музыкальная литература 3 класс 14 октября 2020 г.

симфонические произведения Глинки

Все свои наиболее значительные симфонические произведения — испанские увертюры «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде», скерцо «Камаринская» и «Вальс-фантазию» — Глинка создал в последнее десятилетие жизни. Но интерес к оркестровой музыке, возникший в детстве, не покидал Глинку на протяжении всей его жизни. Уже в операх он проявил себя как блестящий мастер-симфонист; достаточно вспомнить польский акт в «Иване Сусанине», а также «Марш Черномора», «Восточные танцы» и увертюру из «Руслана и Людмилы».

Как в оперных, так и в оркестровых произведениях композитор сумел соединить наиболее яркие и характерные черты европейской классической и романтической культуры, достижения отечественных композиторов — своих предшественников и современников — и, наконец, самобытные особенности фольклора — прежде всего русского, но и польского, испанского, восточных народов.

В то же время Глинка всегда стремился к доступности своего музыкального языка: «Мне кажется, что можно соединить требования искусства с требованиями века и, воспользовавшись усовершенствованием инструментов и исполнения, писать пьесы, равно докладные (то есть понятные) знатокам и простой публике», — писал он в 1845 году.

Оркестр звучит у Глинки то наполнено и блестяще, то проникновенно и глубоко, то нежно и прозрачно, подобно акварели художника. Композитор мастерски противопоставляет тембры разных инструментов, создавая яркий контраст их звучания, насыщает свои партитуры оркестровыми соло.

Симфоническая фантазия «Камаринская».

В этом произведении Глинка показал различные стороны русского народного характера, его богатую творческую фантазию, тонкое чувство юмора и лиризма. Сочинение построено на двух контрастных народных темах и написано в форме двойных вариаций.

Первая тема — свадебная «Из-за гор, гор высоких» — медленная, лирическая, задумчивая. Вторая — плясовая «Камаринская» — быстрая, лукавая, задорная. Такое контрастное сопоставление песен типично для народного музицирования и часто будет использоваться русскими композиторами.

Тема свадебной песни появляется вслед за коротким вступлением и после унисонного проведения у струнных (подобно сольному запеву) начинает «оплетаться» певучими подголосками. Они проходят в основном у деревянных духовых инструментов, которые своим звучанием напоминают народные свирели, рожки, жалейки. Плясовая (у скрипок) сначала также остается неизменной — варьируется лишь сопровождение. Его тонкий изысканный орнамент возникает из особенностей народного инструментального исполнения, поручен пиццикато струнных и напоминает звучание балалаек. Но далее плясовая тема сама начинает изменяться и постепенно приобретает очертания свадебной, тем самым подготавливая ее возвращение: Глинка, найдя общность основного мотива в обеих темах (нисходящее поступенное движение к тонике), сблизил и объединил их признаки, сумев добиться непрерывности музыкального развития. Звучание плясовой в заключении передает широкую удаль и размах народной пляски.

«Русское скерцо» — так любил Глинка называть «Камаринскую» — сыграло важную роль в развитии русской симфонической музыки. Контрастное сопоставление народных тем и приемы их музыкального развития — подголосочная полифония, вариационная орнаментика, разнообразие тембров, свойственные народному исполнительству,— нашли свое дальнейшее воплощение в произведениях русских композиторов-классиков. Много лет спустя, в 1888 году Чайковский в своем дневнике записал: «Русских симфонических сочинений написано много, можно сказать, что имеется настоящая русская симфоническая школа» И что же? Вся она в „Камаринской", подобно тому как весь дуб в жёлуде! И долго из этого богатого источника будут черпать русские авторы, ибо нужно много времени и много сил, чтобы исчерпать все его богатство».«Вальс-фантазия» занимает особое место в творчестве Глинки. Это одно из самых романтических сочинений композитора (Вальс посвящен Екатерине Ермолаевне Керн, дочери Анны Петровны Керн, воспетой Пушкиным). Он был написан в 1839 году для фортепиано; позднее композитор делал оркестровые редакции, последняя осуществлена в 1856 году. Скромная танцевальная пьеса превратилась в настоящую лирическую поэму.

Основная тема произведения – задумчивая, мечтательно-задушевная; повышение IV ступени и тритоновая интонация вносят в нее трогательный щемящий оттенок. Трехтактовое строение фразы (а не четырехтактовое, квадратное, как в европейском вальсе) исходит из нечетной структуры русских народных песен, оно придает теме постоянное ощущение устремленности вперед: «Вальс-фантазия» имеет рондообразное строение. Главная тема проходит много раз, чередуясь с различными по настроению эпизодами, то светлыми и изящными, то драматически-взволнованными. Сочинение отличается необыкновенной изысканностью оркестровки. Ее воздушность, «парящий характер» определяются преобладающим звучанием струнной группы, «чистыми» однородными тембрами многочисленных соло, выразительными подголосками основных тем.

«Вальс-фантазия» Глинки положила начало целой ветви русской музыки; его лирические танцевальные образы получили дальнейшее развитие в симфониях и балетах Чайковского и Глазунова.

домашнее задание: сделать конспект по этой теме, слушать музыку