

7 класс Музыка

Учитель: Потапова Елена Владимировна

Тема: «Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии»

Ещё один монументальный музыкальный жанр, в котором драматургия охватывает значительное музыкальное пространство, — с и м ф о н и я.

Симфония, в отличие от оперы, является чисто инструментальным жанром, поэтому музыкальное развитие представлено в ней не через движение образов и персонажей, а через последовательность и сочетание *музыкальных тем*.

Памятник В. А. Моцарту в Вене

Тема становится средоточием некой мысли, идеи, имеющей музыкальное воплощение, свой собственный характер, мелодический и ритмический рисунок. Умение слышать тему, различать её в общем потоке музыкального движения и означает умение воспринимать и понимать такое сложное и многообразное произведение, каким является симфония.

Понятно, что восприятие симфонии требует от слушателя *значительной подготовки* — ведь в ней так много различных музыкальных мыслей!

Среди композиторов-симфонистов, чьё творчество связано с расцветом этого жанра, особенно велико значение Моцарта. Его перу принадлежит сорок одна симфония.

Последняя, Сорок первая, получившая название «Юпитер» за грандиозность замысла и масштаба, является одной из вершин мировой симфонической музыки. По этому поводу напомним, что со времён Древнего Рима Юпитер считался царём всех богов, богом неба, дневного света, грозы.

Гордое ощущение силы, значительность образов, охват различных сторон бытия и их грандиозный синтез — так характеризовали «Юпитер-симфонию» её многочисленные исследователи. Один из известных моцартоведов, Г. Чичерин, определяет идею «Юпитера» словами из стихотворения А. Пушкина «Пророк».

Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье...

Нередко происходит, что в своих последних произведениях композиторы подводят итог жизни, достигают вершин мысли и эмоционального накала. Поэтому так часто среди поздних сочинений встречаются крупномасштабные жанры: в них большие идеи, значительное содержание обретают высокое, достойное воплощение.

Чем же привлекательна симфония?

Почему не только Моцарт, но и Бетховен, Брамс, Чайковский, Прокофьев, Шостакович свои последние годы посвятили поискам именно в области симфонического жанра?

Прежде всего симфония — не только крупная, но многочастная форма, открывающая возможность для значительного образного и тематического развития. Её четырёхчастная композиция уже сама по себе даёт возможность ввести всевозможные противопоставления, контрасты, столкновения.

«И горный ангелов полёт, и гад морских подводный ход» — таков поистине грандиозный диапазон образных возможностей симфонии, способной воплотить идею любого масштаба.

Ещё одним свойством симфонии является присущая ей динамичность. Не только смена частей, почти всегда разнохарактерных, но и смена тем внутри каждой части, развитие этих тем, нередко бурное и драматическое, — таковы особенности жанра симфонии.

Особый динамизм жанру симфонии придаёт использование в первых и часто в четвёртых частях **сонатной формы**. Музыкальные темы, звучащие в пределах этой формы, как правило, подвергаются интенсивному развитию.

Начальная тема называется *главной партией*, за ней следует *побочная партия*. Между ними может быть помещена *связующая партия*.

Обычно главная и побочная партии отличаются по характеру и звучат в разных тональностях. Обе они составляют основу первого раздела сонатной формы — **экспозиции**.

Далее следует второй раздел — **разработка**. Внутри него происходит многообразное развитие тем, звучащих в экспозиции.

Третий раздел — **реприза** — повторяет экспозицию. Главная и побочная партии звучат в основной (первоначальной) тональности.

Нередко сонатную форму завершает дополнительный (четвёртый) раздел — **кода**.

Сонатная форма, как правило, отличается быстрым темпом: неслучайно её часто называют сонатным аллегро (быстро).

Обратимся к финалу симфонии «Юпитер», завершающему произведение на высокой и торжественной ноте.

Финал можно назвать самой сложной в драматургическом отношении частью: ведь в нём, наряду с обычным тематическим развитием, вводятся полифонические взаимодействия различных тем. Роль полифонии здесь так велика, что «Юпитер» часто называют «Симфония с заключительной фугой».

При этом поразительной особенностью финала является то, что высочайшая сложность развития сочетается в нём с такой лёгкостью и естественностью звучания, будто никакой особенной «техники» здесь нет, а есть непринуждённое перетекание одной темы в другую. Такое впечатление — настоящее чудо, ведь интенсивностью развития, динамизмом финал превосходит все предшествующие части!

Явственно обозначены в музыке финала основные пять тем.

Все они уже в экспозиции получают столь интенсивное развитие, что появление разработки даже кажется излишним.

И всё же она наступает, принося с собой яростные тематические столкновения, достигающие высочайшего напряжения. Ведущим мотивом разработки становится третий динамичный элемент главной партии.

Реприза повторяет основные темы экспозиции.

Кода, вопреки своему назначению, является не просто завершающим разделом. Она существенно углубляет звучание тем, подвергаясь такой концентрации, такому нарастанию событий, что становится одним из центров в драматургии финала. И дело вовсе не в масштабах — размеры коды не столь велики, а в нагнетании многоуровневого развития.

Знакомые темы, образуя пятиголосное **фугато**, как многоголосный хор, начинают звучать в новых переплетениях, достигая такой силы жизненной энергии, на какую, кажется, не способна даже музыка. Однако Моцарту это удаётся (может быть, только Моцарту и удалось!), притом удаётся с такой лёгкостью, такой естественностью, что воплощённое в

его музыке чувство жизненной силы начинает казаться нашим органичным состоянием. Ведь человек так стремится к радости! Слушая «Юпитер», мы внезапно ощущаем эту радость так, как будто все земные и небесные силы объединились, чтобы преподнести нам такой чудесный подарок. Последние могучие фанфары симфонии — чистое выражение открытой, откровенной, блистательной радости, глубочайшей по эмоциональной силе и воздействию на людей.

И может быть, слушая симфонию «Юпитер», кто-то озарится на миг глубинным пониманием назначения музыки на земле, музыки, способной дарить такую радость, такое утешение и освобождение. И не уместны ли и здесь слова Экзюпери из его «Планеты людей», слова вечной благодарности к тем, кто спасает нас и укрепляет: **«В тебе... все мои друзья и все недруги идут ко мне на помощь, у меня не осталось в мире ни одного врага».**

Домашнее задание (Ответить письменно)

1. В чём состоит важное отличие *симфонической* драматургии от драматургии *оперной*?
2. Какие свойства симфонического жанра изначально обуславливают его драматургичность?
3. Какой смысл, по-твоему, заключён в словах А. де Сент-Экзюпери, приведённых в заключении параграфа? Что в музыке Моцарта даёт основание для такого суждения?
4. Прослушать В.А. Моцарт. Симфония № 41 IV часть