**Тема «А.Веберн. Техника пуантилизма. А.Берг».**

**Антон фон Веберн** (1883 - 1945) - австрийский композитор, представитель нововенской школы, ученик А. Шенберга «Создатель лирической геометрии», автор музыкальных афоризмов, аскетичный и поэтичный маэстро тишины.

 Микроскопические опусы А. Веберна – это японская поэзия в музыке, миниатюрные, преисполненные внутренней красоты строфы, облаченные в изысканный инструментальный наряд.

 Веберн выступил самым последовательным сторонником системы А. Шенберга. Использовал технику пуантилизма («точечную»), в которой звуки – точки отделены паузами и темброво окрашены (Klanglasbenmelodis) – регистрами, инструментами, динамикой.

 «Звуковая материя» Веберна строится из отдельных точек большей или меньшей интенсивности (подобны музыкальным атомам).

 Ранние сочинения тональны.

I период (1908-1923) атональный.

 4 пьесы для скрипки и фортепиано, ор.7, 3 мин. в исп. О. Качана и А. Любимова.

1. Медленно. 2. Быстро. 3. Медленно. 4. Подвижно.





5 пьес для оркестра ор.10 (1911-1913) – 6 мин., исп. Г. Рождественского.

Утонченность и красочность оркестра (16 исполнителей-солистов), экспрессивность звучания при крайнем лаконизме (1-я пьеса – 12 тактов, 4-я – 6 тактов (10 секунд)).

В оркестре – мандолина, гитара, челеста, арфа, колокольчики, колокола, ксилофон и другие ударные инструменты.

1. Спокойная. 2. Подвижная. 3. Медленная (остинато). 4. Спокойная. 5. Медленная.

II период (1924 - 1942) - додекафонный.

Вариации для ф-но, ор.27 (1936 г.) (4 мин.) в исп. 1) А.Любимова; 2) А. Дуткевича

В основе вариаций – 12-звуковой ряд, распадающийся на 4 3-х звучных сегмента, состоящих из секунд и терций. В центре ряда расположен тритон.



В изложении ряда используются гармонические б7, ноны, квартаккорд, диссонирующий терцово-секстовый аккорд (т. 56 3-ей вариации).

1-я вариация – вертикальное, зеркально-симметричное изложение ряда и его ракохода (7-ми-такт) – период.

3-х частная форма (А – В - А1) каждый раздел по 18 тактов (7+11). После проведения основного ряда от различных звуков сразу же следует R, I, RI от того же звука (все микроструктуры отражаются вокруг «оси» как в зеркале). В 1-ой вариации выдержан единый способ изложения ряда. Средний раздел – разработочный.

Форма 1-ого раздела I-й вариации

Ое Rgis  Ое Rgis

7т. 3т. 4,5т. 3,5 т.

18 т.

 Однако ритмически его структура представляет

 а + в

 7т. 11 т. = 18 т.

 а b b а



 c d d c

2-ая вариация – горизонтальное, пуантилистическое изложение ряда с яркими динамическими контрастами (жанр скерцо). Параллельно с каждым проведением ряда канонически дается его обращение.

Форма 2-частная (А – А1), каждая часть – период по 11 тактов (5,5+5,5). Фактура не меняется.

3-я вариация – финал цикла, спокойного, размеренного характера. Первоначальное изложение ряда – горизонтальное, пуантилистское с обращенным вариантом. Форма – 6 построений по 11 тактов (АВСDEF). Отсутствует одновременное соединение различных видов ряда.

Раздел А имеет экспозиционный характер, разделы B,C,E разработочны, раздел D вносит элемент репризы, раздел F является кодой. Разработочные разделы отличаются наибольшей плотностью изложения материала.

А. Веберн. Две пьесы для виолончели и ф-но (1899).

1. Медленно – G – Dur, 2. Медленно – F-Dur

Дополнительно: А.Веберн, 3 пьесы для виолончели и фортепиано, ор.11, 1914 г. (3 мин.) – исп. И.Монигетти, А. Любимов.

Пьесы предельно лаконичны, с концентрацией мысли. Смысловой единицей становится кратчайший мотив, интервал, звук, пауза. В юношестве Веберн обучался игре на фортепиано и на виолончели.

Э. Денисов. (р. 1929) – 3 пьесы для виолончели и ф-но (1967) (7 мин). Исп. И. Монигетти, А. Любимов.

1. Lento. 2. Allegro. 3. Lento.

Цикл напоминает пьесы Веберна утонченностью настроения, пластичностью, но интонационно и драматургически это скорее маленькая соната, чем цикл афористических миниатюр.

**Альбан Берг.**

(1885 - 1935) – австрийский композитор, представитель нововенской школы, ученик А. Шенберга, «романтик додекафонии».

Ранние произведения (фортепианная соната ор.1) – тональные, в духе Вагнера – Скрябина.



Атональный период – 4 пьесы для ф-но и кларнета (ор.5) – 1919 г. (7 мин.), исп. Л. Михайлов, А. Любимов.

1. Печально. 2. Очень медленно. 3. Очень быстро. 4. Медленно.

(И. Стравинский. Пьеса для кларнета соло).

Опера «Воццек» (1921 год).

Додекафонный период. Камерный концерт для фортепиано, скрипки и 13 духовых (1925 г.) – 45 мин. Исп. С. Рихтер, О. Каган, дир. Ю. Николаевский.

А. Шенберг: a-d-es-c-h-b-e-g. (начало ф-но). Написан к 50-летию А. Шенберга. Основной мотив - на именах и фамилиях А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна.

Сложнейшая техника письма сочетается с ясностью структуры и развития. В I части Thema scherzo con variazione – господствует фортепиано, во II – Adagio – скрипка, в III части - Rondo ritmiko introduzione участвуют оба солирующих инструмента. Сочетания тембров, солистов и различных духовых инструментов поражают удивительным многообразием.

**Скрипичный концерт (1935), 20 мин.**

Исп. И. Сигети, дир. Д. Митропулос.

Сочетает додекафонию с элементами тональности. Написан под впечатлением смерти Манон Гропиус, 18-летней девушки, дочери вдовы Г. Малера от второго брака, с семьей которой А. Берг был очень дружен. Концерт имеет подзаголовок: «Памяти ангела».

Состоит из 2-х частей, каждая из которых включает по 2 раздела:

I ч. 1) Andante (Прелюдия)

 2) Allegro (Скерцо)

IIч. 1) Allegro (Каденция)

 2) Adagio (Хорал и вариации)

В Прелюдии – зыбкой, хрупкой и несколько отрешенной, экспонируется 12-звуковой ряд, имеющий тематическое значение – «уход от жизни к смерти». Восходящее движение по терциям завершается целотонным ходом.



 Dur (D) Dur (E) целотонность

Кроме основного ряда используется его инверсия. Свободное использование ряда в сокращенном варианте. Расположение звуков ряда по терциям дает возможность использования Б5/3, М5/3, Ув 5/3, БМ7, нонаккордов (отхождение от строгой додекафонии).



Скерцо выдержано в характере лендлера. Беспечная и шутливая танцевальность порой сменяется тревожной напряженностью. Форма – сложная трехчастная с двумя трио, идущими подряд. В конце общей репризы – лирический дуэт скрипки и валторны на народной каринтийской мелодии в политональном наложении темы и сопровождения (С –Dur – Ges-Dur). Самый поэтичный и возвышенный момент произведения.

Каденция воплощает крушение жизни с предельной драматической напряженностью.

В основе – лейтритм , звучащий вначале в оркестре, а затем в партии скрипки.



Хорал и 2 вариации. Деревянные духовые, имитируя тембр органа, исполняют хорал И.С. Баха из духовной кантаты № 60 (прием коллажа).

Хорал Баха начинается целотонным ходом, что роднит его с «хвостом» ряда.



Берг выбрал хорал Баха с необычной гармонизацией, пропустив такты с традиционно-классическими последованиями.

Звучание тихое, спокойное, отрешенное от земных страстей, символизирующее наступление конца человеческой жизни.

Возвышенно-просветленная кода включает дуэт скрипки и валторны из Скерцо, звучащий «как бы издалека».

Заключительное B-Dur’ ное трезвучие у 2-х тромбонов и тубы олицетворяет конечный покой, но в то же время имеет тембровый оттенок жесткой непримиримости.