Группа: «**Теория музыки»,**

Курс: **1**

Дисциплина: «**Музыкальная литература»**

Преподаватель: **Сахарова Ирина Борисовна**

Неделя: **18.05-23.05.2020**

Опорный конспект по теме:

«Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Характеристика творчества. Фортепианное творчество.

Обзор ранних сонат (№№1,2,5,7,12)

Людвиг ван Бетховен . Жизненный и творческий путь (план):

Происхождение.

[Занятия с X. Г. Нефе.](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=1)

[Идейно-эстетическое формирование юного Бетховена.](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=2)

[Положение в семье. Дружеские связи и окружение Бетховена.](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=3)

[Встреча с И. Гайдном. Творческие итоги.](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=4)

[Первый венский период (1792-1802)](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=5)

[Бетховен — пианист и импровизатор.](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=6)

[Венские учителя Бетховена.](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=7)

[На пороге творческой зрелости.](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=8)

[Бетховен и меценаты.](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=9)

[Трагедия музыканта и человека.](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=10)

[Период зрелого творчества (1803—1812)](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=11)

[«Фиделио».](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=12)

[Положение Бетховена в Вене.](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=13)

[Годы кризиса. Последний период жизни и творчества](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=14)

[«Битва при Виттории».](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=15)

[Творческий кризис.](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=16)

[Произведения позднего периода.](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=17)

[Девятая симфония.](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=18)

[Последние годы жизни.](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=19)

[Новые веяния.](http://www.kompozitory-znaki-odarennosti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=75&limitstart=20)

* I – 1782-1792 – Боннский период. Начало творческого пути.
* II – 1792-1802 – Ранний венский период.
* III – 1802-1812 – Центральный период. Время творческого расцвета.
* IV – 1812-1815 – Переходные годы.
* V – 1816-1827 – Поздний период.

Людвиг ван Бетховен – немецкий композитор, представитель венской классической школы. Музыкальное мышление Бетховена представляет собой сложный синтез:

* творческих завоеваний венских классиков (Глюк, Гайдн, Моцарт);
* искусства французской революции;
* нового зарождавшегося в 20-е гг. XIX в. художественного направления – романтизма.

Сочинения Бетховена несут на себе отпечаток идеологии, эстетики и искусства эпохи Просвещения. Этим в значительной мере объясняется логичность мышления композитора, ясность форм, продуманность всего художественного замысла и отдельных деталей произведений.

Полнее всего Бетховен проявил себя в жанрах сонаты и симфонии (жанры, характерные для классиков). У Бетховена впервые получил распространение т.н. «конфликтный симфонизм», основанный на противопоставлении и столкновении ярко контрастных музыкальных образов. Чем драматичнее конфликт, тем сложнее процесс развития, который у Бетховена становится основной движущей силой.

Идеи и искусство Великой французской революции наложили отпечаток и на многие творения Бетховена. От опер Керубини идёт прямой путь к опере «Фиделио» Бетховена.

В сочинениях композитора нашли претворение призывные интонации и чеканные ритмы, широкое мелодическое дыхание и мощная инструментовка гимнов песен, маршей и опер этой эпохи. Они преобразили стиль Бетховена. Именно поэтому музыкальный язык композитора хотя и связан с искусством венских классиков, вместе с тем глубоко отличался от него. В произведениях Бетховена, в отличие от Гайдна и Моцарта, редко встречается изысканная орнаментика, плавный ритмический рисунок, камерная, прозрачная фактура, уравновешенность и симметрия музыкального тематизма.

Композитор новой эпохи, Бетховен находит для выражения своих мыслей иные интонации – динамичные, беспокойные, резкие. Звучание его музыки становится гораздо более насыщенным, плотным, драматически контрастным. Его музыкальные темы приобретают небывалую ранее лаконичность, суровую простоту.

Для музыки Бетховена характерна эмоциональная сила, проявляющаяся и в бурном драматизме, и в грандиозном эпическом размахе, и в проникновенной лирике. И хотя связь Бетховена с романтизмом бесспорна, его искусство по своим главным очертаниям не совпадает с ним. Целиком оно не укладывается и в рамки классицизма. Ибо Бетховен, как мало кто другой, неповторим, индивидуален и многогранен.

Темы творчества Бетховена:

В центре внимания Бетховена – жизнь героя, протекающая в непрестанной борьбе за всеобщее прекрасное будущее. Героическая идея проходит через всё творчество Бетховена. Бетховенский герой неотделим от народа. В служении человечеству, в завоевании для него свободы, он видит цель своей жизни. Но путь к цели лежит через тернии, борьбу, страдания. Нередко герой гибнет, но гибель его венчает победа, несущая счастье освобождённому человечеству. Тяготение Бетховена к героическим образам и идее борьбы обусловлено, с одной стороны, складом его личности, сложной судьбой, борьбой с ней, постоянным преодолением трудностей; с другой – воздействием на мировоззрение композитора идей Великой французской революции.

Богатейшее отражение нашла в творчестве Бетховена и тема природы (6 симфония «Пасторальная», соната № 15 «Пасторальная», соната № 21 «Аврора», 4 симфония, многие медленные части сонат, симфоний, квартетов). Бетховену чуждо пассивное созерцание: покой и тишина природы помогают глубже осмыслить волнующие вопросы, собрать мысли и внутренние силы для жизненной борьбы.

Основные черты музыкального языка:

Мелодика. Первооснова его мелодики – в трубных сигналах и фанфарах, в призывных ораторских возгласах и маршевых оборотах. Часто используется движение по звукам трезвучия (Г. П. «Героической симфонии»; тема финала 5 симфонии, Г.П. I ч. 9 симфонии). Цезуры Бетховена – это знаки препинания в речи. Ферматы у Бетховена – это паузы после патетических вопросов. Музыкальные темы Бетховена часто состоят из контрастных элементов. Контрастное строение тем встречается и у предшественников Бетховена (особенно у Моцарта), но у Бетховена это становится уже закономерностью. Контрастность внутри темы перерастает в конфликт ГП и ПП в сонатной форме, динамизирует все разделы сонатного аллегро.

Метроритм.Из того же источника рождаются и бетховенские ритмы. Ритм несёт в себе заряд мужественности, воли, активности.

Маршевые ритмы характерны.

Танцевальные ритмы, например, в картинах народного веселья – финал 7 симфонии, финал сонаты «Аврора», когда после долгих страданий и борьбы наступает момент торжества и радости.

Гармония.При простоте аккордовой вертикали (аккорды основных функций, лаконичное использование неаккордовых звуков) – контрастно-драматургическая трактовка гармонической последовательности (связь с принципом конфликтной драматургии). Резкие, смелые модуляции в отдалённые тональности (в отличие от пластичных модуляций Моцарта). В поздних произведениях Бетховен предвосхищает черты романтической гармонии: полифонизированная ткань, обилие неаккородвых звуков, изысканные гармонические последования.

Музыкальные формыбетховенских произведений – это грандиозные конструкции. *«Это Шекспир масс» - писал о Бетховене В. Стасов. «Моцарт отвечал только за отдельные личности… Бетховен же думал об истории и всём человечестве».* Бетховен является создателем формы свободных вариаций (финал фортепианной сонаты № 30, вариации на тему Диабелли, 3 и 4 части 9 симфонии). Ему принадлежит заслуга введения вариационной формы в крупную форму.

Музыкальные жанры.Бетховен разрабатывал большинство существовавших музыкальных жанров. Основа его творчества – инструментальная музыка.

Список сочинений Бетховена:

Оркестровая музыка:

Симфонии – 9;

Увертюры: «Кориолан», «Эгмонт», «Леонора» - 4 варианта к опере «Фиделио»;

Концерты: 5 фортепианных, 1 скрипичный, 1 тройной – для скрипки, виолончели и фортепиано.

Фортепианная музыка:

32 сонаты;

22 вариационных цикла (в т.ч. 32 вариации c-moll);

Багатели (в т.ч. «К Элизе»).

Камерно-ансамблевая музыка:

Сонаты для скрипки и фортепиано (в т.ч «Крейцерова» № 9); виолончели и фортепиано;

16 струнных квартетов.

Вокальная музыка:

Опера «Фиделио»;

Песни, в т.ч. цикл «К далёкой возлюбленной», обработки народных песен: шотландских, ирландских и др.;

Кантаты; 2 мессы: C-dur и Торжественная месса;

оратория «Христос на Масличной горе».

Задание:

1. **Прочитать и выучить** опорный конспект;
2. **Выполнить подробный конспект** по теме «Л. ван Бетховен – биография. Фортепианное творчество – общая характеристика»;

Учебник: Галацкая В. «Музыкальная литература зарубежных стран»,

в. III; М., 1974;

1. **Прослушать ранние сонаты** Бетховена №№ 1,2,5,7,12;
2. **Просмотр документальных фильмов:**

«Знаменитые композиторы Людвиг ван Бетховен»

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

«[Партитуры не горят. Л.В.Бетховен. Последние годы жизни](https://www.youtube.com/watch?v=alMRioxB8E0)»

<https://www.youtube.com/results?search_query=партитуры+не+горят+бетховен>

1. Ознакомиться с дополнительной литературой:

* Роллан Р. «Жизнь Бетховена»;
* Кремлев Ю.А. «Бетховен»;
* Кирилина Л. «Бетховен. Жизнь и творчество»; т 1, 2009;
* Кирилина Л. «Бетховен. Жизнь и творчество»; т 2, 2009.