Группа: «**Теория музыки»,**

Курс: **1**

Дисциплина: «**Музыкальная литература»**

Преподаватель: **Сахарова Ирина Борисовна**

Неделя: **01.06 - 06.06. 2020**

Опорный конспект по теме:

«Симфоническое творчество Бетховена. Увертюра «Эгмонт»

5 симфония, с moll, 3 симфония «Героическая» Es dur»

Вклад Бетховена в мировую культуру определяется, прежде всего, его симфоническими произведениями. Он был величайшим симфонистом, и именно в симфонической музыке наиболее полно воплотились и его мировоззрение, и основные худ. принципы. Путь Бетховена–симфониста охватил почти четверть столетия (1800 – 1824), но влияние его распространилось на весь XIX.

У Бетховена 9 симфоний (10 осталась в эскизах). По сравнению со 104 гайдновскими или 41 моцартовскими это немного, но каждая из них – событие. Условия, в которых они сочинялись и исполнялись, коренным образом отличались от того, что было при Гайдне и Моцарте. Для Бетховена симфония – жанр, во-первых, сугубо общественнй, исполняемый преимущественно в больших залах; а во-вторых - жанр идейно очень значительный. Поэтому бетховенские симфонии, как правило, гораздо крупнее моцартовских (кроме 1 и 8-й) и принципиально индивидуальны по концепции. Каждая симфония дает единственное решение – как образное, так и драматургическое.

В последовательности бетховенских симфоний обнаруживаются некоторые закономерности. Так, нечетные симфонии – более взрывчатые, героические или драматические (кроме 1-й), а четные – более «мирные», жанрово-бытовые (более всего – 4, 6 и 8-я). Бетховен нередко задумывал симфонии попарно и писал их одновременно или сразу друг за другом.

Кроме симфоний, сфера симфонического творчества Бетховена включает и другие жанры. В отличие от Гайдна и Моцарта, у Бетховена совершенно отсутствуют жанры наподобие дивертисмента или серенады. Зато имеются жанры, не встречавшиеся у его предшественников. Это увертюра (в том числе самостоятельная, то есть не связанная с театральной музыкой) и программная симфоническая пьеса «Битва при Виттории». К симфонической музыке следует отнести и все бетховенские произведения концертного жанра, поскольку партия оркестра играет в них ведущую роль: 5 фортепианных концертов, скрипичный, тройной (для фортепиано, скрипки и виолончели), и два романса для скрипки с оркестром. По существу, чисто оркестровой музыкой является и балет «Творения Прометея», исполняемый как самостоятельное симф. произведение.

Главные особенности бетховенского симфонического метода:

* Показ образа в единстве противоположных, борющихся друг с другом элементов. Темы часто строятся на контрастных мотивах, образующих внутреннее единство. Отсюда их внутренняя конфликтность, которая служит предпосылкой напряженного дальнейшего развития.
* Огромная роль производного контраста. Под производным контрастом понимается такой принцип развития, при котором новый контрастный мотив или тема, является результатом преобразования предыдущего материала. Новое вырастает из старого, которое переходит в собственную противоположность.
* Непрерывность развития и качественных изменений образов. Развитие тем начинается буквально с их изложения. Так, в 5 симфонии в I части. Уже на протяжении главной партии начальный мотив преображается – он воспринимается одновременно и как «роковой элемент» (мотив судьбы) и как символ героического сопротивления, т. е. противостоящего року начала.

Чрезвычайно динамична и тема главной партии «Героической» симфонии, которая также сразу дается в процессе бурного развития. Вот почему при лаконизме бетховенских тем – партии сонатных форм развернуты. Процесс развития охватывает не только разработку, но и репризу, и коду, которая превращается как бы во вторую разработку.

* Качественно новое единство сонатно-симфонического цикла, по сравнению с циклами Гайдна и Моцарта. Симфония становится «инструментальной драмой», где каждая часть является необходимым звеном единого музыкально-драматургического «действия». Кульминацией этой «драмы» является финал. Ярчайший образец бетховенской инструментальной драмы – «Героическая» симфония, все части которой связаны общей линией развития, направленной к грандиозной картине всенародного торжества в финале.

Оркестр новаторский:

* расширение медной группы. К трубам, литаврам и валторнам добавляются тромбоны, которых не было в симфоническом оркестре Гайдна и Моцарта. Тромбоны играют в финале 5 симфонии (3 тромбона), в сцене грозы в 6-й (здесь их только 2), а также в некоторых частях 9-й (в скерцо и в молитвенном эпизоде финала, а также в коде).
* добавляется флейта пикколо (во всех указанных случаях), а снизу – контрафагот (в финалах 5 и 9 симфонии). Флейт и фаготов в оркестре всегда по две. Продолжая традиции «Лондонских симфоний» Гайдна и поздних симфоний Моцарта, Бетховен усиливает самостоятельность и виртуозность партий почти всех инструментов, включая трубу (знаменитое соло за сценой в увертюрах "Леонора" №2 и №3) и литавры.

Партий струнных у него нередко бывает 5 (контрабасы отделяются от виолончелей), иногда и больше (игра divisi). Солировать могут все деревянные духовые, в том числе фагот, а также валторны (хором, как в трио скерцо 3 симфонии, или отдельно).

УВЕРТЮРА «ЭГМОНТ», f moll

11 увертюр. В творчестве Бетховена увертюра приобретает значение самостоятельного жанра. Заказ на музыку к трагедии «Эгмонту» Гете от дирекции венского придворного театра. Трагедия привлекла Бетховена своим героическим содержанием. События происходят в 16 в. Борьба нидерландского народа во главе с Эгмонтом [против владычества испанцев](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F). Эгмонт гибнет, но восстание закончилось победой в 1576 году.

Музыка к трагедии (9 номеров) была закончена два года спустя после создания пятой симфонии, в 1810 году. Оркестр: 2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, литавры, струнные.

Увертюра обобщенно передает идею трагедии - героика борьбы за свободу. Сонатная форма. Медленное **вступление** воплощает картину страданий порабощенного народа. Две резко контрастные темы. Первая - торжественная, властная, это тема «поработителей». Низкий регистр, минор, аккордовая фактура придают ей мрачную, зловещую окраску. Исполняют струнные. Медленный темп, ритм испанской сарабанды.

Вторая тема у гобоя, к которому присоединяются другие деревянные духовые инструменты, а затем и струнные. Скорбный характер. Выразительна роль секундовых интонаций. Тема - как просьба, жалоба. Это тема «страданий» народа.

Воплощаются две образные сферы: угнетателей-испанцев и страдающего нидерландского народа. Борьба этих сил составляет основу увертюры.

ГПимеет волевой, героический характер. Вначале она звучит в нижнем регистре у виолончелей piano, затем подхватывается всем оркестром *ff.* Ход на секунду в начале ГП и во 2-й теме вступления. Ее героический характер символизирует нидерландцев. .

ПП, As dur, совмещает в себе черты обеих тем вступления. Первая аккордовая фраза напоминает тему «поработителей». Звучит торжественно, победно. Тема поручена струнным. Тихое звучание дерев. духовых во 2-й фразе роднит ПП со 2-й темой вступления. **ЗП** - мужественная.

Разработканевелика. Сопоставление контрастных тем вступления, «борьба» обостряется. Интенсивное развитие. Многократное повторение начала ГП каждый раз завершается двумя резкими аккордами.

Реприза. В конце репризы борьба разгорается еще с большей силой. Тема «поработителей» звучит особенно непреклонно и яростно, и еще более жалобно - тема народа. Неравный поединок внезапно обрывается. Реприза заканчивается рядом тихо и печально звучащих аккордов. Гибель героя.

Кода - итог борьбы, победа. Торжественный, ликующий характер. Начало коды напоминает гул приближающейся толпы, который выливается в поступь грандиозного шествия. Призывные возгласы труб и валторн. Как и пятую симфонию, Бетховен заканчивает увертюру в одноименном мажоре.

Сюжет. *Герой и вождь фламандцев граф Эгмонт стал жертвой коварных замыслов герцога Альбы – наместника испанского короля. Эгмонт был брошен в тюрьму и приговорен к смерти. Его возлюбленная Клерхен, девушка из народа, призывает горожан к восстанию. Отчаявшись спасти Эгмонта, она погибает. Накнуне казни Эгмонт видит сон. Перед ним в облике Клерхен возникает сияющее видение свободы. Со словами, обращеными к народу: «за родину сражайтесь, за свободу!», Эгмонт идет к месту казни. Шествие его сопровождает звучание победной музыки.*

Бетховен. 5 симфония, с moll (ор.67, c-moll)

I часть. **Сонатное allegro.** Отличается напряженным развитием, драматизмом, монолитностью. Основана на принципе контраста.

ГП определяет характер 1 части. Конфликт излагается сразу: первые 4 такта олицетворяют *образ рока* - лейтмотив, суровый унисон нисходящей м3 и ее повторение секундой ниже, *tutti* на *ff.* Особая роль ритма: он воплощает энергию, создает жесткий характер. С 5 такта - мотивная разработка лейттемы. Это образ борьбы. Динамическое нарастание.

СП – фанфара валторн основана на ритме лейттемы.

ПП - Es-dur, антитезис, производный контраст, на ритме ГП. Это попытка преодоления, образная сфера - мужественная лирика. В басах - мотив судьбы.

ЗП - Es-dur, утвердительный, фанфарный характер. Вариант лейтмотива.

Разработка лаконична и однотемна – на ГП. Интенсивное полифоническое развитие ГП. Лейтмотив звучит сурово, повелительно и печально. Интонационное обострение темы — тритон.

Трагическая кульминация – *ff*, *tutti*, на фоне ум.VII7 звучит «мотив судьбы». Этот момент совпадает с началом **репризы.** Реприза динамическая. ГП - усилено скорбное начало, что выражено печальной мелодией солирующего гобоя, подобно голосу человека, прошедшего через жизненные испытания. **Кода** — как 2-я разработка. Конфликт не исчерпан.

II часть— As-dur, двойные вариации. Контраст. Образы объективного мира. Временная передышка от борьбы. Осмысление прошедших событий.

1-я – As-dur, лирика величавая и строгая, виолончели. **2-я – C-dur,** фанфарная, маршевая, предвосхищает победную тему финала; медь;

Активное варьирование 1 темы - фактурное, ладотональное, мотивное; В дальнейшем обе темы интонационно сближаются. Первая тема вбирает в себя призывные героические интонации 2-й темы, ее маршевой поступи. От контраста к единству – такова логика развития. С*редний раздел -* светлый, лирико-героический характер, лейтмотив судьбы - в басах на *рр.*

III часть. Скерцо, с-moll, сл.3 ч.ф. Новый этап борьбы. В партитуре нет жанрового определения. Но по сути это скерцо (драматическое).

Первый раздел строится на 2-х противоположных темах. *1 тема* -альты и виолончели в ч8, *pp* низкий регистр. 2 элемента: 1-по звукам t5/3; 2 -скорбные м2. *2 тема* вторгается внезапно, на *ff* у духовых. 3-х д. марш. Лейтритм, жесткий, повелительный характер. Разработочность в развитии.

Трио — С dur. Образы народной жизни. Моторная волевая тема, развивается в виде фугато.

Реприза сокращена. Исчезла контрастность двух тем – всё звучит на *pp* и *pizzicato*. Отдаленно звучит лейтмотив - на *рр* в высоком регистре, с форшлагами струнных (как призрак рока).

Кода– лейтритм у литавр, затем 1 тема скерцо. Орган. пункт, длительным *crescеndo* (52т.) огромное напряжение и на гребне волны врывается финал.

IV часть, **C-dur -** итог борьбы, апофеоз победы. Картина грандиозного праздника. Нет контрастов. Каждая тема - образ победы. Новые образы потребовали усиления оркестровых средств: 3 тромбона, флейта-пикколо, контрфагот. Все партии самостоятельны по тематизму, их объединяет общий характер - праздничный. Они основаны на простых мелодических формулах (дв-е по звук.5/3). Жанровая основа тем - марш, фанфара, танец (ГП,СП,ПП).

ГП - триумфальный гимн в духе Марсельезы. Образ победы. Движение по зв. Т5/3, аккорд. фактура, *tutti,* обилие духовых. **СП**– героический характер.

ПП- взаимодействие маршевых и танцев. звучаний. **ЗП**–торжеств.шествие.

Разработка. Развивается триольный мотив из ПП. Драматическую напряженность вносит новый мотив тромбонов с призывной интонацией. Внезапно движение прерывается: как воспоминание о пройденном пути звучит 2 тема скерцо в c-moll. Но теперь в теме судьбы нет прежней грозной силы, она лишь подчеркивает ликование финала. Окончательное же преобразование лейттемы происходит в ПП, где от него остается только ритм, сама же тема превращается в праздничный танец.

Реприза. Звучание победоносное. Усиление звучности медной группы.

Кода - C-dur, атмосфера всеобщего ликования. Окончательное преобразование мотива в триумфальное шествие.Симфония завершается многократным (38 раз) утверждением тоники C dur.

3 симфония «Героическая» Es dur

Уже будучи автором восьми симфоний (то есть вплоть до создания последней, 9-й), на вопрос, какую из них он считает лучшей, Бетховен называл 3-ю. Очевидно, он имел в виду ту основополагающую роль, которую сыграла эта симфония. «Героическая» открыла не только центральный период в творчестве самого композитора, но и новую эпоху в истории симфонической музыки – симфонизм XIX века, тогда как первые две симфонии в большой мере связаны с искусством XVIII века, с творчеством Гайдна и Моцарта.

Известен факт предполагаемого посвящения симфонии Наполеону, которого Бетховен воспринимал как идеал народного вождя. Однак о, едва узнав о провозглашении Наполеона императором Франции, композитор в гневе уничтожил первоначальное посвящение.

Необычайная образная яркость 3-й симфонии побуждала многих исследователей к поискам в ее музыке особого программного замысла. Вместе с тем, связи с конкретными историческими событиями здесь нет – музыка симфонии обобщенно передает героические, свободолюбивые идеалы эпохи, саму атмосферу революционного времени.

Четыре части сонатно-симфонического цикла – это четыре действия единой инструментальной драмы: I часть рисует панораму героической битвы с ее напором, драматизмом и победным торжеством; 2 часть развивает героическую идею в трагическом плане: она посвящена памяти павших героев; содержание 3 части – это преодоление скорби; 4 часть – грандиозная картина в духе массовых празднеств французской революции.

Многое роднит 3-ю симфонию с искусством революционного классицизма: гражданственность идей, пафос героического подвига, монументальность форм. По сравнению с 5-й симфонией, 3-я более эпична, она рассказывает о судьбах целого народа. Эпический размах отличают все части этой симфонии, одной из самых монументальных во всей истории классического симфонизма.

Подробный анализ симфонии выслан по почте.

Задание:

1. **Прочитать и выучить** опорный конспект;
2. **Выполнить подробный конспект** по увертюре «Эгмонт», Симфонии № 3, Симфонии № 5;

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

в. III; М., 1974;

1. **Прослушать** увертюру и симфониис клавиром или партитурой;
2. **Играть на фортеиано** основной тематизм этих сочинений;