Тема 1: Б.Сметана. Творческий облик. Симфоническая поэма «Влтава» и опера «Проданная невеста».

1.Берджих Сметана (1824-1884) – выдающийся **чешский** **композитор** и дирижер, **основоположник национальной композиторской школы.** Его можно считать одним из представителей движения «будителей» – чешских просветителей (ученых, писателей, общественных деятелей), которые боролись за возрождение национальной культуры. Пражское восстание 1848 года, его разгром, политические репрессии вынудили многих деятелей чешской культуры покинуть родину. В их числе был и Сметана, который с 1856 по 1861 гг. жил в Швеции, в Гётеборге. Здесь он организовал симфонический оркестр, с которым выступал в разных странах как дирижер и пианист. В 60-ые годы в Чехии начинается мощный подъем национальной культуры, который неразрывно связан с деятельностью Сметаны. По складу личности он был ярко выраженным лидером, натурой необычайно деятельной, энергичной, всегда находился в центре общественных событий: он открыл первую чешскую музыкальную школу; возглавил созданный по его инициативе «Временный театр», на сцене которого ставились спектакли на чешском языке; руководил музыкальной секцией в союзе деятелей чешской культуры «Умелецка беседа» и крупнейшим хоровым обществом «Глагол Пражский», для которого сочинил множество хоров; был организатором и дирижером симфонических и хоровых концертов.

2.Подобно Глинке в России, Сметана «заложил фундамент» национальной оперы и программной симфонической музыки. **Опера и симфоническая поэма – центральные жанры его творчества**. Помимо этого – хоровые сочинения, камерная инструментальная музыка (замечательные произведения - струнный квартет «Из моей жизни», «Чешские танцы» для фортепиано). Огромна роль национальных элементов в творчестве композитора (образы чешской истории и быта; опора на национальные жанры – полька; цитирование; использование ритмических, интонационных, ладовых особенностей чешского фольклора).

3.В области симфонической музыки Сметана отдавал предпочтение жанру программной симфонической поэмы (видимо, благодаря влиянию Листа, с которым познакомился еще в молодые годы). Главное симфоническое произведение Сметаны – грандиозный цикл из **6 симфонических поэм "Моя Родина"** («Вышеград», «Влтава», «Шарка», «В чешских лугах и лесах», «Табор», «Бланик»). Наибольшую популярность приобрела **симфоническая поэма «Влтава»,** где тема Родины раскрывается через образ могучей реки. Как поясняется в авторской программе, музыка поэмы рисует весь путь Влтавы от самых ее истоков до пражского Вышеграда. Сочетание неизменного (образ реки) с изменчивым (картины и явления, сопутствующие течению Влтавы) вызвало обращение к форме свободного рондо.

Используя учебник (5 выпуск МЛЗС, стр.153-160), записать краткую характеристику тематического материала поэмы, отметить красочные моменты оркестровки, использование звукоизобразительных приёмы, отметить в чём в поэме проявляются национальные элементы. Послушать симфоническую поэму «Влтава» в записи, используя тематический материал, приведенный в учебнике.

4.Интерес композитора к оперному жанру был постоянным. Сметана понимал, что именно опера способна ярче всего выразить национально-освободительные устремления чешского народа. Уже в первой своей опере – «Бранденбуржцы в Чехии» – он обращается к актуальной теме освободительной борьбы. Сюжет из истории Чехии воскрешал события XIII века, когда на чешской земле хозяйничали немецкие феодалы, и прямо перекликался с борьбой против австрийской монархии, которую вели современники композитора. От «Бранденбуржцев» героическая линия в оперном творчестве идет к «Далибору», а затем к «Либуше». Наряду с **героико-патриотическими операми** Сметана сочинял и **комические**: «Проданная невеста», «Две вдовы», «Поцелуй», «Тайна». В них показана повседневная жизнь простых людей из народа. Лучшая среди комических опер Сметаны – «Проданная невеста» (1866 г.).

5**.«Проданная невеста**» стала первой чешской оперой, получившей мировое признание. Ее герои словно выхвачены из жизни чешского села: это батрак Еник – находчивый и смекалистый; его невеста нежная и лукавая Маженка; глуповатый и избалованный Вашек, самоуверенный деревенский сват Кецал; расчетливые родители Маженки, мечтающие о богатом зяте и др. Одним из главных участников происходящих в опере событий является народ. Вместе с Маженкой крестьяне осуждают Еника за мнимое отступничество, а в финале оперы от всего сердца поздравляют влюбленную пару.

Прочитать либретто оперы «Проданная невеста» в учебнике (5 выпуск МЛЗС, стр.388).

6.Важное место в «Проданной невесте» занимают народно-массовые сцены. Ими начинаются и завершаются все три действия оперы. Воплощая народные характеры, композитор естественно **опирался на типичные особенности чешской народной музыки**, в первую очередь – чешских танцев (это полька, скочна, фуриант). Вокальный стиль «Проданной невесты» во многом напоминает стиль русской классической оперы своей опорой на народную песенность (при том, что цитат почти нет) и отказом от внешней виртуозности.

Послушать в записи фрагменты из оперы «Проданная невеста»: увертюра; хор «Как же нам не веселиться» 1д; Полька финал 1д; Фуриант 2д; дуэт Еника и Маженки «Какая ты упрямая» 3д. Используя учебник (5 выпуск МЛЗС, стр.160-181), записать краткую характеристику прослушанных музыкальных фрагментов. При желании посмотреть театральную постановку оперы: <https://www.youtube.com/watch?v=nv1uDEg92-4>

Тема 2: А.Дворжак. Творческий облик. «Славянские танцы» и Симфония «Из Нового Света».

1.Антонин Дворжак (1841–1904) наряду со Сметаной явился **основоположником чешской композиторской школы.** По сравнению со своим старшим современником, он жил в иную эпоху. Ему не нужно было все создавать сначала, как это приходилось делать Сметане. Он мог рассчитывать на поддержку Сметаны и, действительно, получал ее (Сметана помогал в постановке опер Дворжака). Творчество Дворжака уже при его жизни приобретает **мировую известность**.

2.*Используя учебник (5 выпуск МЛЗС, стр.182-194), выписать характеристику основных фактов жизни и творчества композитора: учеба в Органной школе; работа в оркестре оперного театра; дружба с И.Брамсом; дружба с П.И.Чайковским; гастроли в России и Европе; работа в Америке; события последних лет.*

3.Творчество Дворжака разнообразно по жанрам: оперы («Король и угольщик», «Хитрый крестьянин», «Якобинец», «Черт и Кача», «Русалка»); вокально-хоровая музыка (оратория «Святая Людмила», «Stabat Mater», «Моравские дуэты»); фортепианные трио и квартеты, миниатюры; струнные квартеты; виолончельный концерт си минор; симфонические сочинения (программные симфонические поэмы и 9 непрограммных симфоний).

4.Одно из самых известных инструментальных сочинений - **«Славянские танцы»** (были задуманы для фортепиано в 4 руки, затем переложены для оркестра). Две тетради (1878 и 1886) по восемь пьес в каждой. Простота, доступность выражения, стройность композиции способствовали огромной популярности сочинения. Отражают типичный именно для Дворжака интерес не только к чешской, но и шире – славянской музыкальной культуре. Выражение его идеи «славянской взаимности» (активного взаимодействия культур разных славянских народов). В «Славянских танцах» использованы: словацкий одземек, польские мазурка и полонез, южнославянское «коло», чешские полька, соуседска, скочна, фуриант. Сходная идея – и в других сочинениях («Славянские рапсодии» для оркестра, симфония №3, трио «Думка»).

Послушать в записи «Славянские танцы» №8 «Фуриант» и №10 (№2 из 2-ой тетради) «Стародавняя».

5.В трактовке жанра симфонии Дворжак не пошел по пути Листа и Берлиоза, которые отдавали предпочтение сюжетности, программности. Его симпатии были на стороне другого типа симфонии, связанного с традициями немецкой школы (авторитетом, наставником и другом Дворжака был Брамс). Все 9 симфоний Дворжака непрограммны, несмотря на то, что 2 из них имеют подзаголовки. Симфонии не равнозначны: первые четыре явно уступают последующим (требовательный к себе композитор оставил их неизданными). Лучшей считается последняя, 9-я симфония (5-ая).

6.**Симфония №9 (5) «Из Нового Света» e-moll** - последняя симфония Дворжака. Открыла в творческой биографии композитора «американский период» (с 1891 года жил в Америке, которую называли Новым Светом). Содержание симфонии отразило впечатления от Америки (размышления о жизни, людях, природе). Успех симфонии был сенсационным: исполнение произведения расценивалось как самое значительное событие в истории музыкальной жизни Америки.

7.По жанру – **лирико-драматическая** симфония. Ее концепция типична для Дворжака: через напряженную борьбу мыслей и чувств к оптимистичному выводу (кода 4-ой части). Отличительная черта драматургии - **система лейтмотивов**, укрепляющих единство цикла. Ведущий лейтмотив – главная тема I части (ее начальный элемент появляется во всех частях симфонии). Сквозное развитие получают также заключительная тема I части, основные темы Largo и Скерцо.

8.Главная особенность тематического материала симфонии: Дворжак **первым из европейских композиторов обратил внимание на удивительную красоту американского фольклора**; одновременно обращается и к элементам славянского фольклора.

9.Композиция: 4х-частный цикл с обычным расположением частей (подобно Брамсу, Дворжак был убежден в жизнеспособности классических жанров и форм). Крайние части (1 и 4) написаны в сонатной форме, средние (2 и 3) – в сложной трехчастной (АВА).

Используя учебник (5 выпуск МЛЗС, стр.194-213), записать краткую характеристику тематического материала каждой части, отметить красочные моменты ладо-гармонического языка и оркестровки, отметить связи тем симфонии с разными жанрами американского и славянского фольклора. Послушать симфонию «Из Нового Света» в записи, используя тематический материал, приведенный в учебнике.