Группы: **Оркестровые струнные инструменты, Вокальное искусство**

Курс **1**

Дисциплина **Музыкальная литература**

Преподаватель **Пронина Наталья Викторовна**

**1. Изучить опорный конспект по теме «В.А.Моцарт. Симфония № 40, g moll».**

Время работы Моцарта в симфоническом жанре продолжалась около четверти века: с 1764 - 1788 г.г. Наивысшее достижение композитора в данной области – три последних симфонии, созданных летом 1788 г. Общее число его симфоний – 41. В венский период было создано шесть последних симфоний, в том числе: «Линцская» (1783), «Пражская» (1786) и три симфонии 1788 г.

На раннем этапе симфоническое творчество В.А.Моцарта опиралось на достижения И.К.Баха. Эти черты проявлялись в общей трактовке цикла (три небольшие части) и в различных выразительных деталях (кантиленность, певучесть тем, выразительные контрасты мажора и минора, ведущая роль струнно-смычковой группы).

С развитием моцартовского симфонического стиля связано посещение им крупных музыкальных центров Европы – Вены, Милана, Парижа, Мангейма. Особое значение для формирования моцартовского симфонического стиля имел мангеймский оркестр, которым руководил в тот период выдающийся чешский композитор, скрипач и дирижер Ян Вацлав Стамиц (1717-1757). Стамиц ­ – автор 50 симфоний, одним из первых стал создавать четырехчастные симфонии, включая в композицию трехчастного симфонического цикла менуэт. Стамиц –основоположник мангеймской оркестровой и композиторской школы, для которой характерно активное использование крещендо и самостоятельность партий духовых инструментов оркестра.

***Общая характеристика симфонии № 40, g moll.***

Данная симфония Моцарта утвердила новый жанр и тип симфонии – лирико-драматическая. Этот тип симфонии в дальнейшем получит развитие в симфоническом творчестве композиторов-романтиков.

Состав оркестра симфонии парный (флейта,2 гобоя, 2 кларнета,2 фагота,2 валторны, струнно-смычковая группа).

В первой части симфонии главная и побочная темы имеют лирический характер. Выразительная тема главной партии проходит в основной тональности симфонии и опирается на секундовые «мотивы вздоха» и широкие секстовые скачки. Ритмическая пульсация восьмыми подчеркивает беспокойный, взволнованный характер темы. Побочная тема более спокойна и поэтична в интонационно-ритмическом плане, постепенно в ее развитии появляются неустойчивые мотивы темы главной партии ( аккордовая фактура, синкопированном ритм, громкостная динамика). Все эти черты драматизируют звучание тем главной и побочной партии в экспозиции первой части.

Начало разработки отмечено новым драматическим приемом – резким тональным сдвигом из B-dur в далекий fis-moll . Минорные краски подчеркиваются почти на всем протяжении всей разработки. Другая важная особенность разработки – монотематический характер: все внимание сосредоточено *исключительно* на теме главной партии. В процессе развития она приобретает новые интонации и смысловые оттенки. В репризе наряду с темами главной и побочной партии важное значение приобретает тема связующей партии. Тема побочной партии в репризе проходит в миноре, эта выразительная деталь станет характерной для моцартовской трактовки сонатной формы в целом.

Вторая часть симфонии – лирико-философское Andante (Es-dur). Эта часть изложена в сонатной форме. Драматургия части связана с воплощением образов спокойного, сосредоточенного размышления. Тема главной партии изложена в тональности Es dur. Фактура главной темы имитационна, в ней используются настойчивые повторы звуков, приглушенные тембры и низкие регистры. Образ темы побочной партии – (B-dur) отличается камерностью звучания,мягкостью интонаций и ритмов. С главной темой ее объединяют легкие, «порхающие» ритмические фигурки-мотивы. Но постепенно, в ходе развития разработки и репризы главная тема утрачивает свою спокойную повествовательность, ее фразы становятся напряженными, восклицательными (квартовый затакт сменяется малосекундовым), при этом непрерывно меняются тональности, очень широко развивается ритимический мотив тридцатьвторых, приобретающий драматическую активность. Возвращение тем главной и побочной партий в репризе части вносит элемент умиротворения и покоя.

Третья часть симфонии – менуэт, написана в тональности g moll, композиция части – сложная трехчастная. В музыке данной части господствует суровый колорит, неквадратные и несимметричные построения, уверенное восходящее движение по устойчивым звукам лада, громкостная динамика ,сильные акценты на слабых долях, диссонантные задержания. Все эти черты подчеркивают необычный характер менуэта, не танцевальное, а драматическое начало этой музыки. В трио менуэта (G-dur) возникает новый образ,изящный и грациозный, он ярко контрастирует с сурово-драматическим содержанием всей части в целом. В финале симфонии преобладает тревожно-взволнованное настроение. Тема главной партии внутренне драматична – она отличается ярко выраженной танцевальностью, инструментальным типом мелодики, резкими контрастами звучности, стремительностью движения. Побочная партия более спокойна и уравновешенна по характеру, по интонациям и ритмике, но в целом развитие ее образа претерпевает большие изменения. В итоге после драматичной разработки и репризы тема побочной партии проходит в g-moll. Разработка финала по драматической напряженности не только не уступает разработке первой части, но даже превосходит ее. В итоге все части симфонии пронизаны драматичными образно-интонационными контрастами, в их чередовании происходит своеобразная борьба лирического и драматического начала. Таким образом, в симфонии намечается новый тип содержания – лирико-драматический.

Основные черты моцартовского симфонического стиля, намеченные в симфонии № 40, g moll:

– содержание лирико-драматического плана;

– использование многоуровневых контрастов;

– более активное образно-тематическое развитие;

– укрупнение масштабов трех основных разделов сонатной формы;

– тонкая разработка оркестровой фактуры и тембровой драматургии.

**2. Проработать текст учебника «МЛЗС», вып. 2, глава «В.А.Моцарт», стр. 246-254 и составить тезисный план по заданной теме.**

**3. Ответить на следующие вопросы по заданной теме:**

1. Определить жанр и тип образного содержания в симфонии № 40, g moll В.Моцарта.

2. Кратко охарактеризовать содержание и форму каждой части симфонии.

3. Указать время создания данной симфонии.

4. Перечислить новаторские черты моцартовского симфонизма на примере данной симфонии.

5. Определить состав симфонии № 40, g moll В.А.Моцарта.

**4. Подготовиться к викторине по темам симфонии, прослушать все части данного произведения (см.муз.приложение).**

Список тем на викторину:

1 часть – темы главной и побочной партии;

IIчасть – темы главной и побочной партий;

III часть – темы менуэта и трио;

IV часть – темы главной и побочной партии.

***Тема «В.А.Моцарт. Симфония №41, C –dur, «Юпитер».***

**1. Изучить опорный конспект по теме «В.Моцарт. Симфония № 41, C-dur, «Юпитер».**

История создания симфонии. Год создания симфонии –1788. Дата завершения симфонии – 10 августа 1788г. Необычность замысла симфонии, сложность и новизна приемов композиции, масштабность ее формы, грандиозность, величественность ее образного содержания определили программный подзаголовок этой симфонии – «Юпитер». Образы торжества и героики, которые получили воплощение в этом произведении, предвосхитили образный мир бетховенских монументальных героических симфоний. В этом произведении композитор отходит от субъективно-лирического, лирико-драматического тона предшествующих симфоний и стремится воплотить торжество и победу светлого объективного начала. П.И.Чайковский называл эту симфонию «одним из чудес симфонической музыки».

Состав оркестра - парный ( с использованием труб и литавр).Первая часть написана в тональности C -dur и изложена в форме сонатного аллегро. Ее драматургия определяется тремя темами-образами: первая из них – тема главной партии, она состоит из двух мотивов и исполняется всем составом оркестра, вторая тема-образ – тема побочной партии, она поручена группе скрипкам и звучит легко и прозрачно. Третья тема-образ первой части – заключительная партия, ее интонации грациозные и танцевальные, как бы обобщающие все интонационно-ритмическое движение первой части.

Главная партия первой части строится на 2-х контрастных элементах. Первый – волевой и энергичный (tutti, *f*, унисон, фигура *тираты,* которая ассоциируется с ударом молнии). Второй элемент (*p,* аккордовое изложение, струнные) вопросительный и мягкий. Подобная диалогическая структура – типично моцартовский прием, получивший развитие у Бетховена. Дальнейшее продолжение главной темы развивает ее героический элемент. На первый план выдвигается интонация фанфары, пунктирная ритмика, маршевость, активные T-D обороты в гармонии.

В связующей партии оба элемента главной темы даны без динамических контрастов и без тембрового противопоставления. Постепенно 2-й элемент становится все более утвердительным и завершается ,героическим маршем.

Побочная тема – лирическая, мечтательная и нежная (хроматизмы, изысканная ритмика, звучание струнных инструментов). Заключительная партия – задорная, жизнерадостная, она как бы связана с веселым миром опер buffa.

Разработка начинается коротким модуляционным сдвигом из G-dur →Es-dur (унисон духовых) и поначалу сосредотачивается на материале заключительной партии. Ранее буффонная, она постепенно преображается в напористую и волевую. Во втором разделе разработки развиваются героические элементы главной и связующей тем. В репризе изменения тем не существенны и касаются в основном смены фактуры и тембровой драматургии – в оркестровке все большее участие приобретают духовые инструменты.

Вторая лирическая медленная часть – Andante cantabile, F-dur – написана в сонатной форме. Ее общее спокойное, безмятежное настроение дважды нарушается контрастным вторжением драматических тем-образов (в экспозиции и в разработке). Носительницей драматизма выступает связующая тема (c-moll). В репризе же эта тема отсутствует.

Особой многогранностью, сложностью отмечена музыка менуэта. (C-dur, сложная 3х-частная форма) Лирическая напевность (основная тема родственна побочной партии первой части) сочетаетсяс решительными фразами с героическим оттенком (они акцентированы трубами и литаврами).

В *трио* (C-dur) ярче выявлены жанровые танцевальные черты. Помимо изящной шутливости здесь проступают и лирические черты. В центре трио возникает новая тема, предвосхищающая будущие лендлеры Шуберта.

Торжественно-триумфальный финал симфонии **–** 4 часть**.(**C-dur). Здесь объединяются сонатная форма и главный полифонический жанр – фуги. Основные темы сначала излагаются в гомофонной фактуре, а затем полифонизируются. В основе финала – пять тем-образов. Первая тема, краткая и строгая, состоит из четырех нот и интонируется скрипками. Вторая тема также поручена скрипкам, она интонационно яркая, энергичная ритмически и динамически. Третья тема отличается решительным пунктирным ритмом, переходящим в ровным ритмический рисунок восьмыми длительностями. Четвертая тема – восходящая по своим интонациям, энергичная и напористая.Все перечисленные четыре темы составляют главную партию финальной части симфонии.На основе 1-й темы выстраивается фугато (в сонатной форме оно выполняет функцию связующей партии). Пятая тема – тема побочной партии, она проходит в доминантовой тональности и в более легкой ,прозрачной оркестровке. Разработка построена в основном на первых двух темах. Постепенно полифоническое развитие захватывает разработку и репризу. Темы и их элементы контрапунктируют друг другу, возникают разнообразные имитации, стретты, обращения, перестановки голосов. В большой коде в *одновременном* полифоническом звучании объединяются все темы финала.

**2.Составить тезисный конспект данной темы по учебнику «МЛЗС», вып. 2, стр.254-265.**

**3. Подготовиться к викторине по данной теме, используя тематический материал учебника (см. муз. приложение).**

Список тем для викторины: 1. 1 Ч.,Г.П.

 2. 1 Ч., П.П.

 3.1 Ч., З.П.

 4. 2 Ч., Г.П.

 5. 2 Ч., П.П.

 6. 3 Ч., Осн.тема (менуэт).

 7.4 ч. Г.П.

**4. Подготовить ответы на следующие вопросы:**

1. Указать особенность композиции и драматургии данной симфонии, благодаря которой симфония получила название «Юпитер».

2. Указать форму второй части данной симфонии.

3. Охарактеризовать кратко каждую часть симфонии.