Группы: Оркестровые струнные инструменты

Курс: 3

Дисциплина: МЛ

Преподаватель: Сахарова И.Б.

Неделя: 31.01 – 05.02

Темы: « А.П. Бородин.

Симфония № 2, «Богатырская». Камерно-вокальное творчество.

Камерно-инструментальное творчество. Квартет No 2

«Богатырская симфония»

 Бородин написал 3 симфонии. Третью не закончил. Также он написал симфоническую партиту «В средней Азии» для оркестра. Бородин - создатель русской классической эпической симфонии, а Чайковский - создатель лирико-драматической симфонии.

2 симфония -образец эпической симфонии. Она создавалась с 1869 по1876 гг. Это время создания «Князя Игоря». Они близки по богатырскому характеру музыки и по интонациям. Стасов назвал симфонию богатырской, Мусоргский – героической, славянской. В ней 4 части. Стасов дал толкование каждой части:

I - собрание русских богатырей

II - богатырские состязания, игры

III - эпическая песня Баяна

IV - богатырский пир, праздник

 Эпический характер симфонии проявляется в общей объективности содержания, уравновешенности, в отсутствии драматических конфликтов. Недаром экспозиционность преобладает над разработочностью (в сонатных формах). Эпический жанр предполагает не конфликты, а контрасты - яркие сопоставления красочных картин. Здесь это проявляется на разных уровнях: на уровне всей симфонии - каждая часть самостоятельна и контрастна окружающим. Каждая часть в своей тональности: I – h-moll, II (Скерцо) – F-dur. Бородин переставляет местами медленную часть и скерцо - сначала скерцо, потом медленная часть для усиления контраста. Форма сложная 3-х частная (II ч.), где крайние части - сонатная форма без разработки. Такая форма характерна для Бородина. III ч. – Des-dur (сонатная форма), IV (Финал, пир) - H-dur. Праздничный характер, сонатная форма.

 Есть контрасты русских и восточных тем. Восточная тема - средняя часть Скерцо. Напоминает половецкие песни из «Игоря». Есть контрасты и внутри частей. Но при этих контрастах симфония цельная - общий характер, общие

интонации между частями, связанные с пентатонными элементами. Между

I и II частями Бородин дает общий аккорд – D9 (h-moll) – D7 (F-dur).

I ч. Сонатная форма. h-moll.

Г.п. - 2 контрастных элемента. 1-й - архаический. Богатырские унисоны всего оркестра (tutti). 2-й - плясового характера. Они чередуются.

П.п. - похожа на русскую народную песню. D-dur (классическое сопоставление тональностей).

Разработка. Уравновешенная. Имеет элементы 3-х частности. Крайние разделы - эпизоды скачки, а средняя часть - п.п. в Des-dur на доминантовом органном пункте.

Реприза. 1-й элемент г.п. звучит еще более грандиозно, т.к. звучит в увеличении (четвертями вместо восьмых). 2-й эле. – C-dur. Г.п. сокращена.

Кода. Основана на 1 элементе г.п. Сначала таинственное звучание с хроматизмами, а в конце 1-й элемент г.п. звучит в двойном увеличении.

II ч. Скерцо. F-dur. Между I и II частями есть связующие аккорды. Особенности II ч. - форма и четырехдольность, т.к. Скерцо обычно трехдольное. Увесистое богатырское скерцо. **Г.п.** F-dur. Русское звучание.

П.п. Восточный характер. Des-dur. На доминантовом органном пункте с синкопами. Разработки нет.

Средняя часть. fis-moll. Восточный характер. Гармония хроматизированна. Органный пункт в басу.

Реприза (как 3 часть). Опять сонатная форма без разработки.

Кода. Опять повторяется измененная п.п.

III ч. Des-dur. Сонатная форма. Имитация звучания гуслей. Основная тема - соло валторны. **П.п.** - более напряженная, экспрессивная.

Разработка. Темп скачки. Стаккато. Перед репризой проходит тема п.п.

Реприза. Звучит более пышно, у всего оркестра. Громкое бряцанье струн.

Кода. В коде, как и в I ч. элемент г.п. проходит в увеличении.

IV ч. Праздничная. Сонатная форма. **Вступление.** H-dur. **Г.п.** - народный характер. H-dur. Переменный размер, пентатонные интонации.2/4 + 3/4.

П.п. - более протяжная, лирическая, с секундами в басах (имитация гудка (инструмент такой) - гудошные интонации.

Разработка. В начале архаическая, медленная тема, напоминает г.п. 1-й ч. Напоминает вступление к прологу «Князя Игоря». Весь финал обрамляет тема вступления.

Камерно-вокальное творчество

 Бородин явился ***новатором в области камерно-вокальной лирики*.** Первым ввёл в романс образы русского богатырского эпоса. Он - автор **16 романсов**. Обращался к поэзии Пушкина, Некрасова, Гейне, А.Толстого и многие сочинения были написаны на собственные тексты. В целом романсы и песни можно разделить на ***три группы***: сочинения эпического склада, лирические и сатирические.

 Наиболее самобытными являются романсы на собственные слова, в которых воплощены *образы эпические и сказочные.* Так, например, романс ***«Спящая княжна»*** повествует о девушке, скованной глубоким волшебным сном и ожидающей храброго витязя, который разрушит злые чары и принесет освобождение. В основе лежит сопоставление двух контрастных образов: княжны и богатыря, но образы аллегоричны – это Россия, ждущая пробуждения.

Основная тема - это образ спящей княжны. Мерное покачивание вокальной мелодии в характере колыбельной рождает ощущение волшебного оцепенения и тишины, которое создается повторением пентатонной попевки, но прежде всего - гармоническими средствами в фортепианной партии - это остинатная квартовая фигура и цепь «застывших» неразрешенных б 2.

 Другого типа сочинение, воплощающее эпическую тему - это ***«Песня темного леса»,*** тоже на собственные слова. Сочинение в духе песен вольницы. Воспевает могучую силу народа и тяготеет по своему эпическому размаху к хоровой фреске в былинном духе. ***А.К. Глазунов*** переложил эту песню для оркестра и мужского хора.

Грозные унисоны ***вступления*** создают образ суровый и могучий. ***Основная тема***носит богатырский характер. Размашистая мелодия дублируется октавами в аккомпанементе. ***В.Стасов*** назвал это сочинение ***«Песней Ильи Муромца».*** Смена метра, смешанный размер, трихорды создают национальный колорит, а паузы между фразами - будто передышка в речи сказителя.

Романсы 2-й группы носят характер *лирического высказывания*. Это романсы ***«Фальшивая нота»*** на сл. ***Бородина***, романс ***«Отравой полны мои песни»*** на сл. ***Гейне***. Но истиным шедевром является элегия ***«Для берегов отчизны дальной»*** на слова ***Пушкина,*** написанная в 1881г. под впечатлением смерти Мусорского.

Настроение глубокой скорби создается поступью тяжелых аккордов. Мелодия выражает искреннее чувство, но в то же время она сурова и сдержанна. В ней сочетаются два начала - напевное и декламационное. Резкие диссонансы в фортепианной партии подчеркивают остроту и боль переживаний.

Третья группа романсов - это песни *бытового* содержания и *юмористического характера, они* менее характерны для Бородина. В них композитор достигал предельной яркости и рельефности образов. Это романсы ***«Спесь»*** на слова А.Толстого***, «У людей-то в дому»*** на слова Николая Алексеевича Некрасова и др.

В романсе ***«Спесь»*** господствует добродушный юмор. Бородин высмеивает порок власти имущих. Романс выдержан в характере марша, но поступь здесь - расхлябанная, ходит спесь переваливаясь с боку на бок. Вокальная партия наделена декламационными оборотами.

Камерно-инструментальное творчество. Квартет No 2 Ре мажор

Отличительные свойства творчества Бородина – эпос с одной стороны, и лирика с другой. Эти две черты музыкального языка в его произведениях не противопоставляются, а гармонично сочетаются и друг друга дополняют. Бородину вообще не свойственно что-либо противопоставлять. Скорее, он предпочитает объединение в любых его проявлениях.

Он соединяет жанры и стили, русские темы с восточными, (не только на уровне мелодий, а как целые культуры); городской романс с деревенским фольклором; сочетает статику с движением, созерцательность с ярким темпераментом и страстью. Ощущение силы – не довлеющей, а самодостаточной, доброй и широкой - рядом с изяществом и элегантностью, а серьезность - с тонким, благодушным юмором.

Самое интересное в том, что все эти черты органично существуют вместе и кажется, что невозможно отделить одно от другого. Это не просто «монтаж», мозаика разных фрагментов, полистилистика, которая проявилась как стиль в ХХ веке. Это такое соединение, в результате которого рождается нечто новое, самостоятельное, целостное. Таким целостным было мировоззрение Бородина, его мироощущение.

Лирическая сторона его натуры наиболее ярко проявилась в камерной музыке. Лирические настроения в музыке Бородина имеют очень разные оттенки. Они могут быть обобщенными, то есть выражать чувства целого народа, массы, как это слышится в побочных темах его симфоний, а могут быть душевными внутренними переживаниями одного человека. Струнный состав ансамбля как нельзя лучше отвечает этой задушевности.

Во Втором квартете воплотились самые нежные чувства и воспоминания. Произведение было написано после поездки композитора в Гейдельберг в 1877 г. В этом городе он был уже не первый раз: в 1861 г. молодой, подающий большие надежды ученый-химик Бородин, приехавший за границу «для усовершенствования в науках» и не думающий еще о серьезных занятиях музыкой, встретился там со своей будущей женой, пианисткой Е. С. Протопоповой, находившейся в Германии на лечении. Именно их взаимное чувство во многом определило дальнейший музыкальный путь Бородина. И когда, спустя много лет, он вновь оказался в Гейдельберге, воспоминания о прошлом нахлынули на него с новой силой.

Квартет ре мажор был закончен к 10 августа 1881 года - 20-летию объяснения в любви Екатерине Сергеевне. Музыка была написана очень быстро, менее чем за месяц.

I часть. **Allegro moderato**. В этом произведении все «взаимно» – и соединение жанров, и главная и побочная темы первой части, которые не только не конфликтны (как это принято в произведениях венских классиков), но и неконтрастны. Даже унисоны в начале финала, которые ассоциируются с богатырскими мотивами, прекрасно дополняют общую эмоциональную сферу и весомо довершают общий замысел всего квартета. II часть – Скерцо. **Scherzo. Allegro.** Формально она называется скерцо. Но композитор соединил его с вальсом. Таким образом, срослись два жанра. Но если скерцо это «шутка», а вальс - танец, то, что же получилось? – Шутливый танец. Здесь же – скерцо легкое и кокетливое, а вальс – лирическое выражение, возвышенные чувства. Это не танец влюбленных в буквальном смысле. Здесь – не танцевальное скерцо и не скерцозный танец, а настоящий лирический вальс, полный упоения и неги.

III часть – «Ноктюрн» (что означает «ночная музыка»).

Notturno. Andante. В «Ноктюрне» основная мелодия всей части объединяет в себе интонации русского романса и «русского Востока». Тема звучит то на верхней струне виолончели, то у скрипки; то в светлом мажоре, то в грустном миноре; то в сочетании со спокойными аккордами, то с трепетной дрожью тремоло. Словно соединяются два разных мира.

IV часть. **Finale. Andante – Vivace.**Тишина Ноктюрна, его покой и нега сменяются в финале бодрым оживлением, громкой разноголосицей. Там было состояние и переживание, здесь – движение и действие. Началу этого движения предшествует заставка, где дважды сопоставлены две короткие фразы. Постепенно выкристаллизовывается главная тема финала. Она двухголосна, по характеру подвижна и энергична, изображает своего рада «вращение» жизни, ее «карусель».

Разработка и реприза заполнены повторениями, перемещениями и перестановками показанных ранее тем или их составных элементов, а иногда и их вариантов. Чередование и мелькание знакомых образов разных обличьях воспроизводит продолжающуюся сутолоку жизни.

В коде звучность нарастает, все основные музыкальные элементы финала собираются вместе и сплетаются в единую ткань. Как всегда, Бородин в конце приводит жизненное многообразие к исконном у единству, находя в разном общее

Задание:

1. Переписать текст в рабочую тетрадь и выучить.
2. Послушать Симфонию №2, романсы Бородина (их перечень в тексте) с нотами (ноты скачать) и квартет № 2.
3. Прочитать соответствующую главу в учебнике по РМК
4. Посмотреть по ссылке док. фильм «А.П. Бородин. Русская пятерка»

<https://www.youtube.com/watch?v=yh2uS8LRMlQ>