Группа: «**Теория музыки»,**

Курс: **2**

Дисциплина: «**Музыкальная литература»**

Преподаватель: **Сахарова Ирина Борисовна**

Неделя: **25.05-30.05.2020**

Опорный конспект по теме:

«Творческий облик Антонина Дворжака.

Фортепианное творчество. «Славянские танцы» - 1 и 2 тетради

Симфоническое творчество. Симфония №9(5) е moll «Из Нового света»

Антонин Дворжак - чешский композитор, представитель романтизма. Наряду с Бедржихом Сметаной явился основоположником чешской композиторской школы.

В произведениях широко используются мотивы и элементы народной музыки Моравии и Богемии. К числу наиболее известных работ Дворжака относятся Симфония № 9 «Из Нового света» (написанная в США), опера «Русалка», Концерт для виолончели с оркестром си-минор, «Американский» струнный квартет, Реквием, Stabat Mater, «Славянские танцы».

Дворжака разнообразно по жанрам:

10 опер – «Король и угольщик», «Хитрый крестьянин», «Якобинец», «Черт и Кача», «Русалка», «Армида» и др.

Вокально-хоровая музыка – оратория «Святая Людмила», «Stabat Mater», Реквием, Месса, «Моравские дуэты» (для женских голосов).

Симфонические сочинения – 9 симфоний, Пять симфонических поэм: «Водяной», «Полуденица», «Золотая прялка», «Голубок», «Богатырская песнь» (1896—1897).

Пять увертюр, в том числе «Моя Родина» (1882) и «Гуситская» (1883).

Фортепианная музыка - Две тетради «Славянских танцев» (1878 и 1886) для фортепиано в четыре руки (позже оркестрованы). Юмореска‎ op.101 №7 и др.

Концерты для виолончели, фортепиано,скрипки.

Камерные произведения

Симфонии писал с 1865 по 1893 года. Конфликтно – драматический симфонизм. В трактовке симфонии Дворжак не пошел по пути Листа и Берлиоза, которые отдавали предпочтение сюжетности, программности. Его симпатии были на стороне другого типа симфонии, связанного с традициями немецкой школы. В частности, великим авторитетом, наставником и другом Дворжака был Брамс. Все 9 симфоний Дворжака непрограммны, несмотря на то, что 2 из них имеют подзаголовки.

Симфонии Дворжака не равнозначны между собой: первые четыре явно уступают последующим (требовательный к себе композитор оставил их неизданными). Лучшей считается последняя, 9-я симфония.

Девять его симфоний ориентированы на классическую модель, установленную Л. ван Бетховеном, но одновременно с этим он разрабатывал и появившуюся лишь в середине XIX века симфоническую поэму. В некоторых его сочинениях заметно влияние Р. Вагнера.

Музыка Дворжака сочетает в себе элементы венской классики и романтизма с чешскими народными мелодиями и ритмами. Ориентируясь поначалу на Моцарта и Бетховена, после 1873 года он берёт за основу творчества национальную музыку. Далеки от классических образцов два сборника «Славянских танцев», а также песни Дворжака, хотя отголоски народного влияния чувствуются даже в больших произведениях. Этот интерес проявился и в увлечённости композитора Соединёнными штатами и индейской и негритянской культурами, он пытается перенести их черты в свои сочинения. В конце жизни Дворжак сосредоточился на создании программной музыки, прежде всего, оперы. В 1900 году появляется «Русалка», признанный шедевр, который ставится по всему миру и поныне. Дворжаком, завершившим дело Б. Сметаны в создании национальной чешской музыки, восхищались и Р. Вагнер, И. Брамс — два полюса немецкого романтизма.

«Славянские танцы»

Выдающееся произведение, принесшее славу композитору. Созданы по заказу издателя. Сочинение представляет собой две тетради, каждая из которых содержит по 8 пьес (аналог: Э.Григ. Норвежские танцы и Й.Брамс. Венгерские танцы). Первая тетрадь была написана в 1878 году, вторая - 1887 году.

Содержание: яркие жанровые сценки, картины народного музыкального быта. Стремление показать общность песенно – танцевального творчества различных славянских народов. Дворжак стремится опоэтизировать танцевальный жанр, что характерно для романтиков.

Народность муз. языка. Цитаты отсутствуют. Дворжак претворяет особенности славянской танцевальной музыки. Композитор опирается на ритмо – интонационные особенности фольклора. Обощает и развивает характерные черты славянских танцев:

чешские *фуриант* (р. 3/4) - № 1, С dur, № 8, g moll;

полька (р. 2/4) - № 3, As dur;

скочна (р.2/4) - №5, As dur, №7, с moll– I тетр., №3, F dur – II тетр

соуседска (р.3/4) - №4, F dur, №6, D dur – I тетр., №8, As dur– II тетр

польские *мазурка* (р. 3/4) - № 2, е moll, II тетр.;

полонез (р. 3/4) - № 6, B dur, II тетр.;

украинские *шпацирка* (танец - шествие, р. 4/8) - № 5, b moll - II тетр.;

укр.думка - № 2, е moll, I тетр.; № 4, Des dur, II тетр.;

словацкий одземек (р. 2/4) - № , 1, H dur, II тетр.;

югославское *коло* (р. 2/4) - № 1, С dur, II тетр.

Некоторые пьесы выдержаны в одном танцевальном жанре, например, два фурианта из первой тетради №№ 1, 8. Но чаще Дворжак обобщает и сочетает различные жанры в рамках одной пьесы, например, в танце № 6, D dur (I тетр.) сочетаются черты соуседски и мазурки, а в танце №5, As dur (I тетр.) сочетаются черты скочны, краковяка и гопака.

Черты муз. языка: народность, простота мелодики, интересные разнообразные гармонии, несложность формы (чаще 3-х ч., 2-х ч., рондо).

Главный драматургический принцип - принцип контраста образного, темпового, метрического).

Характерна симфоничность развития: тематические связи, образные переклички (каждая тетрадь открывается танцем, отголоски которого прослеживаются в других пьесах).

Симфоническое творчество

Симфония № 9 (5), е moll «Из Нового света»

Симфония № 1 до минор была сочинена Дворжаком в 24 года. В ней прослеживается большое формальное сходство с пятой симфонией Бетховена: например, одинакова тональность всех четырёх частей (до минор, ля-бемоль минор, до минор и До мажор). С другой стороны, гармония и инструментовка тяготеют к стилю, выработанному Ф. Шубертом. Позже Дворжак дал симфонии название «Злоницкие колокола», по названию деревни в Богемии, где он жил в 50-х годах.

Симфония № 2 Си-бемоль мажор op. 4 создана еще в традициях Бетховена, хотя имеет более светлые и пасторальные образы.

Симфония № 3 Ми-бемоль мажор op. 10. Влияние музыки Р. Вагнера и Ф.Листа. Отсутствует скерцо. Вторая часть этой симфонии была использована в шестой «Легенде» op. 59.

Симфония № 4 ре минор op. 13 обнаруживает поворот, происходящий в творчестве Дворжака. Несёт в себе еще следы влияния Вагнера (особенно вторая часть, влияние увертюры к «Тангейзеру»). В то же время ощущаются национальные черты чешской музыки в скерцо.

Симофния № 5 Фа мажор op. 76 и *Симфония № 6 Ре мажор* op. 60 пасторальны по характеру. В 3 части - чешский фуриант. Дворжак стал всемирно известен как симфонический композитор.

Симфония № 7 ре минор op. 70 драматична.

Симфония № 8 Соль мажор op.88 - доминируют светлые образы.

Симфония № 5 (9) «Из Нового Света», e-moll

Самое *значительное* сочинение в области симфонического творчества. Это *последняя симфония*. Она открыла в творческой биографии композитора «американский период», связанный с его работой на посту директора Нью-Йоркской консерватории (с 1891 года). Симфония написана в 1893 году. *Премьера* симфонии ожидалась с большим интересом, успех был сенсационным: исполнение произведения расценивалось как самое значительное событие в истории музыкальной жизни Америки.

Содержание симфонии отразило впечатления Дворжака от Америки, его размышления о новой жизни, людях, природе.

Симфония подытоживает достижения чешской симфонической музыки, претворяя ее национальные традиции.

Характерные черты :

* Яркая образная сфера (лирика, эпичность и драматизм)
* Высокий профессионализм
* Велика роль эпико – повествовательного начала
* Жанрово – бытовые картины, образы природы
* Ярко – национальный характер: опора на чешский и американский фольклор (жанровые признаки, цитат нет)
* Особенности драматургии - сквозное развитие, трансформация образа.

Дворжак воспринял афро – американский и индейский фольклор, интонации, ритмы, ладовые особенности которого он воплотил в симфонии. Некоторые темы близки жанру спиричуэлса. Образ родины, Чехии также представлен в симфонии через ритм польки.

Жанр – лирико-драматическая симфония. Концепция - через напряженную борьбу мыслей и чувств к оптимистичному выводу.

В основе *драматургии* лежит лейтмотивная система. Лейтема – ГП I части, она проходит через все части симфонии. Сквозное развитие получают также ЗП I части, основные темы Largo и Скерцо.

Композиция представляет собой 4-х частный симфонический цикл с обычным расположением частей (подобно Брамсу, Дворжак был убежден в жизнеспособности классических жанров и форм). Крайние части – в сонатной форме, средние – в сложной трехчастной

Задание:

1. Прочитать опорный конспект по теме;
2. Выполнить подробный конспект по биографии Антонина Дворжака и

симфонии № 9 (5), е moll «Из Нового света».

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

в. IV; М., 1987;

1. Прослушать фортепианный цикл «Славянские танцы» с нотами и симфонию с клавиром или партитурой.