Опорный конспект по теме: А.И.Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром ре минор. Балет «Спартак».

1. **Концерт для скрипки с оркестром.**

Скрипичный концерт был сочинен летом 1940 года за неполных два месяца. А.И.Хачатурян вспоминает о работе над концертом: «Я писал музыку словно на гребне какой-то волны счастья, весь пребывая в радости. И потом я ожидал рождения сына. И это состояние окрыленности, упоения жизнью перешло в музыку».Посвящен концерт первому исполнителю - Давиду Ойстраху. Ойстрах был захвачен новым сочинением Хачатуряна и молниеносно разучил его. «Очень быстро, уже через два-три дня, Ойстрах приехал ко мне в Дом творчества в Старую Рузу, чтобы сыграть Концерт... Мой маленький коттеджик был заполнен до отказа... И я, и все присутствовавшие были поражены феерическим исполнением Ойстраха. Он сыграл Концерт так, как будто учил его много месяцев, так, как он играл его и впоследствии на больших эстрадах» (из воспоминаний Хачатуряна).

Премьера Скрипичного концерта состоялась в Москве, 16 ноября 1940 года (дирижер - Александр Гаук). Вскоре Ойстрах и Гаук представили Концерт в Ленинграде, затем он прозвучал в Ереване, Тбилиси, Киеве, Одессе.

Живописная красочность, яркий национальный колорит, праздничная приподнятость, импровизационность и виртуозная броскость музыки Концерта сразу же покорили и музыкантов-профессионалов и широкую слушательскую аудиторию. Концерт вошел в репертуар выдающихся скрипачей мира.

В концерте три части, рисующие разные картины из жизни народа:

Первая часть – Allegro con fermezzo, ре минор.

Вторая часть - Andante sostenuto, ля минор.

Третья часть, Финал - Allegro vivace, Ре мажор.

Особенность композиционно-драматургического замысла: в центре концерта – лирическая «песня», которую обрамляют две танцевальные части.

Используя учебник (ОМЛ часть 2, стр.138-148), выписать:

-краткую характеристику 1 части: форма, основные образы, характеристика тем вступления, главной, побочной; особенности развития тем в разработке (усиливается близость, а не контраст между ними; где находится каденция солиста и на каком тематическом материале она основана; кратко охарактеризовать репризу. Послушать 1 часть в записи с клавиром.

-краткую характеристику 2 части: форма, основные образы, характеристика основных тем. Послушать 2 часть в записи с клавиром.

-краткую характеристику 3 части: форма, основные образы, характеристика основных тем; какая тема из 1 части разрабатывается в финале и в каком разделе. Послушать 3 часть в записи с клавиром.

-отметить в чем проявляются национальные элементы в музыке концерта.

1. **Балет «Спартак».**
2. В 1950-м году Хачатурян в составе советской делегации побывал в Италии. Посещение Колизея, где проходили гладиаторские бои, произвело на композитора огромное впечатление. Именно в Риме у него родилась мысль о балете «Спартак». В 1954 году балет был закончен. В 1956 году состоялась его премьера в ленинградском театре оперы и балета, а в 1958 году – в Большом театре в Москве. С тех пор это произведение остаётся одним из самых популярных, любимых публикой и репертуарных.
3. Либретто балета (созданное Н.Волковым) опирается на различные античные источники: «История гражданских войн в Риме», «Сравнительные жизнеописания» Плутарха. Используются и некоторые мотивы исторического романа Джованьоли «Спартак». Исторический сюжет, рассказывающий о восстании рабов в Древнем Риме под предводительством Спартака, воспринимался Хачатуряном как очень актуальный для послевоенных лет: «Сочиняя музыку своего балета, … я всегда ощущаю духовную близость Спартака нашей эпохе, нашей борьбе против всяческой тирании…».
4. «Спартак» - это большой, монументальный балет. Грандиозна его композиция: 4 действия, 9 картин. В балете огромное число действующих лиц. Главные герои – Спартак и его жена Фригия, римский патриций Красс, его подруга Эгина (*Прочитать либретто балета в Предисловии Клавира).*
5. В **драматургии** произведения переплетаются:

- захватывающая своим драматизмом **линия противостояния спартаковцев и Рима**. Эта линия намечается уже в №1 - «Триумф Рима», а далее развивается в грандиозных массовых сценах, занимающих в балете основное место.

-**лирическая линия** (прежде всего – любовь Спартака и Фригии).

-много в балете **«вставных» номеров** (например – танцы в сцене пира у Красса, пастушеская интермедия). Они помогают композитору воссоздать атмосферу античного Рима.

1. Стиль балета – импозантный, пышный, декоративный. Музыка экспрессивная, насыщенная буйной красочностью, захватывающая.
2. Балет имеет номерное строение, но в нем ярко проявляются поэмные принципы благодаря лейтмотивам и их сквозному развитию. Сквозная симфоническая форма требует «крупного штриха» (что отличает балет Хачатуряна от очень детализированного письма Прокофьева в «Ромео и Джульетте»).
3. **Важнейшие лейттемы балета:**

-тема величия Рима (она же – характеристика Красса)

-тема Спартаковцев

Оба лейтмотива экспонируются в №1, огромном и ярко-декоративном вступлении, названном «Триумф Рима» (стр. 14 цифра 7 и стр.20 цифра 20 в электронном клавире). Эти темы воплощают основной конфликт балета и пронизывают те номера, где этот конфликт развивается. *Послушать в записи с клавиром №1 «Триумф Рима».*

Из лирических тем выделим две темы, характеризующие чувства Спартака и Фригии. Обе впервые звучат в №6 «Танец Фригии и прощание со Спартаком» (стр.45 цифра 36 и стр.48 цифра 44 в электронном клавире). Первая, скорбная тема прощания героев станет основой последнего номера балета – «Реквиема» (№47). В финале балета композитор вводит в оркестр хор, поющий горестный вокализ, основанный на этой теме. Вторая – светлая, вдохновенная тема любви – будет разрабатываться в №34 («Адажио Спартака и Фригии»).

Послушать в записи с клавиром важнейшие лирические номера балета (№6, №34, №47).

Ещё один важный лейтмотив экспонируется в №14 «Смерть гладиатора». Это горестно-лирическая тема гладиаторов, скорбящих по товарищу (стр.90, цифра 1 в электронном клавире). Однако уже к концу этого номера, динамизируясь, она превратится в своеобразную «тему протеста», «гимн свободе» (= «тему восстания»-стр.94, цифра 7 в электронном клавире) и именно как тема героико-драматическая будет ещё не раз звучать в балете. *Послушать в записи с клавиром №14.*

1. **Композиция балета:**

1 действие:

1 картина – «Триумф Рима» = введение.

2 картина – «Рынок рабов»

3 картина – «Цирк» (гладиаторский бой).

Три картины первого акта показывают контрасты Рима-завоевателя и Рима рабов. Ярко очерчены здесь образы пленников Спартака и Фригии. Завершается действие гневным вызовом, который Спартак бросает Риму.

2 действие:

4 картина – «Казарма гладиаторов» (начало восстания).

5 картина – «Аппиева дорога» (сцена с пастухами, присоединяющимися к восставшим).

6 картина – «Пир у Красса» (*послушать в записи с клавиром наиболее яркие фрагменты из этой картины - №23 «Адажио Эгины», №25-26 «Вариация Эгины», №27 «Сцена и танец с кроталами»).*

Три контрастные картины второго действия становятся своеобразным восхождением к вершине балета – сцене пира у Красса. Финал этого действия – высшая кульминация балета, где столкновение противоборствующих сил завершается победой Спартака и его воинов.

3 действие:

7 картина – «Лагерь Спартака»

8 картина – «Лагерь Красса»

Третий акт составляют две контрастные картины, объединенные сюжетной линией предательства Гармодия. Его побег из лагеря восставших предвещает трагический исход восстания.

9 картина – «Эпилог» («Гибель Спартака»). Она составляет четвёртый акт балета. Это трагическая развязка и своеобразный реквием над телом Спартака.

Из-за своей монументальности (около 4-х часов музыки) балет всегда ставится с некоторыми купюрами.

Посмотреть фильм-балет «Спартак» (1977, Мосфильм), снятый на основе легендарной и до настоящего времени непревзойденной постановки балета в Большом театре (1970 год, хореография Ю.Григоровича. Спартак – В.Васильев, Красс – М.Лиепа, Фригия – Н.Бессмертнова, Эгина – Н.Тимофеева) - <https://www.youtube.com/watch?v=SAKMCfUZ8Fk>