Группа: «**Теория музыки»,**

Курс: **2**

Дисциплина: «**Музыкальная литература»**

Преподаватель: **Сахарова Ирина Борисовна**

Неделя: **18.05-23.05.2020**

Опорный конспект по теме:

«Иоганнес Брамс. Симфоническое творчество.

Симфония № 4, e moll»

Симфоническое творчество Брамса

Один из величайших симфонистов XIX века, И.Брамс обратился к симфонии, перешагнув 40-летний жизненный рубеж. Зрелый период творчества – 70/80 года. Из письма к другу: «Я никогда не напишу симфонию! Ты не представляешь, какой смелостью надо обладать, чтобы решиться на это, когда слышишь за собой «шаги гиганта» (Бетховена).

Важнейшая область творчества. Замыслы вынашивал годами. Ставил перед собой задачу: возродить масштабную циклическую композицию, доказать силу классических традиций, в то время, как Лист и Вагнер считали, что 4-х частный симфонический цикл исчерпал себя.

Стилевая черта симфонизма: романтическое содержание, свобода высказывания, эмоциональность сочетается со строгой дисциплиной мысли и классической формой.

Первая симфония написана в 1876, с moll. Замысел возник под воздействием «Манфреда» Байрона. Личность мятущаяся, раздираемая противоречиями. Брамс работал 20 лет. Ганс фон Бюлов назвал это произведение «Десятой симфонией Бетховена». Действительно, в музыке симфонии много бетховенских ассоциаций: тональное развитие от c-moll к C-dur, сходство главной темы финала с бетховенским «гимном радости». Озарена солнцем.

Во Второй симфонии (1877, D dur) Брамс опирается на опыт Гайдна и Шуберта. Если в Первой преобладали трагические акценты, то Вторая симфония – спокойная и светлая пастораль.

В Третьей симфонии (1883, F-dur) возвращаются образы драматической борьбы. Наряду с последней, Четвертой симфонией, это вершинное произведение Брамса. Особенно знаменита ее третья часть, гениальное Allegretto.

Все четыре симфонии были написаны в 70-80 годы. В основе каждой – 4х частный цикл, не имеющий связи с программно-литературным содержанием.

Симфония № 4. Л ирико-драматический симфонический четырехчастный цикл.

Схема симфонии:

I часть **–** e-moll. Сонатное аллегро. В этой части предопределен весь цикл (кода 1-й части).

ГП – в традициях Шуберта. Песенная. Звучит у скрипок. Мелодия и аккомпанемент. На этой теме построена **СП**

В конце СП перед ПП- волевой фанфарный мотив. Fis-dur. Он играет большую роль в развитии. После него сразу идет ПП

ПП – h-moll, лирическая, виолончели.

З.П. Несколько элементов тем. 1-я мягкая в H-dur. 2-я тема связана с фанфарным мотивом. Героическая. 3-я тема – постепенное растворение.

Разработка. Начинается с ГП в основной тональности. Черты балладности.

В разработке 2 раздела.

1-й раздел. Вычленение. Из темы вычленены мотивы, затрагиваются далекие тональности.

2-й раздел. Развивается фанфарный мотив и 2-й элемент Г.П.

Реприза. Начинается с ГП в увеличении. Со 2-й фразы ГП звучит как в экспозиции ПП и фанфарный мотив звучат уже в e-moll.

Кода. Тема Г.П. сильно изменяется. Проходит канонически и в аккордах.

II часть E-dur. Сонатное аллегро.Типична для Брамса. Cосредоточенная лирика.

Вступление – валторны. Мелодический dur.

ГП – мелодический E-dur.

ПП – светлая лирическая тема у скрипок. H-dur. Пейзажная.

Разработка – основной метод развития вариационный. ***Кода.***

III часть C-dur. Сонатная форма.

Контрастна предыдущим частям. Праздничная. Характер скерцо.

ГП – C-dur. Мелькание разных тематических элементов.

ПП – G-dur, более певучая.

Разработка. Есть новая тема в Des-dur (называется “эпизод в разработке”). Далее разрабатываются элементы тем экспозиции.***Реприза.*** Основная тональность.

IV часть. IV ч. e-moll. Трагический финал. Это – пассакалия. 32 вариации на одну тему. Символизирует образ смерти. Форма вариационная.

Основная тема хорального типа. Звучит грозно. Весь вариационный цикл делится на 3 группы вариаций: *1-я группа* – вариации 1-11

2-я группа – вариации 12-15 12-я вариация - в начале соло флейты. Лирическая тема. В характере арии lamentо. 13-я вариация - E-dur.

3-я группа – e moll, вариации 16-32.

Опорный конспект по теме:

«Творческий облик Бедржиха Сметаны».

Бедржих Сметана – основоположник чешской музыкальной классики

Творческая деятельноcть Сметаны (1824-1884) протекала в условиях национального возрождения Чехии. На протяжении столетий (с 1620 г.) эта страна входила в состав австрийской монархии на правах угнетенной нации. Отсюда – ее экономическая отсталость, запрещение родного языка.

С конца XVIII века в Чехии развернулось движение чешских просветителей (ученых, писателей, общественных деятелей), которые боролись за возрождение национальной культуры. Благодаря их усилиям на рубеже XVIII-XIX веков были основаны кафедра чешского языка в Пражском университете, Пражская консерватория, Органная школа.

Протест против иноземного гнета достиг кульминации в Пражском восстании 1848 года, которое было жестоко подавлено. Политические репрессии, последовавшие за его разгромом, вынудили многих деятелей чешской культуры покинуть родину. В их числе был и Сметана, который с 56-61 гг. жил в Швеции, в Гётеборге. Здесь он организовал симфонический оркестр, с которым выступал в разных странах как дирижер и пианист.

Новая волна освободительного движения, способствовавшая подъему чешской культуры, начинается в 60х годах XIX века. Этот подъём неразрывно связан с деятельностью Сметаны. По складу личности он был ярко выраженным лидером, натурой необычайно деятельной, энергичной. Он всегда находился в гуще общественных событий.

60е годы XIX века – он открыл первую чешскую музыкальную школу; возглавил созданный по его инициативе «Временный театр», на сцене которого ставились спектакли на чешском языке; руководил музыкальной секцией в союзе деятелей чешской культуры «Умелецка беседа» и крупнейшим хоровым обществом «Глагол Пражский», для которого сочинил множество хоров; был организатором и дирижером симфонических концертов. Подобно Глинке в России, Сметана «заложил фундамент» национальной оперы и программной симфонической музыки.

Интерес композитора к оперному жанру был постоянным и это объясняется не только его творческими склонностями: Сметана прекрасно понимал, что именно опера способна ярче всего выразить национально-освободительные устремления чешского народа. Уже в первой своей опере – «Бранденбуржцы в Чехии» – он обращается к самой актуальной теме современности, теме освободительной борьбы. Сюжет из истории Чехии воскрешал события XIII века, когда на чешской земле хозяйничали немецкие феодалы, и прямо перекликался с борьбой против австрийской монархии, которую вели современники композитора.

Наиболее яркая среди всех трех героических опер – «Далибор». Ее содержание остро драматично. Главный герой – благородный рыцарь, который возглавил антифеодальное крестьянское восстание и был казнен по приказу короля. В либретто переплетены реальные исторические факты и образы народных легенд. Отдельные моменты оперы напоминают «Фиделио» Бетховена (смелая девушка, переодевшись в мужское платье, пробирается в тюрьму, чтобы спасти возлюбленного). Бетховенский свободолюбивый пафос ощущается в самой музыке оперы.

Наряду с героико-патриотическими операми Сметана сочинял и комические. Это «Проданная невеста», «Две вдовы», «Поцелуй», «Тайна». В них показана повседневная жизнь простых людей из народа. Лучшая среди комических опер Сметаны – «Проданная невеста» (1866 г.), которая стала первой чешской оперой, получившей мировое признание. Ее герои словно выхвачены из жизни чешского села: это батрак Еник – находчивый и смекалистый; его невеста нежная и лукавая Маженка; глуповатый и избалованный Вашек, самоуверенный деревенский сват Кецал; расчетливые родители Маженки, мечтающие о богатом зяте и др.

Одним из главных участников происходящих в опере событий является народ. Вместе с Маженкой крестьяне осуждают Еника за мнимое отступничество, а в финале оперы от всего сердца поздравляют влюбленную пару. Вот почему такое важное место в «Проданной невесте» занимают народно-массовые сцены. Ими начинаются и завершаются действия оперы.

Воплощая народные характеры, композитор естественно опирался на типичные особенности чешской народной музыки, в первую очередь – чешских танцев (это полька, скочна, фуриант). Так, например, в характере польки выдержан жизнерадостный хор «Как же нам не веселиться», открывающий I действие. Его мелодия звучит как подлинная народная песня.

Вокальный стиль «Проданной невесты» во многом напоминает стиль русской классической оперы своей опорой на народную песенность (при том, что цитат почти нет) и отказом от внешней виртуозности (примером может служить ариозо Еника – № 81).

В области симфонической музыки Сметана отдавал предпочтение жанру программной симфонической поэмы (видимо, благодаря влиянию Листа, с которым познакомился еще в молодые годы). Главное симфоническое произведение Сметаны – грандиозный цикл из 6 симфонических поэм "Моя Родина" («Вышеград», «Влтава», «Шарка», «В чешских лугах и лесах», «Табор», «Бланик»).

Наибольшую популярность приобрела симфоническая поэма «Влтава», где тема Родины раскрывается через образ могучей реки. Как поясняется в авторской программе, музыка поэмы рисует весь путь Влтавы от самых ее истоков. Сочетание неизменного (образ реки) с изменчивым (картины и явления, сопутствующие течению Влтавы) вызвало обращение к форме свободного рондо.

Задание:

1. Прочитать опорный конспект по теме «Иоганнес Брамс. Симфоническое творчество. Симфония № 4, e moll»;
2. Выполнить подробный конспект по теме «Иоганнес Брамс. Симфоническое творчество.Симфония № 4, e moll»

Учебник - Левик Б.В. «Музыкальная литература зарубежных стран»,

в. IV; М., 1987;

1. Прослушать симфонию № 4 И. Брамса с клавиром или партитурой.
2. Прочитать: Ганс Галь «Брамс, Вагнер, Верди. Три мастера – три мира», «Феникс», 1998 - раздел «Брамс»;
3. Прочитать опорный конспект по теме «Творческий облик Бедржиха Сметаны»;
4. Выполнить конспект по биографии Бедржиха Сметаны краткому анализу симфонической поэмы «Влтава»;
5. Прослушать симфоническую поэму «Влтава».