Группа: «**Теория музыки»,**

Курс: **2**

Дисциплина: «**Музыкальная литература»**

Преподаватель: **Сахарова Ирина Борисовна**

Неделя: **01.06 - 06.06.2020**

Опорный конспект по теме:

«Жизненный и творческий путь Эдварда Грига.

Фортепианное творчество. «Лирические пьесы».

Концерт для фортепиано с оркестром а moll.

Эдвард Григ (1843-1907) – основоположник норвежской композит. школы.В течение долгого времени (до 1905 года) Норвегия не могла добиться государственной самостоятельности. Политическая зависимость от Дании (XIV–XVIII века) и Швеции (XIX век) тормозила развитие экономики и культуры страны/

Жизненный и творческий путь Грига совпал с периодом необычайно яркого расцвета норвежской культуры, связанного с пробуждением национального самосознания. В 60-70е годы XIX века передовые норвежские художники обратились к изучению национального эпоса, народных сказок, музыкального фольклора. В Бергене, на родине Грига, открылся Национальный норвежский театр, работу которого возглавил Генрик Ибсен (виднейший норвежский драматург, автор драмы «Пер Гюнт»). Выдающийся скрипач-импровизатор Уле Булль[1] стал пропагандировать норвежскую народную музыку, исполняя собственные концертные фантазии на фольклорные темы. Автор национального норвежского гимна Нурдрок вместе с Григом создал в Копенгагене музыкальное общество «Евтерпа», целью которого было распространение и пропаганда творчества молодых скандинавских композиторов. В качестве автора многочисленных романсов выдвинулся Хьерульф. И все же именно Григу удалось вывести музыкальную школу Норвегии на мировой уровень. Смысловым центром всего григовского творчества стал образ Норвегии. Его воплощение связано то с героикой норвежского эпоса, то с образами национальной истории и литературы, то с фантастикой скандинавских сказок или картинами суровой северной природы.

Самым глубоким и художественно совершенным обобщением эпического образа родины стали 2 оркестровые сюиты «Пер Гюнт», в которых Григ дал свою трактовку ибсеновского сюжета. Оставив за рамками характеристику Пера – искателя приключений, индивидуалиста и бунтаря, – Григ создал лирико-эпическую поэму о Норвегии, воспел красоту ее природы («Утро»), нарисовал причудливые сказочные образы («В пещере горного короля»). Значение вечных символов обрели лирические образы матери Пера, старой Озе, и его невесты Сольвейг.

Ярко оригинальный стиль Грига сложился под воздействием норвежского фольклора, который имеет очень давнюю историю. Его традиции сформировались в лирико-эпических песнях скальдов, в пастушеских горных мелодиях (локках), в норвежских танцах и маршах.

Григовские мелодии вобрали наиболее характерные особенности норвежских народных песен, такие, например, как сочетание пентатонных ходов с тритоновыми, или мелодический оборот T – вводный тон – D. Эта интонация, ставшая своеобразным музыкальным символом Норвегии, встречается в музыке Грига очень часто (например, во многих темах Фортепианного концерта, в «Ноктюрне» из «Лирических пьес»). Нередко она «перемещается» на другие ступени лада, как, например, в песне Сольвейг, где этот мелодический ход идет от D (через повышенную IV ступень), а затем от S.Под воздействием фольклора сложились также характерные особенности гармонии Грига:

* обилие органных пунктов;
* частое использование лидийского и дорийского ладов;
* повышение IV ступени лада и в мажоре, и в миноре – излюбленная григовская альтерация;
* гибкая ладовая переменность, как своеобразная игра «света и тени» (минорная d в мажоре, мажорная S в миноре и пр.) т. медленной части фп. концерта

Гармонический язык произведений Грига отличается особой красочностью, широким применением аккордов многотерцового строения, что опять же коренится в норвежском фольклоре (многие норвежские мелодии содержат несколько терцовых ходов в одном направлении).

Наиболее непосредственно с норвежским фольклором связаны многочисленные танцы Грига. Они опираются на своеобразную ритмику норвежских халлингов, спрингдансов, гангаров. Гангар – это норвежский крестьянский марш. Халлинг – сольный мужской танец с очень сложными, почти акробатическими движениями. Спрингданс (или спрингар) – задорный «танец вприпрыжку». Григ часто подчеркивает типичные ритмические детали всех этих танцев – сочетание триольного и пунктирного рисунка, неожиданные акценты на слабых долях, всевозможные синкопы.

В творческом наследии Грига представлены почти все музыкальные жанры – фортепианные, вокальные, симфонические (увертюра «Осенью», сюита «Из времен Хольберга» для струнного оркестра) и вокально-симфонические (театральная музыка[1]), камерно-инструментальные (струнный квартет, 3 сонаты для скрипки и фортепиано, 1 соната для виолончели и фортепиано). И всё же наиболее ярко он проявил себя в области миниатюры – фортепианной и вокальной. Современники называли его гениальным миниатюристом, мастером малых форм.

Фортепианная миниатюра – один из любимейших жанров Грига, где запечатлены его личные жизненные наблюдения, впечатления от окружающего мира, природы, мысли и чувства, думы о Родине. Композитор написал около 150 фортепианных миниатюр. 66 из них включены в цикл из 10 тетрадей «Лирические пьесы», который занял основное место в его фортепианном творчестве (кроме него – «Поэтические картинки», «Юморески», «Из народной жизни», «Альбомные листки», «Вальсы-каприсы»). Григ посвятил фортепиано также 3 крупных произведения: сонату e-moll, балладу в форме вариаций и фортепианный концерт, один из лучших в концертной литературе.

Наряду с фортепианной музыкой, основной сферой григовского творчества стала вокальная лирика (около 150 песен и романсов, в т.ч. вокальные циклы «Мелодии сердца» на слова Г.Х Андерсена, «По скалам и фьордам», «Норвегия», «Дитя гор»). Показательно, что основу григовских вокальных сочинений составила норвежская поэзия (стихи Бьёрнсона, Паульсена, Ибсена).

Григ был также прекрасным исполнителем (выступал как дирижер и пианист, чаще всего в содружестве с певицей Ниной Хагеруп, которая была его женой); музыкальным критиком; общественным деятелем (возглавлял в Христиании филармоническое общество, провел в Бергене I фестиваль норвежской музыки/

До последних лет жизни продолжалась просветительская деятельность Грига (руководство концертами бергенского музыкального общества «Гармония», организация в 1898 г. первого фестиваля норвежской музыки). Сосредоточенный композиторский труд сменялся гастрольными поездками (Германия, Австрия, Англия, Франция); они способствовали распространению норвежской музыки в Европе, приносили новые связи, знакомства с крупнейшими современными композиторами – И. Брамсом, К. Сен-Сансом, М. Регером, Ф. Бузони.

Над «Лирическими пьесами» Григ работал почти всю свою жизнь: первая тетрадь была издана в 1867 году, последняя – в 1901. Своеобразным дополнением к «Лирическим пьесам» стал последний григовский цикл «Настроения», продолжающий ту же тематику. Круг образов и тем цикла очень широк:

* тема Родины – «Родная песня», «На Родине», «Тоска по Родине»;
* тема природы – «Ручеек», «Бабочка», «Весной», «Летний вечер», «Мальчик-пастух»;
* образы нар. фантастики – «Танец эльфов», «Шествие гномов», «Кобольд»;
* образы народного быта – «В норвежском духе», «Народный напев», «Свадебный день в Трольхаугене»;
* пьесы лирического содержания.

«Лирические пьесы» отличаются большим жанровым разнообразием: здесь встречаются элегия и ноктюрн, колыбельная и вальс, менуэт («Менуэт бабушки») и баллада, ариетта и марш. Особенно часто обращается Григ к национальным норвежским жанрам – спрингдансам, халлингам, гангарам.

Формы «Лирических пьес» чаще всего основаны на принципе контрастной трехчастности (встречаются и З-5ти частные, сложные трехчастные). Широко используется вариационное развитие.

Каждая из десяти «Лирических тетрадей» представляет собой самостоятельный сборник пьес – своеобразный «альбом зарисовок», не связанный общим замыслом. Лишь в редких случаях отдельные тетради приближаются к «программной сюите», объединенной одной темой – таковы 3-я тетрадь (ее лирико-пейзажные пьесы связаны темой родной природы) и 5-я тетрадь («норвежская сюита», посвященная образам Родины).

В **3-ю тетрадь**(ор.43), которую можно было бы назвать «весенней сюитой», вошли 6 пьес: «Бабочка», «Странник», «На Родине», «Птичка», «Эрос», «Весной». Они объединяются не только тематически, но и светлые диезные тональности (A dur, Fis dur).

В **5-й тетради** (ор.54) различные грани григовской музыки – лирика, пейзаж, народный быт и фантастика – подчиняются образу Норвегии. Пьесы расположены по принципу контраста. Пасторальная картинка («Мальчик-пастух») сменяется бодрым норвежским маршем («Гангар»); сказочный мир троллей («Шествие гномов») – поэтическим «Ноктюрном»; фантастическое «Скерцо» – радостным перезвоном колоколов в финальной пьесе («Колокольный звон»). Объединяет всю тетрадь тональность C-dur.

Концерт для фортепиано с оркестром а moll.

Это наиболее монументальное произведение Грига, кульминация его фортепианного творчества и, вместе с тем, одна из вершин во всей концертной литературе, любимое произведение в репертуаре пианистов.

Стало своего рода традицией сравнивать этот концерт с концертом Шумана, тоже в a-moll. Действительно, произведение Грига продолжает тип лирического концерта, лучшими образцами которого считаются концерты Шопена и Шумана. Однако если стиль Шумана отличается, прежде всего, глубоким психологизмом, то у Грига полнее выражено народно-жанровое начало. Музыка его концерта пропитана интонациями и ритмами норвежского фольклора.

Концерт представляет собой классический цикл с традиционным соотношением трех частей:

I часть – динамичное сонатное allegro лирико-патетического характера, полное романтических порывов и ярких контрастов (a-moll);

II часть – созерцательное Adagio, музыка которого воплощает прекрасный мир северной природы (Des-dur);

III часть – жизнеутверждающий народно-жанровый финал (a-moll>A-dur).

Все части связаны единой линией симфонического развития, направленной к кульминации – гимнической коде финала. В ней «крупным планом» представлен главный образ сочинения – образ Норвегии.

Задание:

1. Прочитать опорный конспект по теме;
2. Выполнить подробный конспект по биографии Эдварда Грига,

по сборникам «Лирических пьес» и Концерту для фортепиано ля минор;

Учебник - Левик Б.В. «Муз. литература заруб. стран», в. V; М., 1987;

1. Прослушать «Лирические пьесы» (избранные) и Концерт для фортепиано ля минор с нотами, клавиром или партитурой;
2. Играть избранные сочинения из тетрадей «Лирические пьесы» и основной тематизм Концерта.
3. Прочитать монографию : O. Левашева «Эдвард Григ»;
4. Завершить и сдать курсовую работу.

Лирические пьесы:

01--Халлинг-ре мажор

02--Халлинг-соль минор

03--Свадебный день в Трольхаугене

04--Шествие гномов, op. 54

05--Кобольд, op. 71

06--Скерцо, op. 54

07--Ноктюрн, op. 54

08--Тоска по родине, op. 57

09--Минувшие дни, op. 57

10--Тайна, op. 57