4 год обучения

1	Богданов Александр
2	Житников Станислав
3	Леонов Александр
4	Лыткина Ангелина
5	Мельник Михаил
6	Назаркина Елизавета
7	Нефедьева Полина
8	Парамонова Мария
9	Пушкарева Ангелина
10	Семенова Ева
11	Сивеня Полина
12	Ситникова Ксения
13	Силивеев Александр
14	Степанова Валерия
15	Тарасова Валентина
16	Титарева Елизавета
17	Томилов Иван
18	Фильшин Роман
19	Халмирзаева София
20	Эпова Екатерина

Урок № 5 - 14.10.2020г. – 1ч.

Тема: Основные музыкальные формы. Симфония.

История музыкального искусства началась в незапамятные времена и своими корнями уходит в глубокую древность. Музыка сопровождала людей всегда и везде, вошла в их культуру, стала неотъемлемой частью жизни и интенсивно развивалась вместе с человеком. Появлялись новые музыкальные инструменты, жанры и стили, которые с течением времени неустанно развивались. В результате возник обладающий широкими возможностями жанр симфонии, который и в нынешнее время признаётся наивысшим жанром инструментальной музыки.

Симфония. Это слово известно с незапамятных времён. ***В Древней Греции оно означало пение в унисон, а также приятное и ласкающее слух сочетание различных звуков – созвучие.*** В Древнем Риме данным термином также называли различные инструментальные ансамбли, а во времена Средневековья в некоторых странах им именовали светскую музыку и всякого рода музыкальные инструменты. Со временем данное слово стало приобретать иное значение. В эпоху Ренессанса «симфонией» называли стройное хоровое пение, крупные духовные вокально-инструментальные композиции, а также вступления к вошедшим в моду многоголосным вокальным пьесам – канцонам и мадригалам.

Необходимо помнить, что в конце XVI века в Италии стало зарождаться оперное искусство. Изначально театралы замыслили создать древнегреческую драму, сопровождаемую песнями, танцами и хороводами. Данные театральные представления, пользующиеся большой популярностью в народе, в процессе развития быстро видоизменялись. Тем временем живо развивающаяся опера получала всё большее признание и в начале XVIII века увертюры – симфонии к спектаклям уже стали исполняться на концертах за пределами музыкальных театров. Постепенно оперная увертюра стала обособляться и превращаться в самостоятельное оркестровое произведение, а композиторы в своих сочинениях смело расширяли состав оркестра, т.е. камерный оркестр преобразовывался в симфонический.

Симфония - это наполненное глубоким смыслом крупное музыкальное произведение, предназначенное для исполнения симфоническим оркестром. Симфония является высшей формой инструментальной музыки, пишется композиторами в сонатно-циклической форме, т.е. произведение состоит из отдельных частей, связанных между собой единым замыслом, при этом первая часть сочинения всегда излагается в сонатной форме (сонатное Allegro).

Симфония по своему потенциалу превосходит другие музыкальные формы. Её возможности позволяют всецело раскрыть идею произведения, отобразить сюжетно-драматическое действие и показать все чувства и настроения. По сравнению с художественной литературой симфония подобна роману.

Симфония – произведение, включающее нескольких частей, количество которых может варьироваться от 3 до 5. Однако чаще всего композиторы обращаются к 4-частной классической форме, заложенной[***Гайдном***](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/jozef-gajdn)***и***[***Моцартом***](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/volfgang-amadej-motsart)***, а затем получившей развитие в***[***творчестве Бетховена***](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/lyudvig-van-betkhoven)***.***

C:\Documents and Settings\2018\Рабочий стол\552.jpg	***Основоположником симфонии принято считать австрийского композитора, представителя венской классической школы Франца*** [***Йозефа Гайдна***](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/jozef-gajdn)***.*** ***Его называют «отцом» симфонии.*** ***Всего Гайдн написал более 104 симфоний.***

Поначалу его первые симфонии, рассчитанные на небольшой оркестровый состав, не отличались от развлекательных по характеру камерных произведений, однако со временем сочинения композитора наполнились глубоким смыслом и драматическим содержанием. ***Именно в сочинениях Гайдна жанр окончательно оформился и принял вид классической симфонии, в которой все 4 части, имеющие свой тематический материал, разделены, но в то же время связаны друг с другом по смыслу и составляют единое целое.***

Еще одной выдающейся личностью, стоящей у истоков классической симфонии, был гениальный[***Вольфганг Амадей Моцарт***](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/volfgang-amadej-motsart)***, обогативший ее содержание*** ***мелодическим богатством, изящной гармонией, виртуозным исполнением, эмоциональными контрастами и драматизмом, увеличил размер частей, существенно развил оркестровку.***

Следующим композитором, внёсшим неоценимый вклад в развитие симфонии, бесспорно, является[***Людвиг ван Бетховен***](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/lyudvig-van-betkhoven)***. В его наследии всего девять симфоний, но каждая из них это творческое новаторство и результат усиленной работы великого маэстро.***

******

Главным в симфониях Бетховена, которые становятся более масштабными, является идейный смысл, динамичная драматургия и философское начало. Композитор впервые тематически связал все части произведения и тем самым соединил цикл в единое целое. Разработку в экспозиции он сделал более активной, размеренный менуэт поменял на энергичное скерцо, а кульминационный центр симфонии частенько перемещал в финал. ***Бетховен впервые ввёл в состав оркестра тромбон и тем самым фактически сформировал медную группу***.

Среди большого количества музыкальных жанров симфония в нынешнее время занимает самое почётное место, поскольку только в ней возможно всецело отобразить драматургический замысел, а также внутренний мир её создателя. Слушая произведение, мы приобщаемся к гениальности творца, создавшего его, а значит, что очень важно, становимся духовно богаче.

******

Строение симфонии.

Опорными в симфонии являются первая и финальная части. Начало произведения характеризуется завязкой драматического действия, а в финале происходит завершение композиционного круга.

Первая часть симфонии обычно начинается вступлением, а далее бывает весьма динамичной, имеет форму сонатного Allegro.

Вторая часть произведения – медленная – Andante или Аdagio. Это лирический центр всей композиции, а форма - контрастная трёхчастная.

Третья часть в симфониях Гайдна и Моцарта - это менуэт, затем Бетховен заменил грациозный танец на оживлённое скерцо.

Четвертая часть – Финал - подводит итог всего цикла. У венских классиков он имел форму рондо-сонаты. Жизнеутверждающий и энергичный он возвращает слушателя к настроениям первой части, однако музыкальный материал в нём звучит не только бодро, но и оптимистично.

Таблица 1.

Популярные симфонии
Йозеф Гайдн. **Симфония №103** (I часть) Произведение, имеющее название «С тремоло литавр», написано композитором во время его второй гастрольной поездки в Англию и причисляется к «Лондонским» симфониям. Для исполнения этого сочинения Гайдну потребовался оркестр, который включал 60 музыкантов: по меркам того времени это было весьма масштабно. Симфония, включающая четыре части, начинается со вступления. <https://www.youtube.com/watch?v=XsN1JsgmAHM> (вступление и Главная партия I части начинается с 3 минуты)	*Первая часть* произведения имеет форму сонатного Аllegro. *Вторая часть* написана в форме так называемых двойных вариаций. *Третья часть -* менуэт, однако не придворный, а крестьянский танец. *Финал -* это яркая картина народного праздника.C:\Documents and Settings\2018\Рабочий стол\319.jpg
C:\Documents and Settings\2018\Рабочий стол\829.jpg	**Вольфганг Амадей Моцарт.****Симфония № 40** (I часть) Это самое известное произведение, признанное сокровищем классической музыки, написано гениальным маэстро летом 1788 года. Небольшой оркестр, минорная тональность и отсутствие торжественности сразу настраивает на серьёзный лад. <https://www.youtube.com/watch?v=XFvphQI-URQ>
Людвиг ван Бетховен.**Симфония № 5** (I часть) Это грандиозная композиция, которую великий композитор сочинял в течение трёх лет и закончил в 1808 году, признана наивысшим достижением симфонической музыки. Инструментальная драма начинается неторопливым вступлением, рельефную тему которого сам маэстро назвал: «Так Судьба стучится в дверь». <https://www.youtube.com/watch?v=7lsEqb3yBrU>	C:\Documents and Settings\2018\Рабочий стол\395.jpg
C:\Documents and Settings\2018\Рабочий стол\398.jpg	**Дмитрий Шостакович.****Симфония №7 «Ленинградская»**. Это величайшее произведение имеет историческую основу, так как представляет собой выраженную в звуках хронику жестокой войны. *Первая часть Allegretto* – сонатная форма без разработки иллюстрирует два противоположных мира: добра и зла. *Вторая часть Moderato — Pocoallegretto* – скерцо, отображающее воспоминания о мирной жизни. *Третья часть Adagio* – реквием по погибшим. *Четвёртая часть Allegro non troppo* – триумфальная победа и как итог - ожидание светлого будущего.<https://www.youtube.com/watch?v=qAl6oYMiV94> – эпизод нашествия
Петр Ильич Чайковский. **Симфония №4** (I часть) В творчестве гениального композитора это выдающееся произведение, сочинённое в 1877 году, является знаковым и указывает на новый этап последующего развития симфонизма. Эта 4-частная психологическая драма, соизмеримая по духу с творениями великого Бетховена, начинается с интродукции, в которой звучит фанфарная тема рока. <https://www.youtube.com/watch?v=tqUQ3QvvzJA>	**C:\Documents and Settings\2018\Рабочий стол\images.jpg**

Домашнее задание. Перепишите в тетрадь, то, что выделено ***курсивом.*** Распечатайте и вклейте в тетрадь таблицу 1. Выучите строение симфонии. Перейдите по ссылкам в таблице 1: прослушайте и посмотрите видеофрагменты из YouTube.