

Симфоническая музыка

Записать в тетрадь тему, выписать понятия

- музыкальные произведения, предназначенные для исполнения симфоническим оркестром.

Группы инструментов симфонического оркестра:

1. Духовые медные: Труба, Туба, Тромбон, Волторна.
2. Духовые деревянные: Гобой, Кларнет, Флейта, Фагот.
3. Струнные: Скрипка, Альт, Виолончель, Контробасс
4. Ударные: Большой барабан, малый барабан, Тамтам, Литавра, Челеста, Бубен, Тарелки, Кастаньеты, Маракасы, Гонг, Треугольник, Колокольчики, Ксилофон
5. Другие инструменты симфонического оркестра: Орган, Челеста, Клавесин, Арфа, Гитара, Фортепьяно (Рояль, Пиано).

Тембровые характеристики инструментов

Скрипка

Нежный, светлый, яркий, певучий, ясный, тёплый

Альт

Матовый, мягкий

Виолончель

Насыщенный, густой

Контробас

Глуховатый, суровый, мрачный, густой

Флейта

Свистящий, холодный

Гобой

Носовой, гнусавый

Кларнет

Матовый, носовой

Фагот

Сдавленный, густой

Труба

Блестящий, яркий, светлый, металлический

Валторна

Округлый, мягкий

Тромбон

Металлический, резкий, мощный.

Туба

Суровый, густой, тяжёлый

Главные жанры симфонической музыки:

Симфония, сюита, увертюра, симфоническая поэма

СИМФОНИЯ

– (от греч. *symphonia* – «созвучие», «согласие»)

ведущий жанр оркестровой музыки, сложное богато развитое многочастное произведение.

Особенности симфонии

- Это крупный музыкальный жанр.
▢Время звучания: от 30 минут до часа.
- Основное действующее лицо и исполнитель – симфонический оркестр

Строение симфонии (классическая форма)

Состоит из 4 частей, которые воплощают разные стороны жизни человека

1 часть

Быстрая и наиболее драматичная, иногда предваряется медленным вступлением. Написана в сонатной форме, в быстром темпе (аллегро).

2 часть

Мирная, задумчивая, посвящена мирным картинам природы, лирическим переживаниям; скорбная или трагическая по настроению.

Звучит в медленном движении, пишется в форме рондо, реже в форме сонаты или вариационной форме.

3 часть

Здесь игра, веселье, картинки народной жизни. Это скерцо или менуэт в трехчастной форме.

4 часть

Быстрый финал. Как итог всех частей отличается победным, торжественным, праздничным характером. Пишется в сонатной форме или в форме рондо, рондо-сонаты.

Но бывают симфонии и с меньшим (или большим) количеством частей. Существуют и одночастные симфонии.

Симфония в творчестве зарубежных композиторов

- **Франц Йозеф Гайдн (1732 – 1809)**

108 симфоний

Симфония №103 «С тремоло литавр»

Свое название «с тремоло литавр» симфония получила благодаря первому такту, в котором литавра играет тремоло (*итал. tremolo –дрожащий*), напоминающее отдалённые раскаты грома, на тоническом звуке ми-бемоль. Так начинается медленное унисонное вступление (Adagio) к первой части, носящее углубленно-сосредоточенный характер.

- **Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)**

56 симфоний

Симфония №40

Одна из наиболее известных последних симфоний Моцарта. Большую популярность симфония приобрела благодаря необычайно искренней музыке, понятной самому широкому кругу слушателей.

Первая часть симфонии не имеет вступления, а начинается сразу изложением темы главной партии *allegro*. Эта тема носит взволнованный характер; вместе с тем она отличается певучестью и задушевностью.

- **Людвиг ван Бетховен (1770—1827)**

9 симфоний

Симфония №5

Симфония поражает лаконизмом изложения, сжатостью форм, устремленностью развития, кажется рожденной в едином творческом порыве.

«Так стучится к нам в дверь судьба» - сказал Бетховен о начальных тактах этого произведения. Яркая выразительная музыка основного мотива симфонии дают возможность трактовать ее как картину борьбы человека с ударами судьбы. Четыре части симфонии представляются как этапы этой борьбы.

- **Франц Шуберт (1797—1828)**

9 симфоний

Симфония №8 "Неоконченная"

Одна из поэтичнейших страниц в сокровищнице мирового симфонизма, новое смелое слово в этом сложнейшем из музыкальных жанров, открывшее дорогу романтизму. Это первая лирико-психологическая драма в симфоническом жанре.

Имеет не 4 части, как симфонии композиторов классиков, а всего две. Однако две части этой симфонии оставляют впечатление удивительной цельности, исчерпанности.

Симфония в творчестве русских композиторов

- **Сергей Сергеевич Прокофьев (1891— 1953)**

7 симфоний

Симфония №1 "Классическая"

Названа «классическая», т.к. в ней сохранена строгость и логика классической формы 18 века, и в то же время ее отличает современный музыкальный язык.

Музыка полна острых и «колючих» тем, стремительных пассажей

Использование особенностей танцевальных жанров (полонез, менуэт, гавот,

гало). Не случайно на музыку симфонии создавались хореографические композиции.

- **Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906—1975)**

15 симфоний

Симфония №7 "Ленинградская"

В 1941 г. симфонией №7 композитор откликнулся на страшные события Второй мировой Войны, посвященной блокаде Ленинграда (Ленинградская симфония)

«Седьмая симфония – это поэма о нашей борьбе, о нашей грядущей победе» - писал Шостакович. Симфония получила всемирное признание как символ борьбы с фашизмом.

Сухая отрывистая мелодия главной темы, несмолкающая барабанная дробь создают ощущение настороженности, тревожного ожидания.

- **Василий Сергеевич Калинников (1866-1900)**

2 симфонии

Симфония №1

Первую симфонию Калинников начал писать в марте 1894 года и закончил ровно через год, в марте 1895-го

В симфонии наиболее ярко воплотились особенности дарования композитора— душевная открытость, непосредственность, насыщенность лирических чувств. В своей симфонии композитор воспекает красоту и величие природы, русского быта, олицетворяющих образ России, русской души, через русскую музыку.

- **Петр Ильич Чайковский (1840—1893)**

7 симфоний

Симфония №5

Вступление симфонии — траурный марш. "Полнейшее преклонение перед судьбой... перед неисповедимым предначертанием", - пишет Чайковский в своих черновиках.

Так сложным путем преодоления и внутренней борьбы композитор приходит к победе над самим собой, над своими сомнениями, душевным разладом и смятенностью чувств.

Носительницей основной идеи является сжатая, ритмически упругая тема с неизменным тяготением к исходному звуку, которая проходит через все части цикла.

"Цель музыки - трогать сердца"

(Иоганн Себастьян Бах).

"Музыка должна высекать огонь из людских сердец"

(Людвиг ван Бетховен).

"Музыка даже в самых ужасных драматических положениях должна всегда
пленять слух, всегда оставаться музыкой"
(Вольфганг Амадей Моцарт).

"Музыкальный материал, то есть мелодия, гармония и ритм, безусловно,
неисчерпаем.
Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит свое,
на общую пользу"
(Петр Ильич Чайковский).

Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир
высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче.
Благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде силы. Вы
увидите жизнь в новых тонах и красках"
(Дмитрий Дмитриевич Шостакович).

Лонгрид на сервисе Tilda
<http://project134743.tilda.ws/page621898.html>

Домашнее задание: найти и прослышать любую симфонию