Музыкальная литература (зарубежная)

16.04 (14 неделя)

Лазария Н.В.

Группы: Ф1/ХНП1, ХД1/С1, В1/СНП1, Н1/МЗМ1, Д1

Тема: Соната A dur Моцарта №11

План работы для студентов:

1. Читать лекцию.

2. Слушать нужные номера из фонохрестоматии, соотнося с анализом.

3. Запоминать музыку, готовиться к викторине.

4. Ответить на вопросы в конце лекции

5. Отправить ответы преподавателю до конца недели (до 18 апреля).

Соната A dur Моцарта №11 **KV 331**

Соната A dur Моцарта необычна, она отличается от классического варианта этого жанра. Моцарт написал сонату №11 в 1788 году, находясь в Париже, поэтому французская клавирная музыка оказала на это сочинение большое влияние.

1. Части сонаты написаны в тональности A dur (третья часть в одноименной - a moll).

2. Ни в одной из частей нет сонатной формы:

Эта соната больше похожа на сюиту, чем на сонату

I часть – вариации вместо сонатной формы (в то время в столице Франции вариации были очень популярны).

II часть - французский менуэт вместо медленной части Adagio или Andante,

III часть - рондо, да еще в популярном "турецком роде".

Откуда такой интерес к "турецкому" или по-другому "янычарскому", или "османскому"? - все это 3 названия одного и того же.

В середине 17 века османское войско напало на Среднюю Европу. Все нападения и битвы османов сопровождала музыка. Их оркестр, состоящий из ударных и духовых инструментов, для европейцев звучал очень дико, экзотично. Музыка воспринималась как варварская, дикая, рычащая, гремящая, то есть как специфическое сочетание тембров инструментов, а не как музыкальный язык. После этой войны европейцы сильно заинтересовались инструментами османов. Их оркестр назывался "мехтер", он включал большой барабан (дауль), 2 небольших барабанчика (сардар-нагара), 2 тарелки (цил), 7 медных труб (бори) и 5 шалмеев (духовые инструменты-цурнадер).

В начале 18 века инструменты янычарского войска распространились по всей Европе, попали даже в Россию. В моду вошел жанр "турецкого", то есть военного, марша с использованием "янычарского" тембрового колорита, в частности большого барабана с тарелками, к которым часто присоединялся треугольник.

Влияние "янычарской музыки" как специфического тембрового комплекса на европейскую оперную музыку было очень заметным. Одним из первых воспользовался тарелками и треугольником в оперном оркестре французский композитор Гретри ("Марш цыган" из оперы "Тайная магия", 1778 год). В хорах и танцах скифов из оперы "Ифигения в Тавриде", 1779 год, немецкий композитор Глюк для создания восточного колорита также вводит в оркестр тарелки и треугольник в сочетании с малым барабаном. Стиль "alla turca" повлиял не только на оперную, но и на оркестровую, и на клавирную европейскую музыку. У Моцарта - в его сонате Ля мажор, №11, в его опере "Похищение из сераля" - 1782 год, в его "Немецкой военной песне" - 1788 год. У Гайдна в его "Военной симфонии"-1794 год, У Бетховена в увертюре и марше к пьесе Коцебу "Афинские развалины".

Анализ

(трек 091) I часть. **Andante grazioso**. **A dur. Вариации** (тема и 6 вариаций)

♪ Тема **А** - в медленном темпе, изысканного, изящного характера. Мелодия по своему характеру близка народной, она песенная, в ритме итальянского танца – сицилианы с характерным для него размером 6/8 и ритмическим рисунком (см. нотный пример).

Форма темы - простая 2-х частная репризная с развивающей серединой -

а :|| ||: 1/2в ½ а :||.

8 т. 4т. 6 т.

Такая форма сохраняется во всех вариациях.

Уже в теме Моцарт, как бы изображая оркестр, дает вначале piano (как будто играет группа солирующих инструментов - soli), а в двух последних тактах второй части – forte (как бы весь оркестр - tutti). Встречаются и сфорцандо. Возможно, такие динамические оттенки - это впечатления от мангеймского оркестра.

♪ (1:52) Первая вариации А1 - тема растворяется в затейливых фигурациях, вспомогательные хроматизмы добавляют ей изысканности, в ней слышны томные вздохи, а также менуэтные реверансы. В этой вариации с 5-го по 8-й такты, где "играет весь оркестр", уже можно "услышать янычарские барабаны", как и в двух последних тактах вариации.

♪ (3:27) Вторая вариация А2 - начинается на piano с "порхающими" трелями в мелодии и с "жужжащим" аккомпанементом. С 5-го такта по 8-й в басу начинаются "прыжки" с форшлагами на forte. Вторая половина вариации - крещендо.

♪ (5:00) Третья вариация **А3** – a moll, октавные ходы. В начале ее второй части (с 9-го такта) слышны жалобы, раздающиеся в тишине (piano), а в 12-м такте - вздохи, переходящие в отчаяние (сфорцандо).

♪ (6:39) Четвертая вариация А4 - с перебрасыванием левой руки - как баюканье с 5-го такта становящееся ярче. Вторая часть вариации начинается пленительной мелодией, которая заканчивается томными вздохами. Вариация заканчивается продолжением все того же убаюкивания.

♪ (8:25) Пятая вариация **А5 -** напоминает арию с пассажами, с фразами то короткого дыхания, то длинного дыхания. Она исполнена томления, фразы заканчиваются секундовыми вздохами, проходящие хроматизмы добавляют неги. Здесь не только мелодия, но и вся фактура начинает петь. Во второй половине вариации первая фраза заканчивается фигурой восклицания - восходящей большой секстой. Во второй части пассажи становятся поистине виртуозными, колоратурными - мелкие длительности "убыстряют" темп. Здесь два таких виртуозных пассажа - причем на разные виды вокальной техники.

♪(11:02) Шестая вариация **А6** - энергичная, отчасти каприччиозная,. В 5-м и 6-м тактах этой вариации на forte также можно "услышать янычаров".

Кода небольшая

Таким образом, каждая вариация представляет характерную пьесу, не слишком удаляясь от мелодической линии темы.

(092) II часть. Менуэт. **Сложная трехчастная форма с трио. A dur.**

трио

A B A

aba cdc aba

♪ Первый часть А – основная тема менуэта в простой 3-х частной форме с развивающей серединой (aba). В этом главном разделе менуэта примечательны постоянные смены настроения. Здесь есть место и для серьезных, отчасти даже мрачных мыслей.

В первой теме **(а)** ясно слышны два разных элемента:

1 элемент (1-2 такты) - форте, начинается с воинственной тираты - с движением по звукам Ля мажорного аккорда, в унисонном изложении - мужественный, бравурный, звучит как вопрос;

2 элемент - (3-4 такты) - пиано с изысканным ритмом, мелодией с аккомпанементом и тонкими штрихами, заканчивающийся формулой поклона - женственный, как ответ на вопрос.

5-й такт звучит как приготовление к танцу. С 6-го такта начинается сам танец - менуэт. В мелодии слышны восторженные вздохи. Время от времени звучит формула поклона, разделяющая музыкальную ткань на предложения. Заканчивается в тональности доминанты - в Ми мажоре.

В середине **(b)** появляются отклонения в минорные тональности - си минор, ля минор. На их фоне вздохи звучат вначале печально, а потом и вовсе драматично. В мелодии появляется тоскливо-страстный ход на уменьшенную септиму.

Однако реприза **(а)** звучит вновь радостно, как и в начале менуэта. Она приводит к Ля мажору.

Трио **(В) –** в D dur. Трио написано в простой 3-х частной форме (**cdc)**.

с - по характеру перекликается с четвертой вариацией первой части сонаты - то же убаюкивающее движение с переброской левой руки через правую.

d – в середине при отклонении в ми минор сладкие грезы вдруг прерываются жесткими громкими унисонами (и сюда просочилась музыка янычар). Эта фраза повторяется два раза. Сон, однако, продолжается дальше.

с - реприза трио.

А - После трио снова повторяется вся первая часть менуэта.

(093) III **часть**. **Rondo alla turca** (популярное название турецкий марш или **турецкое рондо**). **Сложная 3-х частная форма с прибавленным рефреном** к каждой из 3-хчастей.

А R B R A R coda

I **часть-рефрен-II часть-рефрен-III часть (реприза I)-рефрен-кода.**

Финал является обращением Моцарта к турецкому колориту, излюбленному в комической опере. Характерны острые, подчеркнутые ритмы звенящие, в которых слышатся удары тарелок.

♪ 1 часть А - a moll, в простой 3-хчастной форме с развивающей серединой.

♪ (0:45) Рефрен - в A dur, форшлаги в левой руке подражают ударным «янычарским» инструментам. Форма рефрена - повторенный период.

♪ (1:00) II часть **B –** fis moll,вся часть на пассажах короткими длительностями. Форма - простая 3-хчастная развивающей серединой.

(1:44) Рефрен

(1:59) Реприза

(2:43) Рефрен

♪(2:57) Кода – ориентальный колорит, тираты, разложенные аккорды арпеджиато, короткие форшлаги. Воспроизведение звучания целого оркестра.

Вопросы:

1. Что означает аббревиатура KV 331, которая ставится рядом с номером и тональностью сонаты (Моцарт Соната №11 A dur KV 331)?

1. Что такое янычарская музыка? Как можно ее назвать по-другому? В чем заключается особенность ее звучания?

2. Назовите произведения Моцарта, в которых используется подражание янычарской музыке.

3. Назовите произведение Гайдна, в котором используется подражание янычарской музыке.

4. Почему за III частью сонаты A dur Моцарта закрепилось название Турецкое рондо?

5. В какой вариации из первой части меняется лад?

6. Как еще называются классические вариации, в которых не меняется ни форма, ни гармония, а происходят лишь мелодические, фактурные, ладовые изменения, не приносящие кардинального преобразования темы?

7. В данной сонате Моцарт отступает от классического строения сонатного цикла. Как же должен выглядеть построенный по всем правилам сонатный цикл? Сколько должно быть частей? Заполните таблицу

Номер части сонаты	Темп	Форма