

Издательство «Феникс» подготовило учебные пособия, предназначенные обучающимся по предпрофессиональной программе «Хореографическое творчество» в детских школах искусств: «Музыкальная литература зарубежных стран» и «Отечественная музыкальная литература». Особенностью данных курсов является то, что объемные темы должны быть изучены в кратчайшие сроки учениками, не имеющими музыкальной подготовки. Поэтому материал, представленный в пособиях, сокращен и упрощен, имеет конспективную форму. Для лучшего понимания музыкальной терминологии каждое пособие снабжено словарем. Также каждое пособие содержит список произведений, которые необходимо прослушать при подготовке к урокам.

Также в серии

Татьяна Вилинская

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

.....
ДЛЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ
ОТДЕЛЕНИЙ
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ФЕНИКС
ХОРОШИЕ КНИГИ

УДК 78(07)
ББК 85.31я7
КТК 860
В 44

Вилинская Т. В.

В 44 Музыкальная литература зарубежных стран для хореографических отделений детских школ искусств / Татьяна Вилинская. — Ростов н/Д : Феникс, 2022. — 95 с. : ил. — (Учебные пособия для ДМШ).

ISBN 978-5-222-34981-6

Учебное пособие предназначено обучающимся по предпрофессиональной программе «Хореографическое творчество» в детских школах искусств. Программой предусмотрено изучение предмета «Музыкальная литература».

Предлагаемое пособие позволяет обучающимся хореографического отделения самостоятельно подготовиться к занятиям по зарубежной музыкальной литературе. Оно имеет конспективную форму и снабжено словарем для лучшего понимания музыкальной терминологии. Учебное пособие содержит список произведений, которые необходимо прослушать при подготовке к урокам. Ориентируясь на названия, эти произведения легко найти в интернете.

УДК 78(07)
ББК 85.31я7

ISBN 978-5-222-34981-6

© Вилинская Т.В., 2021
© Оформление: ООО «Феникс», 2021
© В оформлении обложки использованы иллюстрации по лицензии Shutterstock.com

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКИ ОТ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО ЭПОХИ БАРОККО

Музыкальная культура зародилась в *первобытном обществе*. Музыка тогда была частью повседневной жизни. Женщины убаюкивали своих детей колыбельными песнями. Возвращение воинов с победой отмечали плясками, отбивая ритм по гулко звучащим предметам или хлопая в ладоши. Постепенно стали появляться первые музыкальные инструменты — барабаны, тростниковые и костяные дудочки. Сейчас их обнаруживают при проведении раскопок археологи. Как определили ученые, возраст находок — около 40 тысяч лет.

Человеческое общество развивалось, а вместе с ним развивалась и музыкальная культура. Появились первые государства. Музыка в них стала профессиональной. Музыкантов, играющих на инструментах, стали изображать в росписях храмов и керамических ваз. В рукописях появи-

лись рассуждения о музыке, начали разрабатываться правила для ее сочинения и исполнения.

Большое значение музыкальное искусство приобрело в *Древней Греции*, которая существовала с середины третьего до конца первого тысячелетия до нашей эры. Там появилось само слово «музыка», которое происходит от слова «муза». Музами называли богинь — покровительниц искусства.

Музыка Древней Греции была тесно связана с поэзией, танцем и театром. Поэты рассказывали свои стихи нараспев, сопровождая свое исполнение игрой на струнном инструменте — лире. Танцы исполнялись под ритмичную музыку, в сопровождении флейт и ударных инструментов. Театральное представление сопровождалось пением хора.

Совершенно по-другому музыкальная культура развивалась в *Средние века* (V–XIII вв.). На жизнь каждого человека и всего общества оказывала влияние христианская религия. Храмы и монастыри были центрами развития искусства. Богослужение в них происходило под пе-

ние **григорианских хоралов** — простых мелодий с текстами молитв. К концу X века начинает развиваться многоголосное пение, а позднее в соборах появляются **органы**, которые сопровождают пение хора.

В то же время развивалось и народное искусство. Бродячие музыканты пели и играли на разных инструментах — арфе, флейте, трубе. Крестьяне и горожане танцевали хороводные танцы с пением, из которых появился любимый во многих странах танец **бранль**.

Средневековые сменилось эпохой *Возрождения*, когда влияние церкви на жизнь людей ослабело. Наука и искусство прославляли разум человека и его творческие способности. Многие люди начали учиться играть на различных инструментах, все любили петь. В Италии был популярен **мадригал** — песня, исполнявшаяся на 4 или 5 голосов.

Почти все композиторы Возрождения писали музыку для танцев. Самыми распространенными танцами были павана и гальярда. **Павана** исполнялась плавно, медленно, торжественно. **Гальярда** была

быстрой, с подпрыгивающими движениями. Часто эти танцы исполнялись друг за другом.

На основе бальных танцев в XVI веке в Италии зародился балет. В момент зарождения он не был похож на театральное представление. Это был ряд танцев в обычных для того времени костюмах. Другой театральный жанр — опера — тоже появился в Италии, в начале XVII века. В нем основой спектакля стало пение.

Вопросы и задания

1. Расскажите о зарождении музыкальной культуры в первобытном обществе.
2. В какой стране впервые появилось слово «музыка»? От какого слова оно произошло?
3. Каким образом музыка Древней Греции была связана с другими видами искусства?
4. Как религия влияла на развитие музыки в Средние века?
5. Как в Средние века развивалось народное искусство?

6. Какие изменения произошли в музыке в эпоху Возрождения? Что такое мадригал?
7. Какие танцы были самыми распространенными в эпоху Возрождения? Чем они различались?
8. Где и когда появились опера и балет?

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ БАРОККО

Барокко — это стиль в искусстве, который существовал с начала XVII до середины XVIII века. Музыка стала более сложной, ее исполнение требовало от музыкантов большого мастерства. В эпоху барокко продолжали развиваться жанры оперы и балета, но активнее всего развивалась инструментальная музыка.

Орган

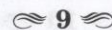

В Германии большое распространение получила органная музыка. Орган был церковным инструментом, поэтому многие органные произведения были частью богослужения. Они были сдержанными, возвышенными по характеру. В то же время впервые начали проводиться органные концерты, для которых композиторы писали более яркую и разнообразную музыку. Крупнейшим органным композитором Германии в XVII веке был Д. Букстехуде, а в XVIII веке — И.С. Бах.

Одним из самых распространенных инструментов был **клавесин** — предшественник современного рояля. Композиторы разных стран писали музыку

Клавесин

для клавесина. Самые интересные клавирные произведения были написаны во Франции композиторами Ф. Купереном и Ж.-Ф. Рамо. Эти композиторы часто давали своим пьесам программные названия, например «Бабочки», «Сборщицы винограда».

В Италии развивалась скрипичная музыка. Выдающимися скрипачами и композиторами своего времени были А. Корелли и А. Вивальди. В их творчестве сложился жанр **концерта**. Слово «концерт» означает «соревнование». В этом произведении соревнуются оркестр и солисты. Концерты А. Корелли назывались *кончерто grosso* (concerto grosso). В них группа инструментов-солистов выделялась внутри оркестра. В концертах А. Вивальди один инструмент (чаще всего скрипка) соревнуется с оркестром.

В области вокальной музыки распространение получили жанры оратории и кантаты. Оба эти жанра пишутся для оркестра, хора и певцов-солистов и состоят из нескольких частей.

Оратория имеет сюжет, героев, в ней разворачивается действие. Этим она по-

хожа на оперу, только исполняется не в театре, а на концерте.

Кантата — более короткое произведение, посвященное одному событию или одному герою.

Исполнение кантаты

Вопросы и задания

1. Когда существовал стиль барокко в музыке?
2. Чем музыка стиля барокко отличалась от музыки предыдущего периода?
3. Как происходило развитие органной музыки в Германии?
4. Какой инструмент был распространенным в разных странах? Какие компо-

- зиторы написали лучшие произведения для него?
5. Что означает слово «концерт»? Чем концерто гроссо А. Корелли отличались от концертов А. Вивальди?
 6. Чем похожи и чем различаются жанры оратории и кантаты?

ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ 1685–1750

ТЕМА 1. Биография

Иоганн Себастьян Бах родился в 1685 году в небольшом немецком городе Эйзенахе. Он происходил из семьи, в которой было много музыкантов. Отец Баха

был городским музыкантом. Он начал обучать сына игре на скрипке. Кроме того, мальчик пел в церковном хоре. Когда Баху исполнилось 10 лет, его родители умерли, и он переехал в другой город к старшему брату. Его брат был органистом в церкви, поэтому обучил Иоганна Себастьяна игре на клавесине и органе.

В возрасте 15 лет Бах отправился в город Лüneбург, где поступил в школу при церкви. Там он продолжил петь в церковном хоре. После окончания школы Бах начинает работать в разных городах Германии церковным органистом. В 1708 году он переехал в город Веймар, где написал много произведений для органа, в том числе знаменитую Токкату и фугу ре минор.

В 1717 году Бах с семьей переехал в город Кётен. При дворе правителя Кётена он руководил небольшим оркестром и должен был сам играть на клавесине. В этот период Бах написал много клавирных произведений. Для обучения своих детей игре на клавесине он писал несложные пьесы и инвенции (полифо-

нические пьесы). Был написан первый том сборника «Хорошо темперированный клавир», Французские и Английские сюиты для клавесина.

В 1723 году Бах переезжает в крупный город Лейпциг. Там он прожил до конца своей жизни. В Лейпциге Бах руководил хором в церкви Святого Фомы и был директором школы церковных певчих. Он написал много произведений для хора — это кантаты, оратории, мессы (музыка для богослужения), «Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею». В свободное время Бах сотрудничал с городским обществом любителей музыки. На концертах этого общества он выступал как дирижер и исполнитель на клавесине.

В последние годы жизни зрение Баха постоянно ухудшалось, и к старости он ослеп. Но он продолжал сочинять музыку, диктуя ноты для записи своим близким. Бах умер в 1750 году.

Вопросы и задания

1. В какой семье родился И.С. Бах? Как прошло его детство?

2. Расскажите об учебе композитора в Люнебурге и о начале его самостоятельной жизни.
3. Какие обязанности были у И.С. Баха в Кётене? Какие произведения он там написал?
4. В каком городе композитор прожил вторую половину своей жизни? Какие должности он там занимал?
5. Какие произведения для хора И.С. Бах написал в последний период своего творчества?
6. Чем И.С. Бах занимался в свободное от службы в церкви время?

ТЕМА 2. Произведения для органа

Орган — клавишно-духовой музыкальный инструмент, известный еще со времен Древнего Египта. Широкое распространение в странах Европы он получил в XIV веке. Орган состоит из нескольких тысяч труб разного размера, разделенных на группы (регистры). Играют на нем при помощи нескольких клавиатур для рук (мануалов) и клавиатуры для ног (педали). Тембр звучания органа можно менять, включая и выключая регистры

труб. Разнообразие тембров органа сделало его «королем инструментов».

В церквях и соборах орган сопровождал богослужение, поэтому многие произведения для него относились к духовной (церковной) музыке. Самым распространенным жанром духовной музыки для органа была хоральная прелюдия (вступление к пению молитвы). Композиторы писали для органа и светские (не церковные) произведения: фуги, фантазии, токкаты, прелюдии. Во всех этих жанрах Бах написал множество произведений.

Хоральная прелюдия фа минор — небольшая пьеса задумчивого, сдержанного характера. Певучая мелодия верхнего голоса звучит мягко и поэтично. Звучание мелодии поддерживают глубокие басовые звуки и плавный средний голос.

Токката ре минор. Токката — это жанр виртуозной (сложной для исполнения) музыки. В XVIII веке токката служила вступлением к другому произведению — фуге. Токката ре минор состоит из нескольких разделов, которые свободно сменяют друг друга. В каждом

разделе создается новый образ, новый характер музыки, но в то же время сохраняется общий возвышенный характер.

Вопросы и задания

1. Как устроен орган? Как на нем играют?
2. Как можно менять тембр звучания органа?
3. Как орган использовался в церкви? Какой жанр духовной музыки был самым распространенным?
4. Перечислите жанры светских произведений для органа.
5. Расскажите о хоральной прелюдии фа минор.
6. Что такое токката? Для чего она служила в XVIII веке?
7. Как построена Токката ре минор? В чем состоят особенности ее характера?

ТЕМА 3. «Хорошо темперированный клавир»

Среди произведений Баха важное место занимают два тома сборника «Хорошо темперированный клавир». Бах написал его, чтобы привлечь внимание к новому способу настройки клавесина, который называется **темперацией**. Для создания темперированного строя каждую октаву надо разделить на 12 одинаковых полутонов. От каждого из 12 звуков можно построить мажорную и минорную тональности. Так в темперированном строе образуются 24 тональности, которые звучат одинаково хорошо.

В каждой тональности Бах написал прелюдию и фугу. **Прелюдия** служит вступлением к фуге. **Фуга** — это самый сложный жанр в творчестве композиторов стиля барокко. Она принадлежит к полифонической музыке. **Полифония** — это одновременное звучание нескольких мелодий, которые называют голосами. В фуге может быть от трех до пяти голосов. Начинается она с показа **темы** (основной мелодии) в одном голо-

се. Затем тема проходит поочередно во всех голосах. Такое повторение темы в разных голосах называется **имитацией** (подражанием).

Прелюдия и фуга образуют маленький **цикл**. Циклом называется произведение из нескольких частей. Части этого мини-цикла могут быть чем-то похожи или отличаться друг от друга, то есть составлять **контраст**.

Вопросы и задания

1. Что такое температура? Сколько тональностей образуется в темперированном строе?
2. Дайте определение прелюдии и фуги.
3. Что такое полифония и полифонические голоса?
4. Что такое тема? Как композитор показывает тему в начале фуги?
5. Что такое имитация?
6. Что такое цикл?
7. Как прелюдия и фуга могут составлять контраст?

ТЕМА 4. Французская сюита № 2 до минор

Сюита — цикл пьес, объединенных общим замыслом и названием. В эпоху барокко сюита состояла из танцев. Ее основу составляли танцы XVII века, расположенные в определенном порядке: аллеманда, куранта, сарабанда и жига. После сарабанды композитор мог вставить более современные танцы (танцы XVIII века): менуэт, гавот, бурре и др.

Аллеманда — двухдольный немецкий танец в умеренном темпе. Это был групповой танец торжественного характера. В сюите аллеманда потеряла свою танцевальность. Она выполняла роль прелюдии (вступления).

Куранта — подвижный трехдольный танец, который появился в Италии из танцевальной игры и поэтому долго сохранял игровые черты. Во Францию куранта пришла позже, там ее характер стал более сдержанным. В сюите Баха звучит итальянская куранта.

Сарабанда — медленный трехдольный танец из Испании. Он возник из

торжественного религиозного шествия, поэтому его характер был возвышенным, плавным. Некоторые сарабанды были даже печальными, траурными.

Жига — танец английских моряков в размере 6/8, в быстром темпе. В XVII веке жига стала парным бальным танцем. Энергичные движения жиги подчеркиваются пунктирным ритмом музыки.

Расположение танцев в сюите подчиняется принципу контраста. Танцы расположены контрастными парами: после умеренной аллеманды следует оживленная куранта, а после медленной сарабанды — быстрая жига.

Вставной танец во Французской сюите № 2 — это менуэт. **Менуэт** — трехдольный французский танец в умеренном темпе. Его танцуют одна или несколько пар. В XVIII веке менуэт стал из народного танца бальным, с грациозными, изящными движениями: мелкими шагами, поклонами и реверансами.

Сюиты Баха написаны в полифонической фактуре. Танцы в них — двух- и трехголосные. Полифонические голоса

чаще представляют собой совершенно разные мелодии (**контрастная полифония**). Иногда Бах использует прием имитации, когда произведение основано на одной мелодии, которая переходит из одного голоса в другой (**имитационная полифония**).

Вопросы и задания

1. Что такое сюита?
2. Как строилась сюита в эпоху барокко?
3. Расскажите об аллеманде. Как этот танец изменился в сюите?
4. Чем различались итальянская и французская куранты?
5. Как происхождение сарабанды связано с ее характером?
6. Расскажите об истории происхождения жиги. Какой характер она имеет?
7. Каким образом в сюите проявляется принцип контраста?
8. Как изменился менуэт в XVIII веке?
9. Какие виды полифонии использует в сюите И.С.Бах? Чем они различаются?

ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ

1685–1759

ТЕМА 1. Краткая биография

Одним из самых знаменитых композиторов эпохи барокко был Г.Ф. Гендель. Он родился в 1685 году в Германии, в городе Галле. Там же он получил музыкальное образование. С 11 лет Гендель начал выступать с концертами, играя на клавесине. Он также владел игрой на органе и скрипке. В 1703 году Гендель переехал в Гамбург и начал работать в оркестре оперного театра. В Гамбурге он сочинил свои первые оперы.

В 1706 году Гендель поехал в Италию. Там он освоил итальянское оперное искусство и написал две оперы в итальянском стиле. С 1710 года Гендель жил в немецком городе Ганновере, где занимал должность **капельмейстера** (руководителя оркестра).

В 1712 году он решил переехать в Англию, чтобы продолжить писать оперы. В течение почти 30 лет оперы Генделя пользовались успехом в Англии. К 1738 году они перестали нравиться публике. С этого времени Гендель сосредоточился на сочинении ораторий. Он сочинял оратории до 1750-х годов, пока полностью не ослеп. Но даже после этого Гендель играл на органе, исполняя свои оратории. Постепенно силы оставляли его, и в 1759 году Гендель умер.

ТЕМА 2. Обзор творчества

Гендель писал как вокальную, так и инструментальную музыку. Любимым жанром его творчества была **опера** — он написал более 40 опер. По содержанию они были историческими («Юлий

Цезарь»), сказочными («Альцина»), эпическими («Орландо»). Героями опер становились правители, полководцы, персонажи мифов и легенд. Музыка опер Генделя соответствовала стилю барокко. Она была яркой, броской, со сложными мелодиями.

Вторым важным жанром творчества Генделя была оратория. Оратории он писал в последний период творчества, когда достиг высокого композиторского мастерства. Сюжеты многих ораторий были взяты из Библии, но их музыка напоминала оперную, поэтому все оратории Генделя относятся не к духовной, а к светской музыке. Основу оратории составляет хоровое пение. В хорах Гендель стремился передать мысли и чувства народа. Поэтому их характер был величественным, мощным. Наиболее известные оратории Генделя — это «Самсон», «Саул» и «Мессия».

Среди инструментальных произведений Генделя выделяются произведения для оркестра. Это «концерто гротто», сюиты «Музыка на воде» и «Музыка

для королевских фейерверков». Сюиты исполнялись на открытом воздухе и сопровождали своим звучанием королевские праздники.

Вопросы и задания

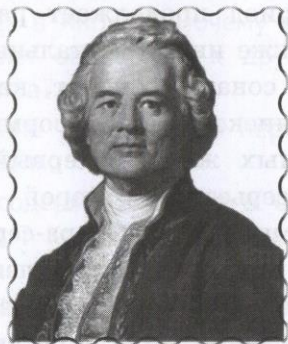
1. Расскажите о детстве композитора.
2. Как Г.Ф. Гендель начал писать оперы? Где он обучался оперному искусству?
3. Какую должность композитор занимал в Ганновере?
4. Какие произведения писал Гендель после переезда в Англию? Почему в 1738 году он решил обратиться к другому жанру творчества?
5. Расскажите о последнем периоде жизни Г.Ф. Генделя.
6. Какое содержание было в операх композитора? Как их музыка соответствовала стилю барокко?
7. Какие были требования церкви к музыке ораторий?
8. Чем отличаются хоры в ораториях? Какие оратории композитора стали наиболее известными?
9. Какие произведения Г.Ф. Генделя для оркестра выделяются в его творчестве?

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО СТИЛЯ В МУЗЫКЕ

В середине XVIII века на смену стилю барокко пришел **классический стиль**, или **классицизм**. Он просуществовал в музыке до начала XIX века. Музыка классицизма, по сравнению с музыкой стиля барокко, была проще и доступнее для слушателей. Композиторы создавали строгие правила для написания произведений. В этот период продолжает развиваться опера, а также инструментальные жанры: симфония, соната, концерт, квартет.

В итальянской опере сформировались два основных жанра. Первый — **опера-серия** (серьезная), второй — **опера-буффа** (комическая). Опера-серия создавалась на героические или легендарные сюжеты, ее музыка была возвышенной, но однообразной. В таких спектаклях музыка мешала развитию действия, и опера превращалась в «концерт в костюмах». В опере-буффа действующими лицами были обычные люди, а музыка напоминала народную.

Опера-серия требовала серьезного преобразования (**реформы**). В период классицизма первым оперным реформатором стал немецкий композитор Кристоф Виллибальд Глюк. Он сохранил возвышенный характер музыки, но сделал ее более выразительной, яркой. На сцене происходило активное действие, музыка помогала создать образы героев оперы. Самой известной оперой Глюка стала «Орфей и Эвридика» на сюжет древнегреческого мифа.

К.В. Глюк

Инструментальная музыка классицизма была более разнообразной, чем оперная. Наибольшее распространение в этот пе-

риод получили циклические жанры в исполнении различных инструментов, ансамблей и оркестров. Все они создавались по определенным правилам (образцам). Отсюда и название стиля: «классический», что означает «образцовый».

Музыкальным центром Европы была столица Австрии, город Вена. Жители Вены очень любили музыку. Она звучала в богатых и бедных домах, в соборах и театрах, на улицах и в парках. В Вене было множество музыкантов, оркестров и композиторов. Но только трех композиторов называли *венскими классиками*, потому что они создали лучшие произведения классического стиля. Это были Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен.

Вопросы и задания

1. В какой период существовал классический стиль в музыке?
2. Чем отличается музыка классицизма от музыки стиля барокко?
3. Какие жанры развивались в период классицизма?
4. Чем опера-серия отличается от оперы-буффа?

5. Что такое реформа оперы?
6. Расскажите об оперной реформе К.В. Глюка.
7. Что означает название стиля «классический»?
8. Как проходила музыкальная жизнь Вены в XVIII веке?
9. Каких композиторов называют венскими классиками?

ЙОЗЕФ ГАЙДН 1732—1809

ТЕМА 1. Биография

Йозеф Гайдн родился в австрийской деревне Рорау в 1732 году. Его отец был ремесленником. С детства Гайдн пел

в хоре местной церкви. Его красивый голос однажды услышал руководитель церковного хора самого большого собора Вены — собора Святого Стефана. Он предложил 8-летнему Гайдну стать хористом в этом соборе и переехать в Вену. Маленький Гайдн не только пел в хоре, но и обучался игре на клавесине и скрипке.

Когда Гайдну исполнилось 17 лет, он был уволен из хора, потому что его голос больше не звучал чисто и красиво. К этому времени юноша уже твердо решил стать музыкантом. Гайдн брался за любую музыкальную работу — переписывал ноты, играл в уличных ансамблях, давал уроки музыки. Для себя и других уличных музыкантов он написал свои первые произведения. Чтобы его музыка звучала лучше, он брал уроки композиции у известного композитора Никколо Порпоры.

Музыка Гайдна постепенно становилась популярной в Вене. Он начал получать заказы на сочинение произведений. А в 1761 году его пригласил к себе на службу богатый князь Эстерхази. У кня-

зя была большая капелла (коллектив музыкантов), состоявшая из оркестра и певцов. У него был даже свой собственный оперный театр. Гайдн стал руководителем капеллы — капельмейстером.

В обязанности Гайдна входило не только руководство капеллой, но и сочинение музыки по заказу князя. Он писал музыку разных жанров — от сонат до опер, причем всегда к определенному сроку. Однако Гайдн жил в доме князя Эстерхази на положении слуги. Он не мог отлучаться из дома без разрешения князя, не мог исполнять свою музыку в другом месте. Но его музыка все же становилась широко известной благодаря нотным изданиям. У князя Эстерхази Гайдн прослужил 30 лет.

Когда князь в 1791 году умер, его наследник распустил капеллу, а Гайдну назначил пенсию. К этому времени Гайдн уже был композитором, знаменитым на всю Европу. Он получил предложение приехать с гастрольями в Англию. Англичане с восторгом принимали концерты Гайдна. Во время гастролей Гайдн не только давал концерты, но и продолжал

писать музыку. Наиболее значительными из новых произведений стали 12 «Лондонских симфоний».

В Англии Гайдн впервые услышал оратории. Этот жанр так ему понравился, что он написал две оратории — «Сотворение мира» и «Времена года». Оратории стали его последними крупными произведениями. Гайдн поселился в Вене и перестал сочинять музыку. В течение восьми лет он тихо доживал свои дни, окруженный почетом и всеобщим уважением. Й. Гайдн умер в 1809 году.

Вопросы и задания

1. Как Й. Гайдн начал петь в соборе Святого Стефана в Вене?
2. Почему Гайдна уволили из хора? Чем он занимался после этого?
3. Что такое капелла? Кто такой капельмейстер?
4. Какие обязанности были у Й. Гайдна в капелле князя Эстерхази?
5. Что произошло с Й. Гайдном после смерти князя?
6. Расскажите о гастролях Й. Гайдна в Англии.

7. Как композитор познакомился с жанром оратории? Какие оратории он написал?
8. Как прошел последний период жизни Й. Гайдна?

ТЕМА 2. Классический сонатный цикл

Сонатная форма

В период классицизма чаще всего композиторы обращались к циклическим жанрам (циклам). Цикл мог быть написан для одного инструмента — это **соната**, для четырех инструментов — это **квартет**, для оркестра — это **симфония**, для оркестра и солиста — это **концерт**. По своему строению все эти жанры похожи друг на друга. Они состоят из трех или четырех частей, написанных по строгим правилам.

Соната и концерт состоят из трех частей. Первая часть написана в быстром темпе, вторая — в медленном, третья — снова в быстром. Для каждой части используются определенные правилами формы. **Первая часть** сонатного

цикла пишется в форме, которая так и называется — «сонатная».

Сонатная форма состоит из трех разделов. Первый раздел называется **экспозицией**, в нем слушатели знакомятся с темами. Основных тем две: **главная и побочная**. Главная тема обычно имеет энергичный характер, а побочная по характеру мягкая и светлая. То есть по характеру эти темы составляют контраст друг с другом. Кроме того, они звучат в разных тональностях.

Второй раздел сонатной формы называется **разработкой**. В нем одна или две темы экспозиции развиваются различными способами. Темы несколько раз переходят из одной тональности в другую, меняют свой характер. Они делятся на небольшие части, которые развиваются самостоятельно.

Третий раздел сонатной формы называется **репризой**. Главная и побочная темы в репризе звучат в одной тональности (основной). Это сближает их, делает более похожими.

Вторая часть сонаты может иметь разные формы, по желанию компози-

тора. Это может быть сонатная форма, вариации, двухчастная или трехчастная форма. Особенность второй части — отсутствие ярких контрастов. Вся ее музыка звучит спокойно, плавно.

Третья часть сонаты называется **финалом**. Он пишется в форме **рондо**. Эта форма построена на повторении одной темы (**рефрена**), которая чередуется с другими темами (**эпизодами**). Рефрен создает общий характер рондо, а эпизоды создают контраст с рефреном.

Вопросы и задания

1. Как называются циклические произведения в зависимости от состава исполнителей?
2. Что общего у всех этих циклов?
3. Сколько частей в сонате и концерте? В каком темпе пишется каждая часть?
4. В какой форме пишется первая часть сонаты? Из скольких разделов она состоит?
5. Как называется первый раздел сонатной формы? Для чего он предназначен?
6. В чем состоит контраст главной и побочной тем?

7. Как называется второй раздел сонатной формы? Что происходит в нем с темой?
8. Как называется третий раздел сонатной формы? Каким образом темы в нем сближаются друг с другом?
9. Расскажите о второй части сонатного цикла.
10. Как называется третья часть сонатного цикла? В какой форме она пишется?
11. Как построена форма рондо?

ТЕМА 3. Симфонические произведения

Симфония была основным жанром творчества Й. Гайдна. За свою долгую жизнь он написал 104 симфонии. Гайдна называют «отцом симфонии», потому что он определил порядок частей симфонии, их темпы и формы. Некоторые симфонии Гайдна имеют названия, например «Медведь», «Часы», «Прощальная» и др. Названия им давал как сам композитор, так и его слушатели.

Свои симфонии Гайдн писал для малого симфонического оркестра, который от-

личается от современного. Он включал в себя около 25 инструментов, разделенных на четыре группы. Струнная и деревянная духовая группы состояли из тех же инструментов, что и сегодня. **Струнная группа:** скрипки, альты, виолончели, контрабасы. **Деревянная духовая группа:** флейты, гобои, кларнеты, фаготы. **Медная духовая группа** состояла только из труб и валторн. Самой маленькой была **ударная группа**, в которой играл лишь один инструмент — литавры.

Симфонии Гайдна состоят из четырех частей. В строении и темпах частей есть

Оркестр XVIII века

сходство с сонатным циклом. Первая часть пишется в быстром темпе, в сонатной форме. Вторая часть — медленная, с использованием различных форм. Третья часть симфонии — это менуэт, любимый танец XVIII века, который пишется в трехчастной форме. Четвертая часть (финал) — быстрая, в сонатной форме или в форме рондо.

Вопросы и задания

1. Почему Й. Гайдна называют «отцом симфонии»?
2. Назовите наиболее известные симфонии композитора.
3. Для какого типа оркестра писал симфонии Й. Гайдн? Сколько в нем инструментов?
4. Как называются группы симфонического оркестра?
5. Какие инструменты играли в каждой группе оркестра Й. Гайдна?
6. Сколько частей в симфонии композитора? Какие части имеют сходство с сонатным циклом?
7. Расскажите о третьей части симфонии Й. Гайдна.

8. Как называется четвертая часть симфонии композитора? В каком темпе и в каких формах она пишется?

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ

1756—1791

ТЕМА 1. Биография

Вольфганг Амадей Моцарт родился в австрийском городе Зальцбурге в 1756 году. Его отец был музыкантом в капелле правителя города. Он рано заметил музыкальные способности сына и уже в 4 года стал обучать его игре

на клавесине. Впоследствии Вольфганг научился играть также на скрипке и органе. Стало понятно, что это вундеркинд (чудо-ребенок), и отец решил отправиться с ним в концертное путешествие по городам Европы.

Когда Моцарту исполнилось 6 лет, он и его старшая сестра начали выступать в разных городах с концертами. Они играли в богатых домах и королевских дворцах, вызывая восторг слушателей. Путешествие продолжалось более трех лет. За эти годы Моцарт стал не только виртуозным исполнителем, но и композитором. Он написал свои первые сонаты и симфонии.

После возвращения в Зальцбург отец начал готовить Моцарта к следующей поездке. Он давал сыну уроки композиции, изучал с ним иностранные языки. В возрасте 12 лет Моцарт написал свою первую оперу «Мнимая простушка».

В 1769 году отец и сын Моцарты отправились в Италию. Там концерты часто полностью были составлены из произведений юного композитора. Большие оперные театры заказывали ему на-

писание опер. Поездку в Италию Моцарт использовал и для своего образования. Он знакомился с композиторами, изучал стиль написания итальянских опер. В городе Болонья знаменитый преподаватель падре Мартини давал ему уроки полифонии. Благодаря этим урокам Моцарт в 14 лет смог выдержать сложный экзамен на звание академика.

Отец и сын вернулись в Зальцбург, где за время их отсутствия сменился правитель. Новый правитель больше не отпускал их в путешествия. Отец вернулся к своим обязанностям придворного музыканта, а вскоре и сын тоже стал придворным композитором и органистом. Несколько лет он прослужил в этой должности, но все время хотел уехать из маленького Зальцбурга в большой город.

В возрасте 22 лет Моцарт пробовал найти работу в Париже, но неудачно. Тогда он решил переехать в Вену, даже если не найдет там работы. Переезд состоялся в 1781 году. В Вене Моцарт зарабатывал концертами, уроками и сочинением музыки по заказу. В этот период

творчества он написал свои лучшие произведения: сонаты, концерты, симфонии, квартеты, оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта».

Живя в Вене, Моцарт не получал постоянного дохода, поэтому жил в бедности. В 1791 году он заболел, но средств на лечение не было. В это время Моцарт получил заказ на сочинение реквиема (музыки для обряда похорон). Это произведение композитор писал до самой смерти, но так и не успел закончить. По указанию Моцарта, Реквием закончил его ученик. Великий композитор умер в 1791 году. Его похоронили в общей могиле для бедняков.

Вопросы и задания

1. На каких инструментах играл маленький Моцарт?
2. В каком возрасте композитор начал давать концерты? Как проходило его первое концертное путешествие?
3. Чем занимался Моцарт во время подготовки к новому путешествию?
4. Как проявился композиторский талант Моцарта в Италии?

5. Каким образом композитор использовал поездку в Италию для своего образования?
6. Что произошло после его возвращения в Зальцбург?
7. Когда Моцарт переехал в Вену? Какие произведения там были написаны?
8. Расскажите об истории создания Реквиема.

ТЕМА 2. Инструментальное творчество

Моцарт — второй композитор, которого называют венским классиком. Он стал продолжателем традиций, созданных Гайдном. В то же время музыка Моцарта отличается от музыки Гайдна большей душевностью и глубиной. Основные жанры инструментального творчества Моцарта те же, что и у Гайдна — соната, симфония, концерт, квартет.

Моцарт был одним из самых образованных музыкантов своего времени. Путешествуя по разным странам Европы, он познакомился с музыкой многих композиторов и взял из нее самое лучшее.

Большое влияние на инструментальные произведения Моцарта оказали его оперы. Многие темы его симфоний и сонат напоминают мелодии оперных арий. Танцевальность также ярко проявляется в его инструментальной музыке.

Соната № 11 интересна тем, что почти все ее темы танцевальные. По традиции, она состоит из трех частей. **Первая часть** написана в форме **вариаций**. Тема вариаций напоминает сицилиану — танец, с размером 6/8, неторопливым темпом и пунктирным ритмом. Шесть вариаций разнообразно изменяют тему, показывая богатство фантазии композитора.

Вторая часть — танец менуэт. Форма менуэта **трехчастная**. Начинается он с энергичной фразы, которой отвечает мягкая и плавная мелодия. Таким образом, уже в самой теме есть контраст. Средняя часть менуэта называется **трио**. Ее характер нежный, светлый.

Третья часть (финал) известна среди слушателей под названием «Турецкий марш». Но танцевальность в ней тоже проявляется, особенно в первой теме изящного, задорного характера. **Финал**

написан в форме, напоминающей рондо. Несколько раз в нем повторяется вторая тема, придающая всей музыке финала праздничный, яркий характер.

Вопросы и задания

1. Чем музыка Моцарта похожа на музыку Гайдна и чем отличается от нее?
2. Перечислите основные инструментальные жанры творчества композитора.
3. Какие влияния можно заметить в инструментальной музыке Моцарта?
4. Чем интересна Соната № 11? Из скольких частей она состоит?
5. В какой форме написана первая часть сонаты? Расскажите о ее теме.
6. Как называется вторая часть сонаты? В какой форме она написана?
7. Как в первой теме менуэта образуется контраст?
8. Как называется средняя часть менуэта? Какой характер она имеет?
9. Под каким названием известна третья часть сонаты? Расскажите о ее темах.

ТЕМА 3. Оперное творчество

Любимым жанром Моцарта была опера. Он писал оперы на протяжении всей жизни, но лучшие из них были написаны в последние 10 лет жизни, в Вене. Большинство опер Моцарта принадлежали к популярным в XVIII веке итальянским жанрам оперы-серия и оперы-буффа. В то же время Моцарт не старался придерживаться правил написания итальянских опер. В его операх большое внимание уделяется раскрытию характеров как главных героев, так и второстепенных персонажей.

Одна из лучших опер Моцарта «Свадьба Фигаро» была написана по пьесе французского драматурга П.О. Бомарше. Действие оперы происходит в богатом доме графа Альмавивы, в котором живет множество слуг. Главные герои оперы — Фигаро и его невеста Сюзанна тоже слуги. Они борются за свое счастье и побеждают. Опера заканчивается их свадьбой.

Еще один персонаж оперы — Керубино, подросток-слуга. К нему обращается

Фигаро в своей арии. Она написана в форме рондо. Тема рефрена имеет задорный, насмешливый характер. Первый эпизод рисует портрет Керубино, его музыка легкая, изящная. Второй эпизод рассказывает о службе в армии. В нем музыка становится яркой, энергичной.

Ария Сюзанны передает чувства влюбленной девушки. Она ждет на свидание своего жениха Фигаро. Музыка арии очень певучая, светлая и ласковая.

Последней оперой Моцарта стала «Волшебная флейта». В ней с помощью сказочного содержания Моцарт прославляет добро, мудрость и справедливость. Сюжет оперы взят из сказок К. Виланда. Принц Тамино и его слуга Папагено разыскивают принцессу Памину, дочь Царицы Ночи, с помощью волшебной флейты. На этом пути их ожидает множество приключений.

И в этой опере ярко показаны характеры героев. Папагено — это комический персонаж. Его ария напоминает простые народные песни. Царица Ночи — злая волшебница. Она исполняет сложную

арию, которая требует от певицы большого мастерства.

Вопросы и задания

1. Когда были написаны лучшие оперы Моцарта? К каким жанрам они принадлежат?
2. Чем оперы Моцарта отличаются от итальянских опер?
3. О чем рассказывается в опере «Свадьба Фигаро»?

Сцена из оперы «Свадьба Фигаро»

4. В какой форме написана ария Фигаро? Какой характер имеют ее темы?
5. Расскажите об арии Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро».
6. Как называется последняя опера Моцарта? Какие идеи отразились в ней?
7. О чем рассказывает эта опера?
8. Расскажите об ариях героев оперы «Волшебная флейта».

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН

1770—1827

ТЕМА 1. Биография

Людвиг ван Бетховен родился в Германии, в городе Бонне, недалеко от границы с Францией. Его отец и дед были музыкантами. Из-за пьянства отца семья

жила очень бедно, поэтому Бетховену пришлось начать зарабатывать на жизнь с 12 лет. Он работал помощником органиста К.Г. Нефе, который стал для юного Бетховена первым учителем музыки.

В 1789 году во Франции произошла революция под лозунгом «Свобода, равенство, братство». Этот лозунг повлиял на характер и взгляды Бетховена — он стал считать себя не «музыкальным слугой», а человеком, равным любому богачу. Кроме того, Бетховен услышал и полюбил песни Великой французской революции. Мелодии этих песен в измененном виде стали темами его симфоний.

В возрасте 22 лет Бетховен переехал в Вену. Он начал давать концерты на новом для того времени инструменте — фортепиано. На концертах он играл собственные произведения — сонаты, вариации. Вскоре Бетховен стал знаменитым пианистом, и многие захотели учиться у него игре на фортепиано.

Но благополучие Бетховена продолжалось недолго. В 27 лет он заболел и начал терять слух. Ему пришлось отказаться от концертов и уроков музыки.

Но болезнь не сломила Бетховена, он мужественно боролся с ней, что отразилось в его новых произведениях, особенно в симфониях. Музыка Бетховена стала героической.

С годами Бетховен полностью оглох. Его общение с друзьями происходило с помощью «разговорных» тетрадей. К этому времени он стал самым знаменитым композитором Вены. Бетховен продолжал писать музыку — сонаты, квартеты, песни. Особенно яркой и необычной стала его последняя, Девятая симфония. В ней, для выражения своего замысла, Бетховен добавил к оркестру хор, который исполняет знаменитую «Оду к радости» великого немецкого поэта Ф. Шиллера.

В последний год жизни Бетховен много болел, в 1827 году он умер.

За его гробом шла огромная толпа венцев, которые отдавали последние почести великому композитору.

Вопросы и задания

1. Расскажите о семье и детстве Бетховена.

2. Как революция во Франции повлияла на взгляды и творчество композитора?
3. Как Бетховен стал в Вене известным пианистом?
4. Почему он отказался от концертов и уроков? Как болезнь отразилась на его творчестве?
5. Расскажите о жизни и творчестве Бетховена в последние годы жизни.
6. В чем необычность Девятой симфонии композитора?
7. Как прошли похороны Бетховена?

ТЕМА 2. Сонаты для фортепиано

Бетховен написал 32 сонаты для фортепиано. Большая часть из них была написана в молодости и отразила весь мир образов и чувств композитора. Сонаты подготовили появление его лучших симфоний. В них ярко выражен творческий почерк Бетховена — энергичные темы, плотная фактура изложения, драматичное развитие музыки.

Творчество Бетховена принадлежит к классическому стилю, но в сонатах он часто нарушал строгие правила. Это касается количества частей, темпов и форм

каждой части. В двух сонатах есть подзаголовок «Соната вроде фантазии», что указывает на их свободное строение.

Одна из них — это **Соната № 14**. В ней, по традиции, три части. **Первая часть**, которая должна звучать в быстром темпе, неожиданно звучит очень медленно. Характер музыки в ней печальный, мелодия речитативная, сдержанная. Но уже после смерти Бетховена слушатели решили, что это ночной пейзаж, и дали сонате название «Лунная».

Вторая часть сонаты — легкая, светлая, слегка шутливая. Это музыкальный портрет юной графини Гвиччарди, которой Бетховен посвятил сонату.

В **третьей части** сонаты как бы прорывается горе, которому композитор не позволял выплеснуться в первой части. Быстрая, бурная музыка финала с мощными аккордами завершает эту знаменитую сонату.

Вопросы и задания

1. В чем значение ранних сонат Бетховена?
2. Какие черты можно отметить в творческом почерке композитора?

3. Каким образом Бетховен нарушал в сонатах строгие правила классического стиля?
4. Сколько частей в Сонате № 14? В каком темпе и характере звучит ее первая часть?
5. Какое название дали сонате слушатели? Почему?
6. Расскажите о второй части Сонаты № 14.
7. Какой характер имеет третья часть этой сонаты?

ТЕМА 3. Симфоническое творчество

В жанре симфонии Бетховен использовал достижения своих предшественников — Гайдна и Моцарта. Но он не остановился на подражании классическим примерам симфоний, а придал этому жанру новые черты. Начиная с Третьей симфонии, появляется общий замысел произведения, поэтому укрепляется внутренняя связь между его частями.

Замыслы симфоний Бетховена всегда величественные, грандиозные. В его му-

зыке появляется герой — борец за идеалы революции. Девизом симфонического творчества Бетховена стали слова «От мрака — к свету, через борьбу — к победе». Этот девиз отразился не только в Третьей, но также в Пятой и Девятой симфониях. Девиз творчества Бетховена можно проследить и в **увертюрах** (вступлениях) к спектаклям.

Увертюра «Эгмонт» была написана для спектакля драматического театра. Действие спектакля происходит в XVI веке в Нидерландах. Народ этой страны под предводительством графа Эгмонта боролся с испанскими завоевателями. Эгмонт погиб в бою, но народ освободил свою страну от испанцев. События спектакля в сжатом виде отразились в увертюре.

Увертюра написана в сонатной форме со вступлением и кодой. Две темы вступления изображают испанских завоевателей и угнетенный народ Нидерландов. Начиная с появления главной темы увертюры, показано восстание народа. Ожесточенная схватка проходит через все разделы сонатной формы. В репризе

показана гибель графа Эгмонта. **Кода** (дополнительное заключение) звучит ярко, торжественно — это всенародное празднование победы.

Актер А. Южин-Сумбатов
в роли Эгмонта

Вопросы и задания

1. Какие новые черты композитор придал жанру симфонии?
2. Каким представляется герой симфоний Бетховена? Какие слова стали девизом его творчества?

3. Где и когда происходит действие спектакля «Эгмонт»? Расскажите его содержание.
4. В какой форме написана увертюра «Эгмонт»?
5. Кого изображают две темы вступления?
6. В каких разделах формы показано восстание и гибель Эгмонта?
7. Какой характер имеет кода? Что она изображает?

РОМАНТИЗМ В МУЗЫКЕ

В начале XIX века классический стиль сменился романтическим, или **романтизмом**. Этот стиль просуществовал в музыке почти до конца века. Если XVIII век называют «веком разума», то XIX век можно назвать «веком эмоций». Композиторы хотели показать в своих произведениях внутренний мир человека, передать разнообразные чувства. В искусстве появился романтический герой — одинокий, страдающий молодой человек.

В каждой стране композиторы начали изучать фольклор своего народа — песни, танцы, сказки, легенды. Мелодии народных песен и танцев обрабатывались для различных инструментов и оркестра. Они звучали в симфониях и других крупных произведениях. Сказки и легенды становились основой для создания опер и балетов, как, например, в опере К.М. Вебера «Волшебный стрелок».

Музыка тесно взаимодействовала с поэзией. Развивались жанры песни и романса, в которых музыка и текст имели одинаковое значение. Свои впе-

чатления от литературных произведений композиторы стремились передать и в инструментальной музыке. Так появился жанр симфонической поэмы, созданный Ф. Листом.

Любимыми жанрами композиторов романтизма стали миниатюры (небольшие произведения). Вокальные миниатюры — это песни и романсы, инструментальные — это пьесы и танцы. Часто миниатюры объединялись в циклы под общим названием (например, цикл пьес Р. Шумана «Карнавал»).

Вопросы и задания

1. В какой период существовал романтический стиль?
2. Что хотели передать в музыке композиторы-романтики? Какого героя можно назвать романтическим?
3. Как композиторы использовали фольклор в своих произведениях?
4. Как взаимодействие музыки с поэзией проявилось в различных музыкальных жанрах?
5. Что такое миниатюра? Какие жанры относятся к миниатюрам?

ФРАНЦ ШУБЕРТ

1797–1828

ТЕМА 1. Биография

Франц Шуберт родился в Вене в 1797 году. Его отец был школьным учителем. Он обучил сына игре на скрипке и фортепиано. Кроме того, Франц пел в церковном хоре.

В 11 лет он выдержал конкурс и был зачислен в Придворную капеллу. Шуберт стал учиться и жить в закрытой школе — конвикте. Там музыкальные способности мальчика быстро развивались.

Он пел в хоре, играл в ученическом оркестре и брал уроки композиции у придворного композитора А. Сальери. Вскоре Шуберт начал сочинять музыку и так увлекся этим, что его успеваемость в школе становилась все хуже. Он вынужден был уйти из конвикта в 1813 году, не закончив обучение.

Три года он работал помощником учителя у своего отца. Все это время Шуберт сочинял новые произведения: в этот период появились три симфонии, кантата, более 250 песен. Работа в школе отвлекала его от сочинения музыки, поэтому Шуберт решил уволиться. Это привело к ссоре с отцом, и Шуберт переехал к одному из своих друзей.

Кружок одаренных друзей Шуберта поддерживал его. На собраниях этого кружка Шуберт исполнял свои новые произведения, поэтому друзья называли их «шубертиадами». Вскоре к дружескому кружку присоединился известный певец И.М. Фогль, которому очень нравились песни Шуберта. Вместе они совершили 3 поездки по городам Австрии с исполнением этих песен.

Песни и фортепианные пьесы Шуберта постепенно завоевывали популярность и в Вене, их стали печатать издатели. К 1823 году Шуберт уже был автором восьми симфоний, множества ансамблей, музыки для театра и других произведений. Однако они никогда не исполнялись на больших сценах, и это очень огорчало композитора. Его мрачное настроение отразилось в цикле песен «Зимний путь».

Единственный большой концерт из произведений Шуберта состоялся в начале 1828 года. Концерт прошел успешно, и Шуберт стал надеяться на лучшее. Но через полгода в Вене началась эпидемия тифа, от которого Шуберт умер в возрасте 31 года.

Вопросы и задания

1. Где и в какой семье родился Ф. Шуберт? Чему он обучился в детстве?
2. Что такое конвикт? Чему там обучался композитор?
3. Как сочинение музыки повлияло на учебу Шуберта в конвикте?
4. Чем занимался композитор после ухода из конвикта?

5. Где жил Ф. Шуберт после ссоры с отцом? Что такое «шубертиады»?
6. Расскажите о сотрудничестве Ф. Шуберта с И.М. Фоглем.
7. Какие произведения Ф. Шуберта стали популярными у слушателей?
8. Почему композитор с начала 1820-х годов находился в мрачном настроении?
9. Какие события произошли в жизни Ф. Шуберта в 1828 году?

ТЕМА 2. Песенное творчество

Песня была центральным жанром творчества Шуберта. Он писал песни на протяжении всей жизни. Все новое, что принес в музыку романтизм, отразилось в содержании и музыкальном языке песен Шуберта. В них показан романтический герой — одинокий, несчастный юноша. Композитор при помощи музыки старается глубоко проникнуть в его внутренний мир, показать слушателям его чувства.

Часто мелодии песен Шуберта напоминают народные. Но в некоторых песнях они становятся напряжёнными, с речевыми интонациями. Большое значение имеет сопровождение фортепиано. Оно

создает настроение песни, а во многих песнях передает различные звуки — журчание ручья, топот копыт коня или наигрыш шарманки.

«Серенада» (сл. Л. Рельштаба). Серенадой называют песню под окном любимой девушки. Нежная, ласковая мелодия песни создает лирический характер музыки. Сопровождение изображает игру на гитаре. В конце песни минор сменяется мажором, передавая надежду юноши на скорую встречу.

«Форель» (сл. К. Шубарта). Музыка этой песни тесно связана с ее текстом. Начинается она светлой, нежной мелодией, похожей на народную. Сопровождение изображает, как плещется в ручье форель.

Когда в песне появляется образ рыбака, в мелодии возникают речевые интонации, а характер музыки становится взволнованным. В конце песни музыка возвращается к первоначальной мелодии.

«Лесной царь» (сл. И.В. Гёте). Песня написана в романтическом жанре баллады (песня-рассказ). Ее содержание тоже романтическое, потому что реаль-

Г. Плюддеман «Лесной царь»

ность переплетается здесь с фантастикой. Три героя песни — отец, сын и лесной царь — показаны при помощи разных мелодических интонаций. Ребенок испуган, он просит защитить его от лесного царя. Отец хочет успокоить сына, а лесной царь старается заманить малыша к себе. Сопровождение изображает скачку коня и в то же время создает общее тревожное настроение песни.

Вопросы и задания

1. Как романтический стиль отразился в содержании и музыке песен Ф. Шуберта?

2. Расскажите о мелодиях и сопровождении песен.
3. Что такое серенада? Какой характер она имеет?
4. Как начинается песня «Форель»? Как меняется ее музыка с появлением образа рыбака?
5. Что такое баллада? Почему можно назвать романтическим содержание баллады «Лесной царь»?
6. Как в музыке баллады изображены ее главные герои?
7. В чем состоит важная роль сопровождения в балладе «Лесной царь»?

ТЕМА 3. Симфония № 8 си минор «Неоконченная»

Это предпоследняя симфония Шуберта, которая состоит не из традиционных четырех, а только из двух частей. Поэтому она получила у слушателей название «Неоконченная». Здесь композитор вновь обратился к образу романтического героя, мечтательного, но одинокого и несчастного.

Первая часть симфонии написана в сонатной форме со вступлением и кодой. **Вступление** звучит медленно, в низком

регистре. Его характер задумчивый, мрачный. **Главная тема** в исполнении гобоя по характеру печальная, жалобная. **Мажорная побочная тема** — танцевальная, напоминающая вальс.

В разработке все развитие построено на теме вступления, которая ускоряется и становится напряженной, драматичной. Реприза почти не отличается от экспозиции, даже побочная тема по-прежнему звучит в мажоре. В коде повторяется тема вступления. Она возвращается к своему первоначальному задумчивому характеру.

Вторая часть традиционно медленная, лирическая. Все ее темы плавные, певучие, между ними нет контраста. Контраст композитор создает между первой и второй частями симфонии. Первая часть как бы показывает трудную жизнь романтического героя, а вторая — его светлые мечты.

Вопросы и задания

1. Почему Симфония № 8 си минор получила название «Неоконченная»? Какой образ в ней создал композитор?

2. В какой форме написана первая часть симфонии? Дайте характеристику вступления.
3. Какой характер имеют главная и побочная темы первой части симфонии?
4. Расскажите о музыке второй части симфонии.
5. Как композитор создает контраст в симфонии? Как этот контраст связан с содержанием произведения?

ФРИДЕРИК ШОПЕН

1810—1849

ТЕМА 1. Биография

Фридерик Шопен родился в 1810 году недалеко от Варшавы — столицы Польши. Вскоре его семья переехала в сто-

лицу. С пяти лет Шопен начал учиться игре на фортепиано, а в 8 лет уже дал первый концерт. После окончания лицея, в 1826 году он поступил в Высшую школу музыки, где учился у композитора Ю. Эльснера.

С самого детства Шопен любил народные песни и танцы. Когда он стал писать музыку, народные мелодии вплетались в его произведения. Так творчество Шопена стало поистине народным. Эти мелодии можно услышать и в двух концертах для фортепиано с оркестром, которые были написаны в 1829–1830 годах.

В 1830 году Шопен отправился в концертную поездку за границу. Сначала он давал концерты в Вене. Там он получил письмо из дома, в котором отец писал о начавшемся в Польше освободительном восстании. Вскоре восстание потерпело поражение. Многие его участники, среди которых были и друзья Шопена, были арестованы. Свои чувства после этих событий Шопен выразил в этюде, который получил название «Революционный».

В 1831 году Шопен приехал в Париж. Там он прожил до конца своей жизни. Слабое здоровье не позволяло Шопену часто давать концерты, поэтому он зарабатывал уроками игры на фортепиано. В Париже у Шопена появились новые друзья — композиторы Ф. Лист и Г. Берлиоз, поэт Г. Гейне, художник Э. Делакруа. На 10 лет спутницей его жизни стала писательница Аврора Дюдеван, издававшая книги под псевдонимом Жорж Санд.

Шопен сочиняет много произведений для фортепиано. Сначала это были небольшие пьесы — танцы, экспромты, этюды, ноктюрны. С 1838 года в его творчестве появились произведения более крупных жанров — сонаты, баллады, скерцо. Сочинения Шопена начали издаваться и приобретать популярность.

После расставания с Жорж Санд, в 1848 году Шопен принял приглашение поехать на гастроли в Англию. Английский климат оказался ему вреден, и здоровье Шопена ухудшилось. Он возвратился в Париж больным и после этого прожил меньше года. Шопен умер в 1849 году.

Вопросы и задания

1. Расскажите о детстве и годах учения Шопена.
2. Почему творчество композитора можно назвать поистине народным?
3. Какие события произошли в 1830 году? В каком произведении они нашли свое отражение?
4. Где Ф. Шопен жил с 1831 года? С кем он дружил?
5. Какие жанры фортепианной музыки представлены в творчестве композитора?
6. Что произошло в последний год жизни Ф. Шопена?

ТЕМА 2. Произведения для фортепиано

Почти все свое творчество Шопен посвятил фортепиано. Он показал разнообразные возможности этого инструмента. Фортепиано может быть как мягким, нежным, так и ярким, мощным. На нем можно создавать различные исполнительские техники. Во всех своих произведениях Шопен применял особый темп «рубато», который позволяет ускорять

и замедлять исполнение музыки по желанию пианиста.

Как и у многих других композиторов-романтиков, основными жанрами творчества Шопена были миниатюры. Одним из первых он обратился к новому для своего времени жанру — ноктюрну. **Ноктюрн** — это пьеса, изображающая ночной пейзаж. Обычно темп ноктюрна медленный, музыка плавная, лирическая. Но в ноктюрнах Шопена появляются и темы противоположного характера — взволнованные, беспокойные, в быстром темпе. Так музыка выражает чувства романтического героя, которые создают контраст со спящей природой.

С детских лет Шопен любил музыку И.С. Баха. Он решил создать сборник по образцу «Хорошо темперированного клавира». Правда, к написанию своего сборника он подошел как композитор-романтик. Шопен написал сборник, состоящий только из **прелюдий**. Так он сделал прелюдию самостоятельным жанром, она перестала быть вступлением к другому произведению. Прелюдии, написанные во всех 24 тональностях,

показывают самые разнообразные эмоции и впечатления.

Прелюдия № 7 написана в ритме мазурки. От танца ее отличают неторопливый темп, ласковый характер. У слушателей эта прелюдия получила название «Польская танцовщица».

Прелюдия № 20 написана в медленном темпе, в минорном ладу. Мрачные аккорды звучат сначала громко, а затем все тише и тише. Музыка создает образ удаляющейся от нас похоронной процессии.

Вопросы и задания

1. Для какого инструмента писал музыку Ф. Шопен? Какой темп называется «рубато»?
2. Что такое ноктюрн? В каком темпе и характере пишутся ноктюрны?
3. Какие темы появляются в ноктюрнах Шопена? Почему?
4. Какое произведение стало образцом при сочинении Шопеном сборника прелюдий?
5. Каким образом романтический стиль проявился в прелюдиях композитора?

6. Расскажите о Прелюдии № 7.
7. Какой образ создается в Прелюдии № 20? Какие выразительные средства использует для этого композитор?

ТЕМА 3. Танцевальные жанры

В творчестве Шопена встречаются три танцевальных жанра: мазурка, полонез и вальс. **Мазурка** была любимым жанром Шопена, этот танец стал для него символом родины, Польши. Мазурка имеет характерные признаки, которые позволяют отличить ее от других танцев, — это размер $3/4$, быстрый темп, изменчивый ритм.

Еще в детстве Шопен видел, как крестьяне танцуют мазурку на деревенских праздниках. Крестьянскую мазурку напоминает его **Мазурка до мажор**. В ней сменяют друг друга несколько разделов, как бы показывая различные движения и фигуры танца. Основная тема — это общий танец. Она звучит в начале и в конце мазурки.

Мазурка ля минор написана в медленном темпе. Это не танец, а воспоминание

о нем. Такие мазурки Шопен писал в Париже, когда тосковал о родине. Она имеет трехчастную форму. Первый и третий разделы — задумчивые, печальные. В средней части появляется мелодия крестьянской мазурки, более оживленная и жизнерадостная.

Полонез — еще один польский танец. Он отличается от мазурки умеренным темпом и торжественным характером. Этот танец из народного стал бальным и распространился по всей Европе. Его танцевали в начале каждого бала. Гости двигались парами, величественно и плавно обходя танцевальный зал.

Вальс был самым популярным танцем периода романтизма. Все любили его

Вальс

танцевать, и многие композиторы писали вальсы. Из вальсов, написанных Шопеном, самым известным стал **Вальс № 7**. Он построен на трех темах, близких по характеру — все они нежные, изящные, плавные. Вторая, самая подвижная тема, повторяется несколько раз, придавая форме вальса черты рондо.

Вопросы и задания

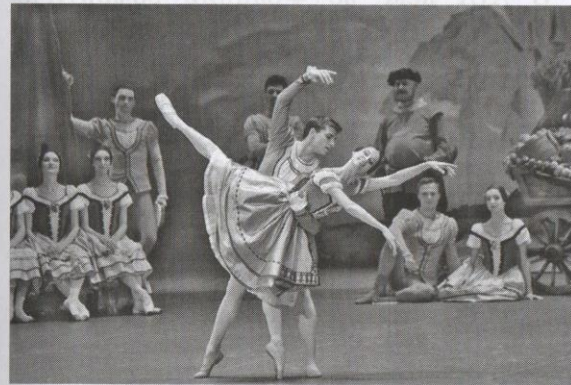
1. Почему мазурка была любимым жанром Ф. Шопена? Какие характерные признаки имеет этот танец?
2. Какой образ создается в Мазурке до мажор? Как она построена?
3. В чем особенность Мазурки ля минор? Дайте характеристику ее тем.
4. Какой темп и характер имеет полонез? Расскажите о бальном полонезе.
5. Какой танец был самым популярным в период романтизма?
6. Сколько тем в Вальсе № 7 Шопена? Какой характер они имеют?

МУЗЫКА ДЛЯ ТЕАТРА В ТВОРЧЕСТВЕ ФРАНЦУЗСКИХ КОМПОЗИТОРОВ-РОМАНТИКОВ

К началу XIX века во Франции наибольшего развития достигло искусство классического балета. Наступивший период романтизма оказал влияние на балетный театр. Появились новые сюжеты балетов и новые герои. Как и в произведениях других жанров, в балете романтические герои вступали в конфликт с окружающим миром. Музыка романтических балетов отражала внутренний мир героев, передавала их чувства.

В балете А. Адана «Жизель» именно в музыке создаются образы и характеры героев балета — наивной Жизели, легкомысленного Альберта, ревнивого Ганса. В центральной сцене первого действия музыка создает основу для постановки танцев. Второе действие балета раскрывает романтический сюжет с другой стороны. Это фантастическая

сцена с участием духов умерших девушек. Музыка и танец сливаются здесь в поэтичном единстве.

Сцена из балета «Жизель»

Еще один балет, в котором усилена роль музыки в спектакле, — это «Копеллия» Л. Делиба. В его музыке не только даны портреты героев, но и противопоставлен мир людей с их яркими чувствами бездушному кукольному миру. Делиб придал балетной музыке симфоническую глубину, поэтому его считают создателем *симфонического балета*. Кроме музыки, связанной с действием

спектакля, в балете есть танцы разных народов: польская мазурка, венгерский чардаш и другие.

В XIX веке во Франции романтический стиль проявился не только в балете, но и в опере. Была написана одна из самых знаменитых опер — **«Кармен» Ж. Бизе**. В ней ярко выражена идея свободы, даже ценой собственной жизни. Действие оперы происходит в Испании, поэтому в ней соединились французские и испанские мелодии. Музыка оперы во многом танцевальна. Главные арии Кармен написаны в ритмах испанских танцев хабанеры и сегидильи. Яркой танцевальностью отличаются оркестровые фрагменты оперы.

Вопросы и задания

1. Какое влияние романтизм оказал на балетный театр?
2. Как связаны музыка и танец в первом действии балета А. Адана «Жизель»?
3. Расскажите о втором действии балета «Жизель».
4. Как музыка в балете Л. Делиба «Коппелия» связана с содержанием спектакля?

5. Какой новый тип балета создал Л. Делиб?
6. Какова основная идея оперы Ж. Бизе «Кармен»?
7. Музыка каких народов звучит в опере «Кармен»?
8. В чем выражается танцевальность в опере «Кармен»?

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ-РОМАНТИКОВ

В XIX веке интерес к народной музыке проявился в собирании и обработке танцев разных народов. Композиторы-романтики создавали сборники обработок народных танцев или включали их мелодии в свои произведения.

Тарантелла — стремительный итальянский танец. Разные композиторы, сочинявшие свои варианты тарантеллы, придавали ей различные характеры. Например, в «Тарантелле» Ф. Листа подчеркивается быстрый темп, который еще больше ускоряется композитором и создает напряженный, бурный характер. А в «Неаполитанской тарантелле» Дж. Россини ритм танца используется для создания настроения беззаботности и радости жизни.

Многие композиторы создавали сборники народных танцев для фортепиано. Это «Норвежские танцы» Э. Грига, «Венгерские танцы» И. Брамса, «Славянские

танцы» А. Дворжака. Такие сборники показывали все разнообразие народных танцев, их разнохарактерность.

Из сборника Э. Грига «Норвежские танцы» наиболее популярным стал танец № 2. Он написан на основе народного танца **халлинга**. Форма здесь трехчастная. Начало и реприза танца исполняются в неторопливом темпе, слегка шутливо. Яркий контраст с ними составляет быстрая, энергичная средняя часть.

Народные танцы можно увидеть во многих операх и балетах периода романтизма. В опере Б. Сметаны «Проданная невеста» звучит чешский танец **полька**. Его танцует жизнерадостная, задорная деревенская молодежь. Легкую, изящную мелодию польки исполняют струнные инструменты.

Вопросы и задания

1. Как в творчестве композиторов-романтиков проявился интерес к народной музыке?
2. Что такое тарантелла? Какой характер придавали ей разные композиторы?

3. Какие сборники танцев для фортепиано вы знаете? Для чего композиторы объединяли танцы в сборники?
4. Какой народный танец использован в «Норвежском танце» № 2 Э. Грига? Дайте характеристику его тем.
5. В каких произведениях часто встречались народные танцы в период романтизма? Расскажите о польке из оперы Б. Сметаны «Проданная невеста».

СЛОВАРЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

- Аллеманда** — немецкий танец XVII века.
- Балет** — спектакль, в котором содержание воплощается через танец.
- Баллада** — песня-рассказ.
- Барокко** — музыкальный стиль XVII — первой половины XVIII века.
- Бранль** — старинный хороводный танец.
- Вальс** — бальный танец XIX века.
- Виртуозное исполнение** — технически сложное, блестящее исполнение музыкальных произведений.
- Гальярда** — бальный танец эпохи Возрождения.
- Духовная музыка** — музыка, предназначенная для исполнения в церкви.
- Жанр** — вид музыки.
- Жига** — английский танец XVII века.
- Имитация** — прием полифонии, когда один голос подражает другому.
- Кантата** — циклический жанр, написанный для хора, оркестра и солистов.
- Капелла** — коллектив музыкантов.
- Капельмейстер** — руководитель капеллы, дирижер.
- Квартет** — циклический жанр, написанный для четырех инструментов.
- Клавесин** — старинный струнный клавишный музыкальный инструмент со щипковым способом звукоизвлечения.

Классицизм — музыкальный стиль второй половины XVIII века.

Кода — часть формы, дополнительное заключение.

Контраст — резкое различие.

Концерт — циклический жанр, написанный для оркестра и солиста.

Кончерто grosso — концерт для оркестра.

Куранта — итальянский и французский танец XVII века.

Мадригал — итальянская песня эпохи Возрождения.

Мазурка — польский народный танец.

Менуэт — бальный танец XVIII века.

Миниатюра — небольшое произведение.

Ноктюрн — пьеса, изображающая ночной пейзаж.

Опера — спектакль, в котором содержание воплощается через пение.

Опера-буффа — комическая итальянская опера XVIII века.

Опера-серия — серьезная итальянская опера XVIII века.

Оратория — крупный циклический жанр для хора, оркестра и солистов.

Орган — самый большой клавишно-духовой инструмент.

Павана — бальный танец эпохи Возрождения.

Полифония — одновременное звучание нескольких мелодий (голосов).

Полонез — польский народный танец.

Полька — чешский народный танец.

Прелюдия — короткая пьеса, которая служит вступлением.

Разработка — второй раздел сонатной формы.

Реприза — третий раздел трехчастной или сонатной формы.

Реформа оперы — преобразование спектакля.

Рефрен — повторяющаяся тема в форме рондо (тема А).

Романтизм — музыкальный стиль XIX века.

Рондо — музыкальная форма со схемой АВАСА.

Рубато — свободный темп в музыке.

Сарабанда — испанский танец XVII века.

Светская музыка — музыка, не предназначенная для церкви.

Серенада — песня о любви, исполнявшаяся под окном девушки.

Симфония — циклический жанр, написанный для оркестра.

Соната — циклический жанр, написанный для одного или двух инструментов.

Стиль — направление в искусстве.

Сюита — циклический жанр, состоящий из самостоятельных пьес.

Тарантелла — итальянский народный танец.

Тема — главная мелодия произведения.
Темперация — деление октавы на 12 одинаковых полутонов.
Токката — жанр виртуозной музыки.
Увертюра — вступление к спектаклю.
Финал — последняя часть цикла.
Фуга — самый сложный жанр полифонии.
Халлинг — норвежский народный танец.
Хорал — пение молитвы в церкви.
Цикл — произведение из нескольких частей.
Экспозиция — первый раздел сонатной формы.
Эпизоды — не повторяющиеся темы в форме рондо (темы В и С).

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УРОКАМ

История развития музыки от древних времен до эпохи барокко

1. Григорианский хорал.
2. Официальный бранль.
3. Ж. Дебре. Мадригал «Облегчите мне».
4. Л. де Милан. Пavana.
5. Гальярда XVI века.

Музыкальная культура эпохи барокко

6. Ж.-Б. Люлли. Выход Нептуна и его свиты (дивертисмент).
7. К. Монтеверди. Монолог Орфея («Орфей»).
8. Д. Букстехуде. Органная фуга фа-диез минор.
9. Ф. Куперен. «Жнецы».
10. А. Корелли. Концерто гротто соч. 6 № 8.
11. А. Вивальди. «Времена года».

Иоганн Себастьян Бах

12. И.С. Бах. Пасхальная кантата.
13. И.С. Бах. Хоральная прелюдия фа минор.
14. И.С. Бах. Токката и фуга ре минор.
15. И.С. Бах. Прелюдия и фуга до минор (1-й том ХТК).
16. И.С. Бах. Фуга до минор (1-й том ХТК).
17. И.С. Бах. «Французская» сюита № 2 до минор.

Георг Фридрих Гендель

18. Г.Ф. Гендель. Ария Баязета («Тамерлан»).
19. Г.Ф. Гендель. Хор «Ибо младенец родился нам» (оратория «Мессия»).
20. Г.Ф. Гендель. Кончерто гротто «Пир Александра».
21. Г.Ф. Гендель. Сюита «Музыка на воде».

Формирование

классического стиля в музыке

22. Н. Порпора. Ария Сифаче из оперы-серии «Сифаче».
23. Дж.Б. Перголези. Дуэт Уберто и Серпины (опера «Служанка-госпожа»).
24. К.В. Глюк. Ария Орфея (опера «Орфей и Эвридика»).
25. К.В. Глюк. Мелодия (опера «Орфей и Эвридика»).

Йозеф Гайдн

26. Й. Гайдн. Соната ре мажор.
27. Й. Гайдн. Симфония № 101 «Часы» — часть 2.
28. Й. Гайдн. Симфония № 87 — часть 1.
29. Й. Гайдн. Симфония № 95 — часть 2.
30. Й. Гайдн. Симфония № 100 — часть 3.
31. Й. Гайдн. Симфония № 44 — часть 4.

Вольфганг Амадей Моцарт

32. В.А. Моцарт. Соната ля мажор.
33. В.А. Моцарт. Ария Фигаро (опера «Свадьба Фигаро»).

34. В.А. Моцарт. Ария Сюзанны (опера «Свадьба Фигаро»).
35. В.А. Моцарт. Ария Папагено (опера «Волшебная флейта»).
36. В.А. Моцарт. Ария Царицы Ночи (опера «Волшебная флейта»).

Людвиг ван Бетховен

37. Л. Бетховен. Соната № 14 «Лунная».
38. Л. Бетховен. Симфония № 3 «Героическая» — часть 3 (скерцо).
39. Л. Бетховен. Симфония № 5 — часть 1.
40. Л. Бетховен. Симфония № 9 — часть 4 («Ода к радости»).
41. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».

Романтизм в музыке

42. Ф. Лист. Симфоническая поэма «Прелюды».
43. Ф. Шуберт. «Мельник и ручей» (цикл «Прекрасная мельничиха»).
44. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 6.
45. К.М. Вебер. Хор охотников (опера «Волшебный стрелок»).
46. Ф. Лист. Симфоническая поэма «Орфей».
47. Р. Шуман. «Пьеро» (цикл «Карнавал»).
48. Р. Шуман. «Арлекин» (цикл «Карнавал»).

Франц Шуберт

49. Ф. Шуберт. «Серенада» (сл. Л. Рельштаба).

- 50. Ф. Шуберт. «Форель» (сл. К. Шубарта).
- 51. Ф. Шуберт. «Лесной царь» (сл. И.В. Гёте).
- 52. Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неокончен-
ная».

Фридерик Шопен

- 53. Ф. Шопен. Ноктюрн фа минор.
- 54. Ф. Шопен. Прелюдия № 7 ля мажор.
- 55. Ф. Шопен. Прелюдия № 20 до минор.
- 56. Ф. Шопен. Мазурка до мажор.
- 57. Ф. Шопен. Мазурка ля минор.
- 58. Ф. Шопен. Полонез ля мажор.
- 59. Ф. Шопен. Вальс № 7 до-диез минор.

*Музыка для театра в творчестве
французских композиторов-романтиков*

- 60. А. Адан. Вальс (балет «Жизель»).
- 61. А. Адан. «Ночное кладбище» (балет «Жи-
зель»).
- 62. Л. Делиб. Вариация куклы (балет «Коп-
пелия»).
- 63. Л. Делиб. Вариация Сванильды (балет
«Коппелия»).
- 64. Л. Делиб. Чардаш (балет «Коппелия»).
- 65. Л. Делиб. Мазурка (балет «Коппелия»).
- 66. Ж. Бизе. Увертюра (опера «Кармен»).
- 67. Ж. Бизе. Хабанера (опера «Кармен»).
- 68. Ж. Бизе. Сегидилья (опера «Кармен»).
- 69. Ж. Бизе. Ария Хозе (опера «Кармен»).

- 70. Ж. Бизе. Куплеты Эскамильо (опера «Кар-
мен»).
- 71. Ж. Бизе. Антракт к четвертому действию
(опера «Кармен»).

Танцевальные жанры

в творчестве композиторов-романтиков

- 72. Ф. Лист. «Тарантелла».
- 73. Дж. Россини. «Неаполитанская тарантел-
ла».
- 74. Э. Григ. «Норвежский танец» № 2.
- 75. Б. Сметана. Полька (опера «Проданная не-
веста»).