музыкальная литература (зарубежная)

Лазария Н.В.

Т1

Тема урока: «Симфония №103 Гайдна»

План урока:

1. читать лекцию, слушать музыку, соотнося с анализом (время дано по записям из фонохрестоматии), выполнять задания (*14 заданий, выделенные курсивом*)

2. запоминать музыку, готовиться к викторине.

3. играть темы, учить темы наизусть

Симфония 103 Es dur «С тремоло литавр» (1795)

Симфония №103 входит в состав лондонских симфоний и является одной из вершин творчества композитора.

Последний лондонский сезон Гайдна был связан уже не с концертами Саломона (тот в январе 1795 года отказался от своей антрепризы), а с Оперными концертами Дж. Виотти, известного итальянского скрипача и композитора. Они открылись 2 февраля 1795 года и проходили два раза в месяц в Королевском театре под руководством Крамера. Оркестр был еще больше, чем у Саломона, приближаясь по численности к современному: он состоял из 60 человек. В исполнении трех последних симфоний Гайдна пожелали принять участие лучшие музыканты, находившиеся тогда в Лондоне.

Премьера состоялась 2 марта 1795 года под управлением автора и имела шумный успех.

Симфония 4-хчастна

С чем связано название симфонии? Симфония открывается медленным вступлением, в котором звучит тремоло солирующей литавры, и этот первый звук настолько поразил слушателей на премьере, что дал название всему произведению. Такое использование инструмента было нетипичным для того времени, так как литавры традиционно выполняли только ритмическую функцию и должны были подчеркивать каденции. В данном случае они выполнили функцию солирующего инструмента.

Анализ музыки

I часть. **Аllegro con spiritо. Сонатная форма со вступлением и кодой. Es dur**

♪ Вступление Медленное Adagio	**Экспозиция** (проводится дважды, 4:14 – повтор экспозиции)	**♪ Разработка**	**Реприза**	**♪ Кода**
Тремоло литавр Тема вст. – медленная, 1 элемент - таинственная, мрачная мелодия у виолончелей, контрабасов и фаготов в унисон, как вопрос 2 элемент – аккорды высоких деревянных духовых, как ответ 3 проведение темы у скрипок	**♪ ГТ (2:44)** - Es dur, танцевальная, 6/8, струнные (мелодия у первых скрипок), интонация секунды. Внутри темы динамический контраст forte и piano. **♪ СТ (3:15)** – нет новой четкой темы, развиваются секундовые интонации ГТ. Начинается с переклички: реплики деревянных духовых и быстрые пассажи струнных. Минорные звучания. Модуляция. **♪ ПТ (3:50)** – B dur, танцевальная, но более грациозная, изящная - *Задание 1: определить жанр темы* Основная мелодия ведется скрипками и дублируется гобоем. **♪ ЗТ** **(4:04)** – B dur, каденционные обороты	**(5:46) 1 раздел**: развитие интонаций ГТ: секундовые мотивы ГТ по очереди у струнных, затем к мелодии ГТ добавляется подголосок флейты. **(6:17) 2 раздел** – *Задание 2: какая тема звучит?* Тема но в быстром темпе с подголосками скрипок; (6:46) снова секундовые мотивы ГТ у разных инструментов **(7:11) 3 раздел:** *Задание 3: какая тема звучит?* почти полностью, без изменений, но в Des dur. Приводит к небольшому D предыкту. Основной принцип развития – мотивное вычленение.	(7:38) ГТ - Es dur (8:13) ПТ - Es dur	(8:53) Тремоло литавр Тема вступления Мажорное, торжественное завершение

Выводы: 1. практически все темы песенные или танцевальные – жанровый тип тематизма.

2. Гайдн начинает использовать в разработках своих симфоний метод мотивного вычленения - это выделение из темы наиболее ярких мотивов и проведение их у разных инструментов, в разных тональностях, имитационно и т.д. Этот метод способствует активному развитию музыкального материала.

3. В разработках Гайдна есть зона доминантового предыкта – пока еще небольшая по масштабам. *Задание 4: дайте определение термину доминантовый предыкт*

4. Обычно у Гайдна тема вступления звучит только в начале. Но в симфонии №103 она появляется несколько раз и в кульминационных местах:

Задание 5:обобщить, в каких разделах формы звучит тема вступления

II часть. **Andante. Двойные вариации** - вариации на две темы. **с moll**

Вариации **орнаментальные**. Орнаментальные вариации практически не предполагают смены характера темы. В теме не меняется форма и гармония. Тема дается в новых фактурных или тембровых вариантах. Типичный принцип варьирования – диминуирование, то есть вариации идут в сторону уменьшения длительностей.

Задание 6: как еще называются орнаментальные вариации?

♪ 1 тема (А) – c moll (в первом периоде модуляция в Es dur). Форма темы – простая трехчастная:

а :||	||: **в** (0:37)	**а** :||
c – Es :|| мелодия песенная (подлинная хорватская мелодия с IV# ступенью), но с чертами марша (интонация ↑ ч.4, пунктирный ритм), исполняют виолончели и контрабасы.	||: задержания	реприза :||
8 тактов:||	||:8 тактов	10 тактов:||

(1:59) ♪ 2 тема (В) – С dur. Форма темы – простая трехчастная:

а :||	||: **в** (2:34)	**а** :||
С dur :|| марш, аккордовая фактура, но та же интонация ↑ ч.4, пунктирный ритм, IV# ступень, что и в первой теме.	||: трели, переклички, затем стаккато	реприза :||
8 тактов:||	||:8 тактов	8 тактов:||

(3:45) ♪ 1 вариация на 1 тему (А1) – к основной мелодии добавляются подголоски деревянных духовых

а :||	**в** (4:19)	**а** (4:36)
Задание 7: вписать инструмент Подголосок… интонации lamentо	*Задание 8: вписать инструмент* Подголосок…	*Задание 9: вписать инструмент* тема у…
8 т.	8 т.	10 т.

(4:59) ♪ 1 вариация на 2 тему (В1) – на фоне основной мелодии звучит извилистая мелодия солирующей скрипки, выписанная шестнадцатыми длительностями.

а :||	**||: в**	**а :||**
Задание 10: вписать количество тактов.	*Задание 10: вписать количество тактов*.	*Задание 10: вписать количество тактов*.

(6:43) ♪ 2 вариация на 1 тему (А2) – военный марш: forte, tutti с подключением литавр и труб

а :||	**в**	**а**
tutti сменяется жалобными мотивами струнных	С пассажей струнных	реприза
8 т	8т.	10т

(7:54) ♪ 2 вариация на 2 тему (B2) – сначала тема приобретает танцевальный характер, чему способствуют инкрустированные в нее «рулады» флейты и пульсирующий аккомпанемент фагота, но вскоре превращается в торжественный марш.

а	в	а
Танцевальный характер, рулады флейты, аккомпанемент фаготов	торжественный марш	реприза
8 тактов	8 тактов	

(8:46) ♪ Кода – сначала piano, (9:45*) Задание 11: проведением какой темы завершается часть?*

Завершается проведением.

III часть. Менуэт. Tempo di Menuetto. Сложная трехчастная форма с трио. Es dur.

Промежуточный тип менуэта между галантным (придворным, изящным, грациозным) и крестьянским (народным, грубоватым).

*Каждая из частей сложной трехчастной формы имеет какую-то простую форму.

♪А (простая трехчастная форма) а ||: в а :||	**♪ В - трио (2:27)** (простая трехчастная форма) c ||: d c :||	**А**
а - основная тема менуэта Es dur, tutti оркестра, первая доля акцентируется, подчеркивается ударами литавр, широкими скачки (например, ↓м7), ломбардским ритмом. *Задание 12: дать определение термину ломбардский ритм, найти его в нотах* **в – (0:31) –** ненадолго устанавливается минорное драматическое звучание. **а – (1:03) -** реприза	*первоначально в менуэтах играли три музыканта → средние части назывались трио. Более прозрачная, разряженная фактура. Мягкая мелодия в ровном ритме (восьмыми) в исполнении практически одних струнных инструментов.	Da capo

IV часть. Аllegro con spiritо. Es dur

Финал –подытоживает всю интонационную работу, которая шла во всех частях. Часть начинается с золотого хода валторн, который символизирует гармоничную природу, природу – утешительницу.

Задание 13: Выписать интервальный состав золотого хода валторн, подписать ступени.

*Золотой ход валторн звучал в:

разработке I части

во второй вариации II части

в конце трио менуэта

в начале финала

♪ ГТ – рефрен – на фоне золотого хода валторн звучит стремительная песенно – танцевальная тема в исполнении скрипок.

ПТ - близка ГТ, строится на том же золотом ходе валторн только с добавлением мелодического оборота. Начинается с переклички низких струнных и высоких деревянных духовых.

Схема:

Экспозиция	разработка	Реприза	Кода
ГТ СТ ПТ ЗТ ГТ : 0:58 1:27 1:45 2:05	Развитие ГТ (2:24), затем ПТ	ГТ СТ ПТ ЗТ 3:28 4:11 4:28	
А В А1 С А	D	А В А1 С	
а в а Es dur B dur		Es dur	Es dur

Задание 14: определить форму финала (вписать выше)