Опорный конспект

Тема 1: Э.Григ. Музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт».

1.Центральным произведением симфонического творчества Э.Грига является музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». В 1874 году ведущий норвежский драматург Генрик Ибсен пригласил молодого, но уже известного композитора для совместной работы над новой постановкой пьесы «Пер Гюнт». Премьера спектакля прошла 24 февраля 1876 года, в Христиании, и имела грандиозный успех. В этом сезоне она была сыграна 36 раз! Для спектакля Григом были созданы 23 музыкальных номера (симфонические антракты, вокальные номера, танцы, мелодрамы, симфонические эпизоды).

2.Произведение Ибсена - реалистическая драма с ярко выраженной сатирической, социально-критической направленностью. Произведение сложное, в нём переплетаются разные сюжетные линии: крестьянский быт Норвегии и картины дальних экзотических стран, народная фантастика, фольклор, картины природы, душевный мир человека, лирика и сатира. "Пер Гюнт" – это пьеса о молодом человеке, который, бросив дом и любимую девушку, отправился на поиски счастья. Главная тема драмы – философская: требование цельности человеческой личности, верности, человеческого долга, обличение порока. Главный герой (Пер Гюнт) – скорее антигерой.

Сам сюжет – не близок Григу (композитор не тяготел к таким сложным и философски нагруженным сюжетам). В своей музыке Григ отразил лишь те стороны драмы, которые были близки ему: лирика (тонкие музыкальные характеристики женских образов Сольвейг, Озе, Ингрид, Анитры), поэзия природы, народно-жанровая и народно-фантастическая сферы. Философскую тематику Григ обошел. В центре не образ Пер Гюнта, а образ Сольвейг, ставший символом душевной чистоты, любви, силы духа. Интересно, что знаменитую «Песню Сольвейг» Григ написал самой первой. Тема Сольвейг стала музыкальной доминантой всего спектакля, его смысловым лейтмотивом. Таким образом, в музыке Грига драма получила несколько иное прочтение (для Ибсена главное - обличение пороков на примере образа Пера Гюнта; для Грига главное - утверждение любви и верности, символом которых является Сольвейг).

3.Мировую известность музыка Грига получила в виде двух оркестровых сюит, в которые композитор включил восемь номеров. Первая сюита: «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля». Вторая сюита: «Жалоба Ингрид», «Арабский танец», «Возвращение Пера Гюнта на родину» («Буря на море») и «Песня Сольвейг». Между номерами нет сюжетной связи.

Ведущим принципом построения сюит является принцип контраста. Так, светлые и радостные чувства («Утро») сопоставляются с трагедией конца жизни («Смерть Озе»), изящная жанровая зарисовка («Танец Анитры») сменяется мрачной фантастикой («В пещере горного короля»). Горестную «Жалобу Ингрид» сменяет экзотический и бутафорский «Арабский танец», а после мрачной картины бушующего моря («Возвращение Пера Гюнта») звучит сдержанно-чистая и трогательная «Песня Сольвейг».

4.Основные образы сюит отличаются яркостью, рельефностью, театральностью. Музыка в целом носит ярко национальный характер. Оркестр чистый, прозрачный, со множеством красочных соло.

Используя учебник (МЛЗС 5 выпуск, стр.272-282), сделать письменно краткие характеристики пьес «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Жалоба Ингрид», «Песня Сольвейг» (отметить с какими образами связана пьеса, особенности формы, жанровая основа тем, их музыкальные особенности – ритмические, интонационные, ладо-гармонические, тембровые). Параллельно с работой над теоретическим материалом прослушать указанные номера в записи.

Тема 2: Э.Григ. Камерное вокальное творчество (романсы и песни).

Малые формы - наиболее органичный для Грига способом выражения мыслей. Душевные состояния и образы выражаются Григом в краткой и отточенной форме, без интенсивного драматического развития. Поэтому жанр песни (романса) занял важнейшее место в его творчестве (с ор. 2 до ор.70; с начала 60-х годов до 1900 года). Всего Григом создано **около 150-и песен** (125 из них опубликованы самим композитором при жизни, ещё около 20 изданы посмертно).

Подобно фортепианным миниатюрам, композитор объединял свои вокальные миниатюры в **«тетради» (или сборники).** В большинстве случаев это собрания разнохарактерных песен и романсов на слова одного поэта. Например, ор.5 – на сл.Г.Х.Андерсена, ор.21 - на сл.Б.Бьёрнсона, ор.25 - на сл.Г.Ибсена, ор.33 - на сл.О.Винье, ор.60 - на сл.В.Крага и т.д. Есть у Грига и вокальные циклы: «По скалам и фьордам» на сл.Х.Драхмана (ор.44), «Норвегия» на сл.Й.Паульсена (ор.58) и «Девушка гор» на сл.А.Гарборга (ор.67).

Все названные выше соавторы Грига – **скандинавские поэты** (датские и норвежские). Их творчество было особенно притягательно для композитора. Имена многих из них стали известными именно благодаря романсам Э.Грига. Изредка обращался Григ и к немецкой поэзии (Г.Гейне, И.В.Гёте, А.Шамиссо, Ф.Боденштедт).

Образное содержание романсов и песен Грига близко содержанию его фортепианных миниатюр.

1. Большое место в своих романсах Григ отводит картинам природы. Это преимущественно норвежские, северные **пейзажи**. В них ощутимо характерное именно для Грига благоговейное отношение к природе, «тихий восторг» от её красоты. Пейзажное начало практически всегда сливается здесь с идиллическими любовно-лирическими настроениями. Яркие примеры подобной лирики – романсы **«Избушка» (ор.18, сл.Андерсена), «Заход солнца» (ор.9, сл.Мунка).** Эти романсы отличает простота формы (куплетная), лаконизм, афористичность выражения, необычайная пластичность и гибкость мелодики, в которую органично «вкраплены» типично норвежские интонации и обороты. Пасторальный колорит подчеркивает жанровая основа (оба связаны с жанром баркаролы), звукоизобразительные приёмы в фортепианной партии (плеск волн – «Избушка»). В романсах господствуют светлые мажорные краски (в романсе «Заход солнца» - элегическое настроение подчеркнуто мерцанием мажора и минора). *Послушать оба романса в записи с нотами*.
2. В своих зрелых вокальных сочинениях Григ затрагивает новые для данного жанра темы. Например, в его циклах «По скалам и фьордам» и «Норвегия» впервые так ярко прозвучала **тема Родины**. Героями многих песен становятся простые люди – рыбаки, крестьяне, деревенские женщины. Некоторые романсы посвящены зарисовкам народного быта. Жанр романса в 19 веке развивался преимущественно как лирический. Гражданская, социальная и бытовая тематика для него была не характерна. Григ одним из первых затрагивает подобные образы в своём камерном вокальном творчестве.
3. Безусловно, центральное место в камерном вокальном творчестве Грига занял **лирический романс.** В раннем творчестве композитора подобные образы и настроения были ведущими. Здесь ещё очень ощутимо влияние немецкой романтической лирики. Пример тому – романс **«Люблю тебя»**. Он входит в ор.5 – «Мелодии сердца» на стихи Г.Х.Андерсена, одного из самых любимых поэтов Грига. Этот сборник Григ опубликовал на собственные средства. Уже первые рецензенты сравнивали песни сборника с шумановской лирикой. Романс «Люблю тебя» можно назвать автобиографическим произведением (создан в период влюбленности в Нину Хагеруп). Полнота чувств, восторг любви выражены Григом в стройной куплетной форме. Но каждый куплет завершается страстной кульминацией.Такая образная драматургия типична для Грига. Подчеркивает кульминацию один из любимейших аккордов Грига – II7 на Д басу (Д11). Так сквозь общеромантический стиль уже пробиваются индивидуальные черточки григовского почерка. *Послушать романс в записи с нотами.*
4. Неразрывная связь с традициями романтической музыки ощущается в лирических романсах **«Время роз» (сл.Гёте) и «Сон» (сл.Ф.Боденштедта) из ор.48** («Шесть песен на слова немецких поэтов»). Оба романса отличает сложный и очень красочный гармонический язык (обильная хроматика, секвенции, свободная модуляционная техника), близкий гармоническому стилю «позднего» романтизма (Р.Вагнер, Ф.Лист). *Послушать оба романса в записи с нотами.*
5. Своеобразным шедевром григовской лирики стал романс **«Лебедь»,** написанный на слова Генри Ибсена (ор.25). Это произведение поражает своей «изощренной ограниченностью»: предельный лаконизм (простая трёхчастная форма), предельный минимум выразительных средств (скупые аккорды у фортепиано и строгая, сдержанная повествовательная мелодия голоса) создают глубокий, символический образ. Лебедь, поющий свою предсмертную песню – символ поэта, художника. Романс можно назвать **лирико-философским** размышлением. В музыкальных красках опять слышны характерные для Грига приёмы: плагальный оборот в начале романса – Т-IV7, мягкие светотени мажора и минора, вкрапление в мелодию «норвежской» интонации I-VII-V. *Послушать романс в записи с нотами.*

Вывод: Григ не является новатором в жанре романса. Можно провести параллели с вокальным творчеством Ф.Шуберта (простота формы, господство куплетности), Р.Шумана (лирические образы), Ф.Листа, Р.Вагнера (гармонический язык). В то же время Григ создаёт свой, легко узнаваемый стиль. Как и в фортепианной музыке, главными особенностями его стиля становятся: камерность, лаконизм, доступность, простота, сочетающиеся со свежестью, необычайной красочностью (благодаря естественному вкраплению национальных элементов).