Группа: «**Теория музыки»,**

Курс: **1**

Дисциплина: «**Музыкальная литература»**

Преподаватель: **Сахарова Ирина Борисовна**

Неделя: **20**

Опорный конспект по теме:

Людвиг ван Бетховен. «Симфонии №9» d-moll

Десять лет отделяют Девятую симфонию d-moll – D-Dur (ор. 125, 1822 — 1824) от предшествующих симфоний. В этом самом грандиозном из всех его инструментальных произведений компози­тор в последний раз обратился к теме героической борьбы. Четыре части:

1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso (d-moll)
2. Molto vivace (d-moll)
3. Adagio molto e cantabile (B-dur)
4. Presto (d-moll - D-dur)

Выбранные тональности не случайны. Ре минор рассматривается как олицетворение скорби и печали. Постепенно напряжение снимается появлением Си-бемоль мажора, который знаменует и символизирует Веру, Надежду и Любовь, как опору всего в этом мире. Завершается грандиозная композиция ликованием в Ре мажоре, который принято соотносить с понятиями радости, счастья и жизни.

Новаторство Бетховена заключается в введении в инструментальную композицию вокальной музыки. Так классическая симфония расширяет собственные границы.

Первая часть рисует картину сотворения мира. Пусто и одновременно тембрально наполненно звучат квинтовые интонации. Постепенно из вступления рождается рельефная, пунктирная тема главной партии. Достигнув вершины, она скатывается в интонационную бездну. Смутное, грозовое настроение продолжает нарастать. Происходит внутренняя борьба, тучи сгущаются, фактура уплотняется. Словно светлый луч пронзает побочная партия. Мир лирики содержит в себе будущий материал для создания темы радости. Кульминацией первой части становится утвердительная и ясная заключительная партия. Она является вариантом главной партии, но существенно преобразованной, наполненной силой преодоления, решимости.

Возвышаясь, заключительная партия скатывается к стихийной разработке. Все меняется, трансформируется. Борьба и процесс становления сопровождаются яркими кульминациями и стремительными спадами.

Коды - траурный марш на фоне нисходящей по хроматизмам гаммы, символизирующей фигуру катабасис сменяется на главную тему, которая утвердительно завершает часть

Вторая часть. В ней чувствуется пульсация жизн, счастливое бытие. Основой для части является жанрово-бытовой тематизм, имеющий опору на песенные и танцевальные интонации. Необычна интерпретация традиционной трехчастной формы, как сонатной. Полифоничность наиболее ярко проявляется в виде фугато. Образный мир части подготавливает появление темы радости финала.

Третья часть – это глубокая, задумчивая музыка, мир души. Здесь царит светлая атмосфера, которая держится на двух просветленных темах. Первая тема развивается вариационно, каждая вариация несет особую изысканность и уточненность. Вторая тема словно парит. Танцевальность постепенно ослабевает и уже в коде резко врывается, нарушая гармонию, фанфарное звучание. Идея объединения еще не достигнута.

Оригинально претворение **финала**. Бетховен словно пытается кратко воспроизвести материал предыдущих частей. Фанфары ужаса, открывающие занавес четвертой части – как символ рока, призрак вступления первой части, он продолжается скерцозными интонациями второй и приходит к сладостному звучанию адажио. Наконец-то получает развитие подготавливаемый ранее материал для темы Радости. Легкое и прозрачное звучание деревянно-духовых инструментов утверждается и постепенно переходит в более сочный и низкий тембр [**виолончелей**](https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/putevoditel-po-instrumentam/violonchel). Цепь вариацией разрастается приводит ее к кульминации. Но голос оборвался вторжением фанфар ужаса. Тема радости излагается в партии бас-солиста. Картина торжества подхватывается звучным хором. Особенно ярко звучит тема «Обнимитесь миллионы!», которая в процессе будет виртуозно с точки зрения полифонии объединена с темой радости. **«Ода к Радости»**, включенная в симфонический цикл -гимн человеческого духа.

Бетховен. Симфония No. 6 («Пасторальная»)

 Состав оркестра:2 флейты, флейта-пикколо,2 гобоя,2 кларнета,

 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы, 2 тромбона, литавры, струнные.

 Рождение Пасторальной симфонии приходится на центральный период творчества [Бетховена](https://www.belcanto.ru/beethoven.html). Почти одновременно из-под его пера вышли три симфонии, совершенно разные по характеру (1805-1807): лирическая №4 си-бемоль-мажор, героическую № 5 до минор, № 6 «Пасторальная». Бетховен, прославляет великую силу природы, простые радости жизни.

 Пасторальная симфония посвящена покровителю Бетховена, венскому меценату князю Ф.И. Лобковицу и русскому посланнику в Вене графу А.К. Разумовскому. Обе они впервые прозвучали в большой «академии» (то есть концерте, в котором исполнялись произведения только одного автора им самим как инструменталистом-виртуозом или оркестром под его управлением) 22 декабря 1808 года в Венском театре. Первым номером программы значилась «Симфония под названием «Воспоминание о сельской жизни», фа мажор». Концерт, проходивший в холодном зале, где публика сидела в шубах, успеха не имел. Оркестр был сборным, невысокого уровня. Бетховен на репетиции рассорился с музыкантами, работал с ними дирижер И. Зейфрид, а автор лишь руководил премьерой.

 «Пасторальная» симфония занимает особое место в его творчестве. Она программна, имеет не только общее название, но и заголовки к каждой части. Частей пять, что связано именно с программой: между простодушным деревенским танцем и умиротворенным финалом помещена драматическая картина грозы.

 Бетховен любил проводить лето в тихих деревушках в окрестностях Вены, и в этом общении с природой возникали замыслы его сочинений. Пасторальная, по словам самого композитора, рисует чувства, рождающиеся от соприкосновения с миром природы и сельской жизни, стала одним из наиболее романтических сочинений Бетховена. Недаром в ней видели источник своего вдохновения многие романтики. Об этом свидетельствуют Фантастическая симфония Берлиоза, Рейнская симфония Шумана, Шотландская и Итальянская симфонии Мендельсона, симфоническая поэма «Прелюды» и многие фортепианные пьесы Листа.

Первая часть названа композитором «Радостные чувства по прибытии в деревню». Незамысловатая, многократно повторяющаяся главная тема, звучащая у скрипок, близка народным хороводным мелодиям, а сопровождение у альтов и виолончелей напоминает гудение деревенской волынки. Несколько побочных тем мало контрастируют главной. Разработка также идиллична, лишена резких контрастов. Длительное пребывание в одном эмоциональном состоянии разнообразится красочными сопоставлениями тональностей, сменой оркестровых тембров, нарастаниями и спадами звучности, что предвосхищает принципы разработки у романтиков.

Вторая часть — «Сцена у ручья» — проникнута теми же безмятежными чувствами. Певучая скрипичная мелодия медленно разворачивается на журчащем фоне других струнных, который сохраняется на протяжении всей части. Лишь в самом конце смолкает ручей, и становится слышна перекличка птиц: трели соловья (флейта), крик перепела (гобой), кукование кукушки (кларнет). Слушая эту музыку, невозможно представить, что она написана глухим композитором, уже давно не слышавшим пения птиц!

Третья часть — «Веселое сборище поселян» — наиболее жизнерадостна и беззаботна. В ней сочетаются лукавое простодушие крестьянских танцев, введенных в симфонию еще учителем Бетховена Гайдном, и острый юмор типично бетховенских скерцо. Начальный раздел строится на неоднократном сопоставлении двух тем — отрывистой, с настойчивыми упрямыми повторами, и лирической певучей, однако не без юмора: аккомпанемент фаготов звучит не в такт, словно у неопытных деревенских музыкантов. Следующая тема, гибкая и грациозная, в прозрачном тембре гобоя в сопровождении скрипок, также не лишена комического оттенка, который придают ей синкопированный ритм и внезапно вступающие басы фагота. В более быстром трио упорно повторяется грубоватая попевка с резкими акцентами, в очень громком звучании — словно деревенские музыканты разыгрались вовсю, не жалея сил. В повторении начального раздела Бетховен нарушает классическую традицию: вместо полного проведения всех тем звучит лишь краткое напоминание о первых двух.

Четвертая часть — «Гроза. Буря» — начинается сразу, без перерыва. Она составляет резкий контраст всему предшествовавшему и является единственным драматическим эпизодом симфонии. Рисуя величественную картину разбушевавшейся стихии, композитор прибегает к изобразительным приемам, расширяет состав оркестра, включая, как и в финале Пятой, не применявшиеся ранее в симфонической музыке флейту-пикколо и тромбоны. Контраст особенно резко подчеркнут тем, что эта часть не отделена паузой от соседних: начинаясь внезапно, она так же без паузы переходит в финал, где возвращаются настроения первых частей.

Финал — «Пастушеская песня. Радостные и благодарные чувства после бури». Спокойный напев кларнета, которому отвечает валторна, напоминает перекличку пастушьих рожков на фоне волынок — им подражают выдержанные звуки альтов и виолончелей. Переклички инстру­ ментов постепенно замирают вдали — последней проводит мелодию валторна с сурдиной на фоне легких пассажей струнных. Так необычно завершается эта единственная в своем роде бетховенская симфония.

Задание:

1. **Прочитать и выучить** опорный конспект;
2. **Выучить подробные конспекты по симфониям №№ 6,9** (конспекты высланы по почте);
3. **Работа с** учебником: Галацкая В. «Музыкальная литература зарубежных стран», в. III; М., 1974;
4. **Прослушать** симфониис клавиром или партитурой;
5. **Играть на фортеиано** основной тематизм этих сочинений.