Группа: **Оркестровые струнные инструменты**

Курс: **3**

Дисциплина: **Музыкальная литература**

Преподаватель**: Сахарова Ирина Борисовна**

Учебная неделя: **25.10 – 30.10**

Опорный конспект по темам:

«М.И. Глинка. Симфоническое творчество.

«Камаринская» и «Вальс – фантазмя».

Общая характеристика и анализ произведений»

В истории русской музыки 1-я половина XIXв. была временем бурного вызревания творческих сил нации. Эпохальным по значению оказалось творчество гениального и самобытного композитора М.И.Глинки, о котором красноречиво сказал писатель и муз. критик *Владимир Федорович Од****о****евский:* ***«На русской музыкальной почве вырос роскошный цветок. Берегите его! Он цветок нежный и цветет раз в столетие».*** Глинка был признан главой русской композиторской школы. Обычным стало сравнение ***Глинки с Пушкиным***. Оба открыли *«золотой век»* русского искусства.

Симфоническое наследие Глинки невелико по объему и его создание относится к зрелому и позднему периодам. Почти все они принадлежат к жанру одночастных увертюр или фантазий, небольших по масштабам. Историческая роль этих произведений заключается в становлении русского симфонизма. По своему художественному значению они занимают достойное место рядом с монументальными симфониями русских композиторов-классиков.

Глинка утвердил принципы симфонического развития, ставшие для русских композиторов основополагающими. Лучшие сочинения представляют собой линию жанрового и лирического симфонизма – это «Камаринская», две испанские увертюры и «Вальс-фантазия».

Глинка не оставлял мысли о симфоническом воплощении русских народных тем. В 1848г. работает над увертюрой «Камаринская», в которой воплотилось здоровое мироощущение композитора. Первое название - «Русское скерцо» подразумевало элемент скерцозности как выражение народного характера, юмора, веселья, удалого разгула, широты русской души. Картины русской народной жизни представлены двумя цитатами – это свадебная *«Из-за гор, гор высоких»*и плясовая *«Камаринская»*

Глинка опирается на принципы подголосочной и классической имитационной полифонии, воспроизводит особенности звучания народных инструментов. Национальный колорит достигается pizzicato струнных и тембром деревянных духовых.

«Камаринской»Глинка заявляет о себе как великий русский симфонист. Высокую оценку дал ему гений русской музыки *П.И.Чайковский,* отметив, что *вся русская симфоническая музыка выросла из «Камаринской» как дуб из желудя».*

Гектор Берлиоз подчеркивал высочайшее мастерство Глинки в области оркестра. Глинка предпочитал различные соло, чистые тембры, использование колористических возможностей инструментов. Некоторые принципы оркестровки были развиты Н.А.Римским – Корсаковым.

Под впечатлением фольклора и быта Испании Глинка задумывается о создании сочинений на испанские темы. Так появились испанские увертюры ***«Арагонская хота» (1845г)-***этокартина народного праздника ***и «Воспоминание о летней ночи в Мадриде» или «Ночь в Мадриде» (1848г),*** живописно воплощающая картину природы.

Последним произведением для оркестра в 1856г. был ***«Вальс-фантазия»*,** представляющий лирическую линию симфонизма. Сначала была создана пьеса для фортепиано, негласно посвященная Екатерине Керн. Глинка развивает тенденцию поэтизации бытового танца, характерную для европейской музыки эпохи романтизма. Здесь представлен камерный стиль оркестровки, отличающийся прозрачностью красок. Лирическая проникновенность, тончайшее развитие муз. мысли дали повод критику***Александру Николаевичу******Серову*** назвать это сочинение ***«высокой***

мудростью простоты». По форме – романтическое рондо, состоящее из

11 эпизодов.

Основной образ заключен в тему песенно-танцевального характера, которую ведут скрипки, флейта, кларнет. Экспрессивная нисходящая интонация на ув.4 с IV# ст. вносит напряжение и романтическую надломленность. Рефрен оттеняется контрастными мажорными эпизодами лирического характера.

Таким образом, симфонические произведения Глинки определили дальнейшее развитие русской симфонической музыки. Композитор сыграл основополагающую роль в русской музыкальной культуре, значение которой четко определил ***Борис Асафьев*** следующими словами: ***«…поистине живой родник всей русской музыки».***

Симфонические произведения в творчестве Глинки также имели важный обобщающий смысл – они отразили огромный опыт, накопленный в оперном творчестве. Оркестровые принципы сложились задолго до симфонических произведений; в операх были заложены основы глинкинской характерности и типологии тембров, проявились присущие Глинке черты ассоциативности, живописных представлений, связанных с тембровой драматургией.

Наследие: «Увертюра-симфония» на две русские темы (неоконченная); «Арагонская хота», «Камаринская», «Ночь в Мадриде», «Вальс-фантазия», музыка к трагедии Кукольника «Князь Холмский», увертюры к операм и симфонические номера.

В своих симфонических произведениях Глинка заложил основы практически всех основных типов симфонизма: ***народно-жанровый*** (испанские увертюры и «Камаринская»),***драматический*** (увертюра к «Ивану Сусанину»), ***эпический***(увертюра к «Руслану и Людмиле»), ***лирико-психологический***(«Вальс-фантазия»).

В жанровом отношении Глинка, продолжая традиции своих русских предшественников, развивает лаконичную форму *увертюры*. В каждом отдельном случае эта форма является неповторимо новой: она всецело определяется общей художественной концепцией. Форма двойных вариаций в «Камаринской», сонатная форма в «Арагонской хоте», рондообразная в «Вальсе-фантазии», концентрическая в «Ночи в Мадриде».

С точки зрения оркестровки, три поздние увертюры Глинки представляют собой энциклопедию его оркестрового мышления, его темброво-инструментального мастерства, драматургических принципов его оркестровки. Тембр у Глинки имеет определённую семантику. Создаёт ли он музыкальный портрет героя, видит ли он внутренним взором конкретную сценическую ситуацию, всюду его мысль, переплетаясь в звучании оркестра, приобретает определённое значение, характер.

Оркестр Глинки во многом противоположен оркестру романтиков, в частности Берлиоза. Главная тенденция оркестра Глинки – предельная экономия выразительных средств. Не склонен был расширять свой оркестр и поражать слух невиданными инструментальными сочетаниями.

Задание:

1. Прочитать и выучить опорный конспект по данной теме.
2. Переписать в рабочую тетрадь из опорного конспекта текст.
3. Сделать конспект анализа «Камаринской» и «Вальса-фантазии» по учебнику «Русская музыкальна литература», выпуск 1, ред. Фрид Э.Л.
4. Послушать данные произведения с партитурой или клавиром.