году Лист возобновляет свои отношения с веймарским двором и с этих пор проводит каждую зиму в Риме, а лето — в Веймаре. Он посещает Будапешт, где ему присваивают звание президента Музыкальной академии.

Творчество Листа включает 13 симфонических поэм (среди них «Прелюды» и «Мазепа»), две огромные программные симфонии с хорами — «Фауст» и «Данте», ряд небольших произведений для оркестра, три фортепианных концерта, другие произведения для фортепиано с оркестром (в том числе «Венгерская фантазия»), венгерские рапсодии, фортепианную сонату, многочисленные небольшие фортепианные произведения, песни, а также множество транскрипций фортепианных произведений

других композиторов. По своему стилю музыка Листа относится к эпохе позднего романтизма, инструментовка её остроумна и эффектна. В своих фортепианных произведениях композитор решает сложные вопросы фортепианной техники, мастерски используя колористические возможности инструмента.

Лист был последовательным сторонником программной музыки. Он стремился передать музыкальными средствами не только литературное содержание, но и целые картины (например, «Битва с гуннами» по картине Каульбаха).

«Венгерская рапсодия» № 2

Сочинение для фортепиано, 1847

Лист писал свои рапсодии на протяжении нескольких десятилетий. Всего им создано 19 венгерских рапсодий. Обнаруживая глубокий интерес к венгерскому фольклору, композитор создал новый жанр виртуозных романтических произведений — жанр инструментальной рапсодии. Под рапсодией подразумевается виртуозное произведение в духе парафраза, броское и динамичное, основанное на контрастном сопоставлении медленного и быстрого разделов в стиле вербункош, «цыганской» гаммы и других.

Наиболее популярна Вторая рапсодия Листа. Начало рапсодии — речитативный диалог, который переходит в спокойно-величавую народную песню. Танцевальный эпизод по мере своего развития из неторопливого танца превращается в динамичную массовую пляску, которая приводит к радостной кульминации в конце рапсодии.

«Прелюды»

Симфоническая поэма до мажор, 1854

Поэма была задумана как увертюра к четырем мужским хорам на стихи Отрана «Четыре стихии» («Земля», «Ветры», «Волны», «Звёзды»). В первом варианте завершена

в 1848 году. К 1854 году была переработана как самостоятельное сочинение с эпиграфом из Ламартина: «Разве не представляет собой наша жизнь ряда прелюдий к неведомому гимну, первую торжественную ноту которого возьмёт смерть? Любовь является волшебной зарёй для каждого сердца; но в чьей судьбе первое блаженство счастья не было разрушено порывом бури, чьи чарующие иллюзии не были развеяны её суровым дыханием, чей алтарь не был разбит смертоносной молнией? И чья душа не искала — после подобных потрясений — мира и покоя деревенской жизни, чтобы заглушить воспоминания? Но человек не может долго предаваться блаженному покою на лоне природы, столь пленяющему его вначале, и лишь только раздаётся боевой сигнал трубы, спешит он, какая бы война ни звала его, в ряды сражающихся, на свой опасный пост, чтобы в битве вновь обрести всю полноту самосознания и восстановить целиком свои силы».

«Прелюды» — одно из лучших симфонических произведений Листа. Композитор вошел в историю музыки как создатель нового романтического жанра — «симфонической поэмы», одночастного симфонического произведения свободной формы.

Берлиоз Гектор Луи (1803–1869)

Родился в Бургундии (Франция) в семье врача. По настоянию отца начал изучать в Париже медицину, но одновременно с этим поступил в консерваторию. Берлиоз все же решает полностью посвятить себя музыке.

В 1830 году ему присуждают Римскую премию. К этому времени он начинает усиленно писать музыку, одновременно занимаясь и музыкальной

критикой (его дебют в прессе состоялся ещё в 1823 году). Резкие критические замечания, высказываемые им в статьях и рецензиях, неоднократно становились препятствием развития его музыкальной карьеры. С 1840 года он начинает турне по Европе, выступая как дирижёр с концертами, на которых исполнялись его произведения. Он побывал с концертами в Германии, Австрии, России. С 1852 года Берлиоз, поселившись в Париже, занимает должность библиотекаря Парижской консерватории. В 1856 году ему присваивают звание члена Французской академии.

Берлиоз стал основателем нового музыкального жанра — симфонической поэмы, которая стала очень популярной среди композиторов XIX века. Кроме того, он первым создал увертюру как самостоятельное произведение, не связанное ни с оперой, ни с ораторией.

В его творческое наследие входят «Фантастическая симфония», симфонические поэмы (в том числе «Ромео и Джульетта», «Гарольд в Италии»), кантата «Осуждение Фауста» (с знаменитым «Маршем Ракоци»), оперы (в том числе «Троянцы») и другие произведения. Сохраняя классическую мелодию, композитор пользуется всеми техническими завоеваниями эпохи романтизма.

Музыка Берлиоза отличается великолепной инструментальной. Не случайно его принято считать, наряду с Н. Римским-Корсаковым и Р. Штраусом, крупнейшим мастером инструментальной музыки.

«Фантастическая симфония»

Симфония до мажор, 1831

Симфония стала манифестом музыкального романтизма, для которого характерен трагический исход: силы зла, демонические и отвратительные, пируют и веселятся, а герой бессилен что-либо изменить. Тема «Фантастической симфонии» привела к смелому преобразованию симфони-

ческого цикла: пять частей вместо четырёх, яркая, полная страстей музыка. Впервые в симфоническом жанре был воплощен сложный, раздираемый противоречиями мир романтического героя. Для «Фантастической симфонии» характерны богатейшие оркестровые краски, тембровое звучание слито с гармоническим.

«Фантастическая симфония» — программное сочинение, его подзаголовок — «Эпизод из жизни артиста». Берлиоз предпосылает партитуре подробный сценарий, впрочем, считая, что при исполнении можно ограничиться лишь названиями частей в программке для слушателей. Сценарий симфонии во многом автобиографичен: в нём рассказана история любви композитора к актрисе Генриетте Смитсон.

Сюжет. Молодой музыкант, безнадежно влюблённый, в припадке отчаяния пытается отравиться опиумом. Но доза недостаточна, и он погружается в сон, полный видений, претворяющихся в музыкальные мысли. Сама любимая женщина стала мелодией, как бы навязчивой идеей, которую он слышит повсюду.

I часть — мечтания и страсти. Музыкант вспоминает все тревоги и радости любви, нежность и ревность. Он находит утешение в религии. Все мотивы и темы I части образует главная тема — «тема возлюбленной». Эта тема проходит через всю симфонию, постоянно преображаясь, меняя облики и характер.

II часть — бал. Артист встречает любимую на балу в шуме блестящего праздника.

III часть — сцена в полях: природа, наигрыш пастухов. Проблески надежды сменяются сомнением — верна ли она... Солнце садится, отдалённый раскат грома, и — одиночество и молчание...

IV часть — шествие на казнь. Музыканту снится, что он убил ту, которую любил. Он осуждён на смерть, и под звуки марша — то мрачного и сурового, то блестящего и торжественного — его ведут на казнь.

V часть — сон в ночь шабаша. Юноша видит себя на шабаше, посреди толпы теней, колдунов, собравшихся на его похороны. Его любимая — теперь это только мелодия — возникает ещё раз. Однако она уже потеряла благородный характер — теперь это отвратительный хоровой напев — любимая идёт на шабаш, на оргию. Одновременно звучат похоронный звон, пародия на *Dies irae* (средневековый погребальный напев «День гнева»), хоровод шабаша.

Выполни задания теста:

1-й уровень

Тест на опознание

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	Писал ли Шопен оперы?	а) да б) нет		1
2	Международный конкурс имени Шопена проводится в Париже?	а) да б) нет		1
3	Шопен был дирижером?	а) да б) нет		1

Тест на различение

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	Эльснер — это...	а) друг Шопена б) учитель Шопена в) исполнитель музыки Шопена		1
2	Шопен — основоположник жанра...	а) фортепианного концерта б) вокального цикла в) инструментальной баллады		1
3	Знаменитый Этюд № 12 носит название...	а) «Революционный» б) «Пламенный» в) «Героический»		1

Тест на классификацию

№	Вопрос	Варианты ответа	Ответ	Эталон
1	Соотнесите данные события с датами:	1. Рождение 2. Поступление в Высшую музыкальную школу 3. Первая концертная поездка 4. Приезд в Париж 5. Первое знакомство с Жорж Санд а) 1831 б) 1836 в) 1829 г) 1810 д) 1826	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	5
2	Определи друзей Шопена в Париже:	1. Французский композитор 2. Немецкий поэт 3. Французский художник 4. Польский поэт 5. Венгерский композитор и пианист а) Ф. Лист б) Г. Берлиоз в) Э. Делакруа г) Г. Гейне д) А. Мицкевич	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	5
3	Соотнесите данные жанры с названиями музыкальных произведений Шуберта:	1. Этюд 2. Полонез 3. Ноктюрн 4. Мазурка 5. Вальс а) польский танец празднично-торжественного характера б) упражнение для развития исполнительской техники	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	5

		в) лирическая пьеса с широкой напевной мелодией г) название трехдольного танца в плавном круговом движении д) подвижный польский танец с характерными акцентами на 2-й и 3-й долях		
--	--	--	--	--

2-й уровень

Тест-подстановка

№	Вопрос	Ответ	Эталон
1	Назови 3 жанра, которые претерпели изменения в творчестве Шопена	1. 2. 3.	3
2	Отметь 3 черты исполнительского мастерства Шопена	1. 2. 3.	3
3	Назови 3 польских танца, чьи черты использовал Шопен в своих мазурках	1. 2. 3.	3

Конструктивный тест

№	Вопрос	Ответ	Эталон
1	Какие общие черты раннего романтизма присутствуют в творчестве Шуберта и Шопена?		3
2	Что объединяет прелюдии Шопена в цикл?		3
3	Что общего у Шопена и Ференца Листа?		3

Тест-поиск

№	Вопрос	Ответ	Эталон
1	Отметь характерные черты творчества Шопена		5

2	Чем объясняется интерес Шопена к народным польским танцам? Обоснуй ответ		5
3	Как ты понимаешь высказывание Шопена: «Нет ничего более ... обратительного, чем музыка без смысла, вложенного в нее». Обоснуй ответ		5

3-й уровень

№	Вопрос	Ответ	Эталон
1	В чем популярность музыки Шопена? Почему она близка и понятна многочисленным слушателям всего мира?		10

Эталон	64
Количество набранных баллов	

Напиши мини-сочинение о своем отношении к музыке Шопена.

Словарь

Ариозо (по-итальянски *arioso* — «вроде арии») — небольшая ария свободного построения. Встречаются главным образом в операх и отличаются от арии меньшими размерами и менее драматичным развитием, а также более лирическим содержанием.

Ария (итальянское *aria* — песня) — законченный по построению эпизод в опере, кантате, оратории, а также отдельное произведение, исполняемое певцом с аккомпанементом, а также часть инструментальной сюиты барочного стиля. Играет ведущую роль для развернутой характеристики героев в опере. Впервые встречается в музыке эпохи Возрождения, а также в первых операх и применяется в композиторском творчестве до сих пор.

Баллада (от итальянского *ballare* — танцевать) — литературный термин, обозначавший в Средние века народную танцевальную песню, позже — песню о драматических событиях. Баллада получила распространение как музыкальная форма в творчестве композиторов-романтиков в XIX веке (Шуберт, Лист, Шопен и др.).

Баркарола — «песня лодочника»; также — музыкальная пьеса, рисующая поэтические картины на воде и характеризующаяся «качающимся» в плавном движении аккомпанементом.

Барокко — (от итальянского *barocco*) — в переводе с итальянского языка означает «странный, причудливый, вычурный». Этот художественный стиль появился в конце XVI века и господствовал до 1-й половины XVIII

столетия. Эпоха барокко — эпоха трагических противоречий, невиданных научных открытий, жестоких войн и религиозной реакции. Искусство барокко основано на противопоставлении жизни и смерти; преувеличенной яркости, порывистости, страстности, с одной стороны, и мрака, боли — с другой. Для музыкальных произведений стиля барокко характерны драматическая патетика, динамичность образов, контрастность звуковых эффектов, стремление к величию, пространственному размаху. Среди музыкальных жанров преобладают музыкально-театральные жанры (опера), вокально-симфоническая музыка (оратория, кантата), инструментальная музыка (сюита, прелюдия и фуга, *concerto grosso*).

Вальс (от немецкого *walzen* — раскатывать) — один из популярнейших бальных танцев XIX–XX вв. Вальс возник на основе народных танцев Австрии, Чехии, Германии. Одним из ближайших его предшественников был австрийский крестьянский танец лендлер, для которого характерны разнообразные плясовые фигуры и подвижная мелодика. Среди бальных танцев вальс выделяется лирической настроенностью и романтическим полетом чувства. Благодаря этим чертам вальс получил широкое применение в музыкальной литературе.

Вокальный цикл — ряд романсов или песен, связанных единством образно-художественного замысла. В классической музыке встречаются вокальные циклы различного масштаба (от 3–4 романсов или песен до 20 и более). Первый вокальный цикл («К далекой возлюбленной») создан Л. Бетховеном. Замечательные образцы этого жанра принадлежат Ф. Шуберту («Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»), Р. Шуману («Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины»). Вокальные циклы при-

влекали внимание русских композиторов: М. Глинки, А. Рубинштейна, П. Чайковского и особенно М. Мусоргского («Детская», «Песни и пляски смерти»). Этот жанр получил дальнейшее творческое развитие в современной музыке (Д. Шостакович, Г. Свиридов и др.).

Главная партия — один из основных элементов сонатной формы; состоит из главной темы (интонационного ядра) и связующей части, составляющей переход к другому основному элементу сонатной формы — побочной партии. Главная партия, как правило, носит динамичный, решительный характер, побочная партия обычно более лирична, мягка. Главная партия излагается в главной тональности произведения в начале экспозиции и репризе; часто она служит основным материалом разработки.

Гомофонно-гармонический стиль (греческое «гомофония» — однозвучие, унисон) — тип многоголосия, характеризующийся разделением голосов на главный и сопровождающие. Один из голосов (мелодия) играет главенствующую роль, а остальные — подчиненную (гармоническое сопровождение, аккомпанемент). Этим гомофония принципиально отличается от полифонии, основывающейся на равноправии голосов.

Дивертисмент (по-французски *divertissement* — развлечение) — развлекательное сценическое представление, зародившееся в XVII веке при французском дворе (Люлли, Рамо); включает в себя номера самого разнообразного характера: танцы, песни в операх, балетах, часто не связанные с основным сюжетом, в XVIII веке — циклическое оркестровое произведение веселого характера (Гайдн, Моцарт).

Зингшпиль (от немецких *singen* — петь и *Spiel* — игра) — немецко-австрийская разновидность комической оперы.

Эпоха расцвета зингспиелей — 2-я половина XVII века. Примером могут служить произведения И. Гайдна, В. Моцарта.

Имитация — прием музыкального изложения, при котором тема или небольшой мелодический оборот, прозвучавший в одном из голосов, повторяется другим голосом, как бы подражая первому.

Каватина — лирико-повествовательная оперная ария, отличающаяся простым песенным складом и отсутствием значительных темповых контрастов.

Камерная музыка (по-итальянски *camera* — комната) — инструментальная или вокальная музыка, предназначенная для исполнения в небольшом помещении. Изначально, в XVI веке, камерной называли светскую музыку, противопоставляя ее церковной. В наше время камерная музыка (дуэты, трио, квартеты и другие ансамбли, произведения для различных инструментов, романсы, песни и т. п.) противопоставляется симфонической, хоровой и театральной музыке, рассчитанной на большое число исполнителей.

Канон (по-гречески *kanon* — правило, образец) — один из приемов полифонического письма, основанный на имитации. Вступление может начинаться с той же ноты, иногда с другой, но всегда точно по образцу начального голоса. Канон используется в сложных полифонических формах, например в фуге.

Кантата — многочастное вокально-симфоническое произведение торжественного или повествовательно-эпического характера. По своему складу кантата близка жанру оратории, от которой она отличается меньшими размерами и сравнительно неразвитым сюжетом. В конце

XVII века были распространены 2 типа кантат: духовная (на библейские сюжеты) и светская. Выдающиеся образцы таких произведений можно встретить в творчестве И. С. Баха.

Капельмейстер (от немецкого *Kapellmeister*) — в XVI–XVIII вв. руководитель хоровых, инструментальных и вокально-инструментальных капелл; с XIX века — дирижер театральных, военных, симфонических оркестров.

Квартет — ансамбль из 4-х исполнителей с самостоятельной партией у каждого из них. Квартетами называются также произведения для такого ансамбля. Вокальные квартеты (женские, мужские, смешанные) существуют как камерный жанр и как отдельные номера в операх, ораториях, кантатах. Инструментальные квартеты — камерный жанр; один из важнейших видов камерной музыки — струнный квартет (2 скрипки, альт, виолончель); меньшее значение имеет фортепианный квартет (фортепиано и 3 струнных). Квартетами для инструментального состава принято называть только сочинения, по форме являющиеся сонатными циклами.

Клавесин — старинный клавишно-струнный щипковый инструмент, распространенный в XVI–XVIII веках. Непосредственным предшественником его являются цимбалы, к которым еще в XIV веке начали присоединять клавишный механизм. В начале XVI века определились основные конструктивные особенности инструмента: внешне клавесин похож на современный рояль; струны разной длины и настройки приводились в звучание щипком (при нажатии клавиши стержень из вороньего пера зацеплял соответствующую струну). Звук клавесина был относительно сильным, но однообразным. Для достиже-

ния различных тембровых оттенков инструмент обычно снабжали несколькими рядами струн и несколькими мануалами (по типу органа). В разных странах клавесин и его разновидности имели различные наименования: в Англии — арпсихорд, вёрджинел; в Италии — клави-чембало (сокращенно — чембало); во Франции — спинет. В конце XVIII века клавесин (подобно клавикорду) был постепенно вытеснен фортепиано.

Классицизм — (от латинского *classicus* — образцовый) художественная теория и стиль в искусстве XVII–XVIII вв. Философское содержание классицизма подразумевает убеждение в разумности бытия, в наличии единого, всеобщего порядка, управляющего ходом вещей в природе и жизни, гармоничности человеческой природы.

Основной инструментальной формой стал в это время классический четырехчастный сонатный цикл. Окончательно оформились такие музыкальные формы, как сонатное *allegro*, рондо, тема с вариациями, утверждается гомофонно-гармонический стиль. Дивертисмент с его новыми танцами и частями без названия заменил старинные танцы, объединенные в сюиты. В жанре инструментального концерта солирующий инструмент все больше обособливался от оркестра. В вокальном жанре становятся популярны обработки народных песен и концертные арии как отдельные произведения.

Наивысшего расцвета музыкальный классицизм достиг в творчестве композиторов «Венской классической школы» И. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена. Они наиболее ярко воплотили эстетику классицизма во всех жанрах — инструментальном, вокальном, ораториальном, оперном. В творчестве Моцарта и особенно Бетховена уже присутствуют элементы романтизма.

Кода (по-итальянски *coda* — хвост) — дополнительное заключение, встречающееся в произведениях любой музыкальной формы после основного заключительного раздела.

Комическая опера — опера комедийного содержания, сложившаяся в странах Европы в XVIII веке. Музыкальные номера — арии, ансамбли и т. п. — перемежались разговорными сценами, в некоторых случаях речитативом. В XVIII веке в этом жанре сочиняли музыку: в Италии — Д. Перголези, во Франции — А. Гретри, в Австрии — И. Гайдн, В. Моцарт.

Концерт (от немецкого *konzert* и латинского *concerto* — состязаясь) — произведение для солирующих инструментов (одного или нескольких) и оркестра. Особые разновидности составляют концерты для оркестра (без солирующих инструментов), для голоса с оркестром, для хора *a capella*.

Жанр концерта ведет свои истоки от религиозной традиции рубежа XVII–XVIII века. В Италии в XVII веке принцип «соревнования» нескольких солирующих инструментов проникает в инструментальную музыку, подготавливая появление инструментального концерта, сопоставления солистов (*solo* — соло) или группы солирующих инструментов и оркестра (*tutti*), определившего стиль *concerto grosso*. Выдающимися произведениями в этом жанре были *concerto grosso* А. Корелли, Г. Генделя, «Бранденбургские концерты» И. С. Баха.

Жанр концерта окончательно сложился в творчестве И. С. Баха и А. Вивальди, создавшего жанр программного концерта («Времена года»). Концерт представлял собой трехчастный цикл с быстрыми крайними частями и медленной средней.

И. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен ввели в тип концерта принципы классического сонатного цикла, в котором отсутствовала третья часть (менуэт или скерцо). Партия солиста еще более обособлялась от партии оркестра.

Кульминация (латинское *culmen* — вершина) — эпизод музыкального произведения, где достигается наивысшее напряжение, наибольший накал эмоций. Один из главных элементов музыкальной формы и драматургии произведения.

Либретто (итальянское *libretto* — книжечка) — литературный текст, лежащий в основе музыкально-сценического произведения, главным образом оперы. Часто под «либретто» подразумевают краткий пересказ содержания оперы, балета, оперетты.

Лендлер — австрийский народный танец. В начале XIX века распространился как бальный танец в Австрии и Германии. Использовался в творчестве многих композиторов (И. Гайдн, В. Моцарт, Ф. Шуберт).

Мазурка — польский народный танец, сочетающий легкое изящество и веселье. Распространен в романтической музыке (Ф. Шопен, Г. Венявский, М. Глинка).

Марш — пьеса в четком ритме для сопровождения военных походов, различных шествий (французское *marche* — ходьба). Широко применяется в профессиональной классической музыке.

Миниатюра (по-итальянски *miniatura* — небольшое художественное украшение) — общее название небольших инструментальных пьес.

Месса — многочастное произведение церковной музыки для хора, иногда с участием певцов-солистов и инструментальным сопровождением. Исполняется в католических церквях. Название «месса» происходит от латинского выражения «*Ite, missa est ecclesia*» — «Идите, собрание распущено». Этими словами на заре христианства из церкви удалялись перед началом богослужения лица, проходившие испытание; в церкви могли оставаться только принятые в общину. Форма мессы сложилась в XIV веке. Музыку месс создавали великие композиторы эпохи Возрождения — Д. Палестрина, Г. Дюфай, Жоскен Дебре, в XVIII и XIX вв. — И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Дж. Россини, Ф. Лист и др. Музыка некоторых месс отличается особенными художественными достоинствами, поэтому некоторые из них исполняются в светских концертах. Особенно известны Месса си минор И. С. Баха, Большая месса В. Моцарта, Торжественная месса Л. Бетховена. Язык месс — латинский.

Ноктюрн (по-французски *nocturne* — ночной) — мечтательная, певучая пьеса, как бы навеянная образами ночи. Ноктюрны пишутся главным образом для фортепиано (Д. Филд, Ф. Шопен, П. Чайковский, А. Скрябин), реже — для других инструментов (ноктюрн из Второго струнного квартета Бородина).

Опера-буффа (по-итальянски *buffa* — комическая) — итальянская разновидность комической оперы. Эпоха расцвета оперы-буффа — XVIII – начало XIX века. Благодаря веселым, занимательным сюжетам (преимущественно из городского быта) и мелодичной музыке, близкой народной песенности, жанр оперы-буффа поль-

звался популярностью среди демократических слоев населения.

Опера-сериа (по-итальянски *seria* — серьезная) — распространенный в XVII–XVIII вв. жанр итальянской оперы на мифологический или исторический сюжет. Содержание опер было трагедийным. В музыке главное место занимало виртуозное сольное пение, оснащенное богатыми и разнообразными украшениями; хоры и балет отсутствовали. Крупнейшие мастера оперы-сериа — А. Скарлатти, Г. Гендель.

Орган — клавишный духовой инструмент, отличающийся огромными размерами, богатством тембровых и динамических оттенков. Название его произошло от латинского слова *organum*; так в древние времена называли музыкальные инструменты вообще (греческое *organon* — орудие, инструмент). Предшественницей органа считается так называемая «флейта Пана» — набор тростниковых дудочек различной величины. Чтобы извлечь звук одновременно из всех трубочек, их снабдили воздушными мехами; так возникли примитивные образцы органов, получившие широкое распространение у древних народов. Во II столетии до н. э. в Александрии был создан гидравлический орган (воздух нагнетался при помощи водяного пресса). В Европе этому типу органа на смену пришел усовершенствованный воздушный орган. С XI века органы, снабженные воздушными мехами, устанавливались в церквях крупнейших европейских городов. В это же время происходит и значительное коренное усовершенствование конструкции инструмента: появляется клавиатура, вводятся оловянные трубы (вместо ранее употреблявшихся медных). В XV веке была изобретена педаль — басовая клавиатура для ног, позволявшая

исполнителю извлекать звуки самого низкого регистра. Ручная клавиатура также подвергалась серьезным изменениям: к XVI веку в ней было уже 5 террасообразно расположенных рядов (так называемых мануалов), и музыкант мог попеременно играть на каждом из них любой рукой; при этом диапазон каждого мануала доходил до 5 октав. Также в органе были установлены регистровые переключатели, благодаря которым тембровые возможности инструмента резко возросли: орган теперь мог «имитировать» не только флейту, гобой, но и целые оркестровые группы; иногда его звучание напоминало хор. Эти тембровые особенности связаны, прежде всего, с конструкцией инструмента и количеством трубок; каждая клавиша соединена с несколькими десятками, иногда сотнями труб, которые издают звуки одинаковой высоты, но разной окраски; количество труб доходит порой до нескольких десятков тысяч.

В XIV–XVIII веках орган становится «королем инструментов» в Европе. Соборы, резиденции знатных феодалов украшали различного рода органы — это могли быть и небольшие, «комнатные», и величественные, достигающие гигантских размеров. Традиционное оформление внешнего вида органа — пышный декоративный «фасад». Многие композиторы XVI–XVIII веков были выдающимися виртуозами-органистами и сочиняли для этого инструмента не только церковную, но и светскую музыку (Д. Фрескобальди, Д. Букстехуде, И. С. Бах, Г. Гендель).

Оратория (от латинского *oratio* — ораторское изложение, красноречие) — многочастное вокально-симфоническое произведение для солистов, хора и оркестра. Оратория обычно состоит из хоровых эпизодов, симфонических фрагментов и законченных вокальных номеров (арий,

ансамблей, речитативов). Основное отличие оратории от кантаты — значительность содержания, более развитый сюжет, масштабность формы. Зародившись на рубеже XVI–XVII вв. и заимствовав некоторые элементы оперы, оратория становится монументальным произведением с главенствующей ролью хора. Таковы оратории Г. Генделя (написанные в основном на библейские и античные сюжеты), И. Гайдна («Сотворение мира», «Времена года»), выдающиеся образцы произведений такого рода создал И. С. Бах.

Партитура — нотная запись многоголосного музыкального произведения для хора, оркестра или камерного ансамбля, в которой сведены воедино партии отдельных голосов и инструментов.

Пассакалия — полифонические вариации на тему, в неизменном виде повторяемые в басу; верхние голоса при этом разнообразно варьируются. Название происходит от испанских слов *pasar calle* — «проходить по улице», что связано с историей возникновения этой формы. В XVII веке пассакалия была известна как торжественный медленный танец испанского происхождения. Существовал обычай при разезде гостей повторять басовую партию танца в честь отъезжающего семейства; при каждом повторении верхние голоса для разнообразия варьировались. Так возникли пьесы нетанцевального характера, сохранившие название пассакалии. Для нее характерны возвышенная сосредоточенность, порой — трагичность; таковы пассакалии И. С. Баха, Г. Генделя.

Песня — одна из простейших форм вокальной музыки. Предназначается для исполнения одним или несколькими голосами с сопровождением или без него. Песня отличается простым строением, небольшой протяжен-

ностью и, как правило, несложной фактурой. Различают народную и авторскую (профессиональную) песню.

Прелюдия, прелюд — небольшая пьеса импровизационного склада, служащая обычно вступлением к следующей пьесе и связанная с ней общностью настроения (прелюдии и фуги И. С. Баха). В XIX веке прелюдия — отдельная пьеса или цикл пьес (Ф. Шопен создал 24 прелюдии для фортепиано).

Полонез — танец польского происхождения; носит характер торжественного блестящего шествия. Размер танца — трехдольный. Полонез получил большое распространение в европейской музыке XIX века и особенно — в России.

Пьеса — небольшое инструментальное музыкальное произведение.

Реквием — многочастное траурное хоровое произведение, обычно с участием солистов, органа и оркестра. Реквием возник как заупокойное песнопение на латинский текст, но позже утратил обрядовый характер и перешел в концертную практику. Название происходит от первых слов текста «Requiem aeternam» — «вечный покой».

Речитатив (итальянское *recitare* — декламировать) — род вокальной музыки, как правило, ритмически и интонационно близкий к напевной речевой интонации. В музыкальной практике различают два вида речитативов: речитатив *secco* (сухой) — близкий к разговорной речи («Свадьба Фигаро» Моцарта, «Севильский цирюльник» Россини); и речитатив *accompagnato* (аккомпанированный) — более мелодически развитый, с насыщенным музыкальным сопровождением.

Рефрен — основной раздел рондо; повторяется несколько раз, чередуясь с другими разделами — эпизодами.

Романтизм (от французского *romantisme*) — художественное течение, сформировавшееся в конце XVIII — начале XIX века сначала в литературе, а затем в музыке. В творчестве романтиков находит отражение обновление личности, утверждение ее духовной силы и красоты, возвышенная лирика, интерес к фантастическим сюжетам. Применительно к музыке этот термин впервые упоминается Э. Т. А. Гофманом. В инструментальной музыке большую роль играет форма миниатюры: этюды, ноктюрны, вальсы, пьесы с программным содержанием. Появляется тенденция к объединению отдельных разнохарактерных пьес в циклы под общим названием. Усиливается роль баллады, сцены, поэмы. Вокальная мелодия и аккомпанемент становятся более индивидуальными, песни во многих случаях объединяются в циклы.

Рондо (французское *ronde* — хоровод, хождение по кругу) — музыкальная форма, состоящая из многократного (не менее трех раз) повторения основного раздела — рефрена, с которым чередуются другие разнообразные разделы — эпизоды. Рондо начинается и заканчивается рефреном, образуя как бы замкнутый круг. Форма рондо часто применяется в инструментальных пьесах, оперных ариях, романсах, финалах сонатных циклов.

Серенада — любовная песня под окном возлюбленной; жанр лирической песни (вокальной или инструментальной), связанной с поэтическими образами любви.

Симфония (от греческого *symphonia* — созвучие) крупное оркестровое произведение, написанное в сонатной циклической форме. Симфонии могут быть предназначены для исполнения большим симфоническим оркестром

или неполным его составом, духовым оркестром, оркестром народных инструментов. Иногда к оркестру добавляется хор с солирующими голосами.

В Средние века термин «симфония» практически вышел из употребления, и новая жизнь его началась в эпоху Возрождения. Название это утвердилось за оркестровым вступлением к опере. В XVI–XVII вв. в Италии симфонией называли вступительные части в крупных хоровых произведениях и в инструментально-танцевальных сюитах. В XVIII веке симфония постепенно отделилась от вокальной музыки и начала свое самостоятельное существование. В это же время формируется четырехчастный симфонический цикл. Классический вид симфония обрела в 1780–1790-е годы в творчестве композиторов Венской классической школы — И. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. Бетховена. Бетховен обновил и структуру цикла: начиная со второй симфонии он использовал вместо традиционного менюэта скерцо.

Симфония классического типа состоит из четырех контрастных частей, образующих сонатно-симфонический цикл.

Первая часть классической симфонии — энергичная, в быстром темпе, занимает главенствующее положение. Для нее композиторы выбирают одну из самых сложных форм — сонатную. Эта часть отличается особенной многоплановостью и богатством.

Вторая часть — обычно медленная. Для нее характерны лирические, созерцательные настроения, в ней встречаются мелодии, близкие песне, романсу. Например, в одной из симфоний Гайдна и в «Героической симфонии» Бетховена во второй части звучит скорбный и величественный траурный марш.

Третья часть в симфониях Гайдна и Моцарта — менуэт. Менуэты Гайдна полны веселья, близки крестьянским танцам; у Моцарта они лиричны, порой с некоторым оттенком драматической серьезности.

Четвертая часть — финал. Как и первая, она пишется в быстром темпе, но не столь контрастна. Финалы часто пишутся в форме рондо, основанной на круговом возвращении одной и той же темы.

Симфонический оркестр — наиболее совершенный и богатый по выразительным возможностям из оркестров, распространенных в современной музыкальной практике. Крупные симфонические оркестры насчитывают более 100 музыкантов. Тембровые и динамические возможности симфонического оркестра многообразны, поэтому он по праву считается вершиной музыкально-исполнительской культуры.

Симфонический оркестр формировался в течение столетий. Его развитие долгое время происходило в недрах оперных и церковных ансамблей. Такие коллективы в XV–XVII вв. были небольшими и разнородными, включали в себя лютни, виолы, флейты с гобоями, тромбоны, арфы, барабаны. Постепенно главенствующее положение завоевали струнные смычковые инструменты: место виол заняли скрипки. К началу XVIII века они уже безраздельно господствовали в оркестре. Объединились в отдельную группу и деревянные духовые (флейты, гобои, фаготы). Из церковного оркестра перешли в симфонический трубы и литавры. Непременным участником инструментальных ансамблей был клавесин. Такой состав оркестра характерен для произведений И. С. Баха, Г. Генделя, А. Вивальди.

С середины XVIII века начинают активно развиваться жанры симфонии и инструментального концерта.

Отход от многоголосного стиля обусловил стремление композиторов к тембровому разнообразию, рельефному вычленению оркестровых голосов. Меняются функции многих инструментов, композиторы постепенно отказываются от клавесина, опираясь главным образом на струнную и духовую группы. К концу XVIII века сложился так называемый классический состав оркестра: около 30 струнных, 2 флейты, 2 гобоя, 2 фагота, 2 трубы, 2–3 валторны и литавры. Вскоре к духовым присоединился кларнет. Для такого состава писали Гайдн, Моцарт и Бетховен.

Современный симфонический оркестр состоит из 4-х основных групп. Фундамент оркестра (примерно две трети всего коллектива музыкантов) — *струнная группа* (скрипки, альты, виолончели, контрабасы). В большинстве случаев струнные являются основными носителями мелодического начала в оркестре. В группу *деревянных духовых* инструментов входят флейты, гобои, кларнеты, фаготы, каждый из которых имеет обычно самостоятельную партию. Уступая смычковым в тембровой насыщенности, динамических свойствах и разнообразии приемов игры, духовые обладают большей силой, компактностью звучания, яркими красочными оттенками. Третья группа инструментов оркестра — *медные духовые* (валторна, труба, тромбон, туба). Они вносят в оркестр новые яркие краски, обогащают его динамические возможности, придают звучанию мощь и блеск, служат также басовой и ритмической опорой. Основная функция *ударных инструментов* — ритмическая. Кроме того, они создают особый звукошумовой фон, дополняют и украшают оркестровую палитру колористическими эффектами.

Скерцо (по-итальянски *scherzo* — шутка) — название различных острохарактерных пьес: юмористических, гроте-

ских, фантастических. Размер большей частью 3-дольный, темп оживленный, ритм четкий. Классический тип скерцо установлен Л. Бетховеном, который ввел его в сонатный цикл (вместо менуэта); в этом цикле скерцо занимает 3-е, реже — 2-е место. В XIX–XX вв. появились самостоятельные пьесы под названием «Скерцо» с разнообразным содержанием, вплоть до глубоко драматического.

Соната (от итальянского *sonare* — звучать) — один из основных жанров сольной и камерно-инструментальной музыки. В классическом понимании соната — произведение для одного или двух инструментов, написанное в форме сонатного цикла. Встречаются сонаты в виде неполного цикла и даже одночастные, сохраняющие наиболее характерную часть цикла — сонатное аллегро. Появление термина «соната» происходит от вокальных пьес с участием инструментов или самостоятельных инструментальных произведений.

Как обозначение инструментальной пьесы термин «соната» встречается уже в XIII веке, однако активно начинает применяться начиная с XVI века.

В раннеклассический период соната постепенно занимает место самого значительного и сложного жанра камерной музыки. Появление новой формы сонаты в середине XVIII века определялось переходом от полифонического стиля к гомофонно-гармоническому. Классическое сонатное аллегро интенсивно формируется в творчестве К. Ф. Э. Баха. В его сонатах устанавливается классическая трехчастная форма. Классические сонаты появляются в творчестве И. Гайдна, В. А. Моцарта; высочайшего расцвета жанр сонаты достиг в творчестве Л. Бетховена, создавшего 32 сонаты для фортепиано, 10 сонат для скрипки, 5 для виолончели. В сонатах Бетхо-

вена обогащается образное содержание, воплощаются драматические и трагические коллизии, некоторые сонаты достигают монументальных масштабов, открывают пути развития романтической сонаты. Иногда сонатам присваивается название, определяющее характер музыки (например, «Патетическая» или «Лунная» сонаты Бетховена).

Сонатная форма, сонатное аллегро — музыкальная форма, основанная на сопоставлении и развитии двух тем, обычно контрастных. Применяется преимущественно в инструментальных произведениях.

Сонатная форма состоит из 3-х разделов: 1) экспозиция (латинское *expositio* — показ) — завязка действия. В ней излагаются: главная партия (с некоторым развитием и связующей частью), побочная партия и заключительная часть (переход к разработке). Главная партия носит динамичный, решительный характер, ей противопоставляется более созерцательная, лиричная побочная партия; 2) разработка — драматический центр сонатной формы, сопоставление, столкновение и широкое развитие тем, изложенных в экспозиции (главным образом путем их мотивной разработки — видоизмененного повторения мотивов); 3) реприза (по-французски *reprise* — возобновление) — развязка действия, несколько видоизмененное повторение экспозиции с изложением обеих партий в главной тональности. Иногда перед экспозицией бывает вступление, после репризы — кода (по-итальянски *coda* — хвост), дополнительный, завершающий раздел, построенный на одной или обеих темах.

Сонатная форма обычно требует исполнения в энергичном, довольно быстром темпе, поэтому и называется сонатным аллегро. Сонатный цикл в качестве первой части обычно содержит сонатную форму, но иногда сонатная

форма встречается и в медленных частях и финалах сонатных циклов; применяется также в одночастных произведениях — увертюрах, симфонических поэмах.

Сонатная форма сложилась окончательно во 2-й половине XVIII века главным образом в произведениях венских классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен).

Сонатно-симфонический цикл — многочастная музыкальная форма, в которой хотя бы одна часть (обычно первая) написана в сонатной форме. Типичное строение сонатного цикла — 4 части: 1) сонатное аллегро — драматический центр цикла; 2) медленная часть — лирико-созерцательная; 3) скерцо (до Л. Бетховена — менуэт), носящее характер интермедии; 4) оживленный или торжественный финал — жизнеутверждающее завершение цикла. Отдельные части объединяются общим замыслом (например, через борьбу, сложные раздумья и драму чувств — к победе); иногда они построены на одинаковых или сходных музыкальных темах. Форма сонатного цикла определилась во 2-й половине XVIII века в творчестве И. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена и испытала в дальнейшем значительные изменения.

Струнный квартет — ансамбль из пяти исполнителей на струнных смычковых инструментах. В его состав обычно входят 2 скрипки, 2 альты, виолончель. Для струнного квартета писали В. Моцарт, Л. Бетховен.

Сюита (по-французски *suite* — последовательность) — циклическая музыкальная форма, состоящая из нескольких контрастных частей. Форма сюиты возникла в XVI веке как объединение медленного танца — паваны и быстрого — гальярды. В XVI–XVIII вв. сложилась форма так называемой старинной сюиты, состоящей из 4-х танцев: аллеманды — в умеренном темпе, оживленной —

куранты, медленной — сарабанды, и быстрой — жиги. Нередко в старинную сюиту включались менуэт, гавот, бурре, а также нетанцевальные пьесы — прелюдия, ария, рондо, fuga. Все части старинной сюиты писались в одной тональности (сюиты И. С. Баха).

Тема — мелодия (обычно короткая), выражающая основную мысль произведения и являющаяся материалом для дальнейшего развития.

Тема с вариациями — музыкальная форма, состоящая из темы и видоизмененных её повторений — вариаций. В музыкальной литературе вариации появились в XV веке и получили развитие в XVI–XVII вв. как одна форма, выросших из импровизации, особенно в сочинениях для органа и клавесина. До настоящего времени — одна из самых популярных музыкальных форм. Вариации пишутся на собственные темы, на темы других композиторов или народные.

Темперация — выравнивание интервальных соотношений между ступенями музыкального звукоряда (латинское *temperatio* — правильное соотношение, соразмерность). В Средние века существовали музыкальные системы с неравномерной темперацией, в которой не было равенства одинаковых интервалов. Только в XVIII веке в творчестве И. С. Баха утверждаются принципы равномерно-темперированного строя, при котором все полутоны становились равными во всех октавах.

Токката — название пьес «моторного» характера, излагаемых короткими ровными длительностями в быстром темпе, с четкой «ударной» техникой.

Трехчастная форма — музыкальная форма, состоящая из 3-х разделов: крайние (первый и третий) совершен-

но одинаковы или сходны, средний отличается от них и часто бывает резко контрастным.

Увертюра (по-французски *ouverture* — открытие) — оркестровая пьеса, исполняемая перед театральным представлением и вводящая в круг идей и настроений предстоящего зрелища. Обычно увертюры пишутся в сонатной форме; вступительные пьесы, написанные в другой форме, называются интродукциями, вступлениями, прелюдиями и т. д. В XIX веке под названием концертных увертюр появились самостоятельные оркестровые пьесы.

Фантазия — музыкальный жанр, характеризующийся свободой построения, настроение здесь значит намного больше, чем традиционные композиционные формы.

Фортепиано — струнно-клавишный инструмент, получивший исключительное значение в музыкальной практике благодаря огромному диапазону и универсальным техническим возможностям.

Рождение этого музыкального инструмента относится к началу XVIII века и связано с именем итальянского мастера Б. Кристофори. Заимствовав ряд конструктивных особенностей клавесина и клавикорда, он применил принципиально новый способ звукоизвлечения.

При нажатии клавиши специальная механика приводит в действие обтянутый войлоком молоточек, который ударяет по струне. В момент отпускания клавиши особые плушители — демпферы — прекращают звучание струны. В зависимости от силы удара образуется звук большей или меньшей громкости; таким образом, на новом инструменте можно было играть и пиано и форте: отсюда и название инструмента — пианофорте (позднее — фортепиано).

Звучание первых образцов фортепиано отличалось резкостью, недостаточной тембровой выразительностью, а диапазон был ограниченным. Претерпев ряд усовершенствований, фортепиано к концу XVIII века постепенно вытеснило клавикорд и клавесин. Важным шагом на этом пути было появление педалей, значительно обогативших звуковые и технические возможности фортепиано. В 1-й четверти XIX века парижский мастер С. Эрар изобрел механику с так называемой «двойной репетицией», дававшей возможность исполнителю быстро повторять один и тот же звук, почти не снимая пальцев с клавишей.

Фортепиано становится ведущим инструментом и в концертной практике, и домашнем быту. Поиски более яркого, насыщенного звучания привели к удлинению струн, большему их натяжению (что вызвало, в свою очередь, появление прочной чугунной рамы). Закрепляются основные разновидности фортепиано — рояль и пиано, широко распространенные и поныне.

Фортепианная музыка — это значительная область музыкальной культуры. Началом ее создания можно считать вторую четверть XVIII века, когда появилась новая конструкция клавишно-струнного инструмента — фортепиано.

Уже к концу XVIII века фортепиано, с его совершенно новыми возможностями для исполнителя, вытеснило все другие виды клавишно-струнных инструментов (клавир и клавесин). В то же время клавирная и клавесинная музыка не была забыта, потому что многое из нее прекрасно звучало на фортепиано.

Вскоре фортепиано становится инструментом для быстрого музицирования. Выразительные и виртуозные возможности фортепиано как концертного инструмента

ярко проявились в блестящих пьесах разных жанров (рондо, вариации, концертино). Наиболее яркое из достижений фортепианной музыки конца XVIII столетия — это сонаты венских классиков И. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена. Фортепианные сонаты Бетховена — произведения, по технике и приемам исполнения предназначенные именно для этого инструмента; ни на клавесине, ни на клавире их сыграть нельзя.

Истинный расцвет фортепианного искусства связан с периодом романтизма. Прежние известные жанры переосмысливаются, часто превращаясь во что-то новое: прелюдия становится самостоятельной поэтической миниатюрой; романтическим содержанием и образами насыщаются жанры фантазии, вариации, сюиты; трансформируются соната и фортепианный концерт. Появляются и совсем новые, исключительно романтические жанры: музыкальные моменты и экспромты, ноктюрны и баллады, транскрипции для фортепиано оркестровых сочинений и песни без слов.

Многие произведения романтиков — Ф. Листа, Ф. Шопена, Р. Шумана и др. — являются программными. Наличие программы как расшифровки содержания меняет отношение к крупным фортепианным произведениям, а миниатюры складываются в циклы.

Фуга (латинское *fuga* — бег, бегство) — многоголосное полифоническое произведение (обычно однотемное), основанное на приемах имитации, т. е. на поочередном изложении и развитии темы в разных голосах. Фуга как высшая форма полифонической музыки окончательно сформировалась в творчестве И. С. Баха и Г. Генделя в 1-й половине XVIII века.

Фуга состоит из 2 основных разделов. В первом — экспозиции — тема проводится во всех голосах (в зави-

симости от их количества фуги бывают 2-х, 3-голосные и т. д.); вторая часть строится более свободно: в окружении подголосков тема разрабатывается и развивается, проходя попеременно в разных голосах. В заключительном эпизоде обычно утверждается главная тональность. В музыкальной литературе встречаются фуги, основанные на 2-х и даже 3-х темах; их называют соответственно двойными и тройными. Фуга может быть самостоятельным произведением (фуги И. С. Баха), однако чаще фугу предваряет прелюдия, носящая в большинстве случаев импровизационный характер. Из прелюдий и фуг составлен такой известный сборник, как «Хорошо темперированный клавир» (48 прелюдий и фуг) И. С. Баха. Помимо прелюдии, фугу может предварять фантазия, токката, вариации и другие формы (например, Фантазия и фуга соль минор И. С. Баха).

Хорал — хоровое песнопение, одноголосное (унисонное) в католической церкви и многоголосное — в протестантской. Старинные хоралы отличались возвышенным характером музыки и малоподвижным, «статичным» ритмом. Под словом «хорал» обычно имеют в виду пьесу, выдержанную в аккордово-гармоническом складе (со строгим голосоведением) и напоминающую старинное церковное пение.

Экспромт — жанр инструментального произведения в характере свободной композиции и изложения.

Экспозиция (латинское *expositio* — показ) — «представление» музыкального материала. Экспозицией в сонатной форме называют первый из основных разделов — изложение главной партии и побочной партии. Экспозиция применяется также в фуге, где оно обозначает начальный раздел, изложение темы всеми голосами.

Эпизод (греческое *episodion* — вставка) — каждый раздел рондо, чередующийся с основным разделом — рефреном. Эпизоды, в отличие от рефрена, повторяющегося без существенных изменений, разнообразны по музыкальному материалу и характеру. В произведениях любой формы эпизодом называют фрагмент, отличающийся от соседних разделов мелодией, тональностью или темпом.

Этюд (по-французски *etude* — изучение) — пьеса, основанная на применении какого-либо технического приема (гаммы, арпеджио, октавы, двойные ноты и т. д.) и служащая для развития техники исполнения. Известны этюды для фортепиано К. Черни, М. Клементи и др., для скрипки — Ф. Крейцера. В жанре этюда создано много высокохудожественных произведений (фортепианные этюды Ф. Шопена, Ф. Листа, А. Скрябина).

Приложение

Схема симфонического цикла

Часть I	Сонатная форма	Экспозиция	Allegro Главная партия	Связующая партия	Побочная партия	Заключи- тельная партия
		Разработка	Развитие различных тем экспозиции, чаще все- го главной партии			
		Реприза	Главная партия	Связующая партия	Побочная партия	Заключи- тельная партия

Часть II	Andante (Adagio) Трехчастная форма (A — B — A) Форма двойных вариаций
Часть III	Menuetto (Scherco) Трехчастная форма
Часть IV	Allegro Сонатная форма

Список использованной литературы

1. *Алексеева Л., Григорьев В.* Страницы зарубежной музыки XIX века. — М.: Знание, 1983.
2. *Баттефорд, Нейл.* Гайдн. — М.: Урал ЛТД, 2001.
3. Бетховен в квадрате. — М.: Классика — XXI.
4. *Вудфорд, Пегги.* Шуберт. — М.: Урал ЛТД, 2001.
5. *Доули, Тим.* Бах. — М.: Урал ЛТД, 2001.
6. *Дулемба, Владислав.* Шопен. — М.: Урал ЛТД», 2001
7. *Ежевская З.* Фридерик Шопен. — Варшава: Интерпресс, 1981.
8. *Капнина Г. Ф.* Тесты по зарубежной музыке. — М., 2004.
9. *Кендалл, Алан.* Хроника классической музыки. — М.: Классика—XXI.
10. *Комарова И. И.* Музыканты и композиторы. — М.: Рипол — Классик, 2000.
11. *Конен В. Д.* История зарубежной музыки. Вып. 3. — М.: Музыка, 1976.
12. *Кошмина И., Ильинский В.* Путешествие в мир музыки». — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.
13. Краткий музыкальный словарь-справочник. — М.: Кифара, 2005.
14. *Кремнев Б.* Бетховен. — М.: Молодая гвардия, 1961.
15. *Кремнев Б.* Моцарт. — М.: Молодая гвардия, 1958.
16. *Кремнев Б.* Шуберт. — М.: Молодая гвардия, 1964.
17. *Левик Б.* История зарубежной музыки. Вып. 2. — М.: Музыка, 1974.
18. Мир музыки: энциклопедия. — М.: Астрель, 2004.

19. *Михеева Л.* Музыкальный словарь в рассказах. — М.: Советский композитор, 1984.
20. *Морозов С.* Бах. — М.: Молодая гвардия, 1975.
21. Моцарт в квадрате. — М.: Классика XXI века.
22. Музыка и композиторы: краткий биографический словарь. — М.: Рипол — Классик, 2000.
23. Музыкальный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1991.
24. *Парутти, Мишель.* Моцарт. — М.: Астрель, 2008.
25. *Прохорова И.* Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса ДМШ. — М.: Музыка, 1990.
26. *Розеншильд К.* История зарубежной музыки. Вып. 1. — М.: Музыка, 1978.
27. *Скудина Г.* Рассказы об Иоганне Себастьяне Бахе. — М.: Музыка, 1985.
28. *Чельшева Т. В., Янике Ю. В.* Мировая художественная культура. Тесты. — М.: Владос, 1999.
29. *Шафоростова О. В.* Музыкальная литература. Разработка уроков и рабочие тетради для домашних заданий. 5 класс. — Челябинск, 2003.
30. Шедевры мировой музыки. — М.: Мир книги, 2002.
31. *Шорникова М.* Музыкальная литература. Развитие западноевропейской музыки. Второй год обучения. — Ростов н/Д: Феникс, 2005.
32. Энциклопедия для детей. Т. 7, ч. 3 «Искусство». — М.: Аванта +, 2001.

Содержание

Иоганн Себастьян Бах	3
<i>Современник И. С. Баха Гендель</i>	
Георг Фридрих	19
Франц Йозеф Гайдн	26
<i>Современники Й. Гайдна</i>	
Чимароза Доменико	40
Боккерини Луиджи	41
Вольфганг Амадей Моцарт	47
<i>Современник Й. Гайдна и В. А. Моцарта</i>	
Глюк Кристоф Виллибальд	63
Людвиг ван Бетховен	70
<i>Современники Людвиг ван Бетховена</i>	
Огиньский Михаил Клеофас	87
Фильд Джон	88
Сальери Антонио	89
Муцио Клементи	90
Франц Шуберт	96
<i>Современники Ф. Шуберта</i>	
Вебер Карл-Мария	108
Фридерик Шопен	116
<i>Современники Ф. Шопена</i>	
Паганини Никколо	126
Шуман Роберт	127
Лист Ференц	130
Берлиоз Гектор Луи	133
Словарь	141
Приложение. Схема симфонического цикла	167
Список использованной литературы	168

Серия «Учебные пособия для ДМШ»

Исабаева Елена Владимировна

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: Западноевропейская музыка

Ответственный редактор *Д. Волкова*
Технический редактор *Г. Логвинова*
Корректор *Л. Андрецова*
Верстка: *М. Курузьян*
Макет обложки: *А. Вартанов*

Подписано в печать 12.08.2010.
Формат 84х108/32. Бумага газетная.
Тираж 3000 экз. Заказ № 733.

ООО «ФЕНИКС»
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80

Отпечатано с готовых диапозитивов в ЗАО «Кинга».
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 57.
Качество печати соответствует предоставленным диапозитивам.

ISBN 978-5-222-17619-1

9 785222 176191

 еникс