

Рабочая тетрадь

по музыкальной литературе

зарубежных стран

Предисловие

Данная рабочая тетрадь адресована учащимся детских музыкальных школ и школ искусств, изучающих зарубежную музыкальную литературу. Пособие освещает стилевые эпохи в исторической перспективе - Античность, Средневековье, Возрождение, Барокко, Классицизм, Романтизм, Импрессионизм. Эти разделы представлены в виде таблиц, что облегчает учащимся освоение учебного материала.

В тетради большое место отводится жизни и творчеству зарубежных композиторов - И.С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена. В данных темах приведены цитаты о композиторах, творческие задания (по биографии и не только), сведения о создании и особенностях изучаемых произведений. В конце каждой темы подводится краткий итог в виде контрольных вопросов.

Авторы надеются, что пособие поможет сделать работу в классе более простой, наглядной и занимательной, ведь ученикам не придется тратить свои силы на конспектирование фактических данных. Станет возможным больше внимания уделить собственно впечатлениям от музыки, интеллектуальному и эмоциональному отклику на неё. Акценты на активное и вдумчивое слушание, а также зрительную наглядность в виде иллюстраций и схем, стали главными приоритетами при разработке этой тетради.

Особую благодарность авторы выражают Татьяне Григорьевне Кацко – заведующей теоретическим отделением Хабаровского Краевого Колледжа Искусств, за ценные советы и рекомендации по усовершенствованию данного пособия.

© Морозова А.В., Склярова Т.В., 2018

Содержание

Тема 1	Античность	3
Тема 2	Средневековье	4
Тема 3	Возрождение	5
Тема 4	Барокко	6
Тема 5	Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)	7
Тема 6	Полифонические произведения И.С.Баха	9
Тема 7	Произведения И.С.Баха для органа	11
Тема 8	Сюиты И.С.Баха	12
Тема 9	Классицизм	14
Тема 10	Йозеф Гайдн (1732 – 1809)	15
Тема 11	Оркестр Й.Гайдна	16
Тема 12	Симфоническое творчество Й.Гайдна	17
Тема 13	Клавирные сонаты Й.Гайдна	19
Тема 14	Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791)	21
Тема 15	Тема 15. В.А.Моцарт. Симфония № 40	22
Тема 16	В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»	23
Тема 17	В.А.Моцарт. Соната Ля мажор	25
Тема 18	Людвиг ван Бетховен (1770 – 1827)	26
Тема 19	Соната для фортепиано №8, «Патетическая»	27
Тема 20	Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт»	28
Тема 21	Л.Бетховен. Симфония №5	29
Тема 22	Романтизм	31
Тема 23	Франц Шуберт (1797 – 1828)	32
Тема 24	Песни Ф.Шуберта	33
Тема 25	Вокальные циклы Ф.Шуберта	34
Тема 26	Фортепианные сочинения Ф.Шуберта	36
Тема 27	Ф.Шуберт. Симфония №8, «Неоконченная»	37
Тема 28	Фредерик Шопен (1810-1849)	38
Тема 29	Фортепианное творчество Ф.Шопена	39
Тема 30	Композиторы-романтики 19 века (обзор)	43
Тема 31	Импрессионизм	44
Краткие сведения по курсу Зарубежной музыкальной литературы		45

Тема 1. Античность

(Antiquus – от лат. «древний»)

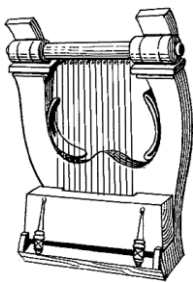
Имеет два значения

(в узком смысле)

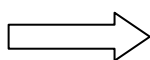
История и культура Древней Греции и Древнего Рима.

(в широком смысле)

Древность вообще...

Временные границы	Вся древняя культура до 5 века н.э. Расцвет: 8-6 век до н.э.
Идеи эпохи	В основе – идеал человека. Человек-Гражданин, Человек-Воин, в котором физическая красота сочетается с нравственной чистотой и духовным богатством.
Основные события	Олимпийские игры (8 век до н.э.) Пифийские (Дельфийские) игры (6 век до н.э.) Рождение театра (комедия и трагедия)
Основные деятели	Аристотель, Платон, Геродот, Архимед, Гомер, Еврипид и др.
Мифы	Сказания об устройстве мироздания, богах и героях: Зевсе, Аполлоне, Дионисе, Орфее и Эвридике, Геракле и т.д.
Музыканты	Аэды и рапсоды – народные певцы-сказители
Инструменты	Лира, кифара, авлос, гидравлос (водяной орган), тимпан, корну, систр и др.
Нотация	Буквы древнегреческого алфавита
Лады	Старинные лады: ионийский, дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, эолийский, локрийский.
Древний Рим	Восхищались и подражали искусству Древней Греции. Римская империя пала в 5 веке н.э.

Задание на выбор (для обзорных тем): нарисуй эмблему эпохи; найди дополнительные сведения об эпохе и сумей интересно преподнести их.

Тема 2. Средневековье

Временные границы	6 -14 века.	
Идеи эпохи	Господство христианской церкви (является посредником между Богом и человеком). Духовное противопоставляется телесному. Человек – греховное существо, требующее спасения души. Роль искусства – прославление Бога.	
Основные события	Папа Римский Григорий I собрал воедино все церковные песнопения – григорианские хоралы. Реформа нотной записи Гвидо Аретинским. Рождения многоголосия.	
Композиторы	Леонин и Перотин (первые композиторы). Гийом де Машо (автор первой 4-хголосной мессы).	
Инструменты	Дудка, свирель с пузырьком, волынка, бузине, рог, орган, фидель, псалтерий, колёсная лира (харди-гарди) и др.	
Нотация	 	
Лады	Диафонические лады, позаимствованные из Древней Греции.	
Музыкальные жанры	Церковная музыка: григорианский хорал, органум, месса, мотет и кондукт	Светская музыка: рондо, баллада, виреле, канцона, шансон, качча.
Светские музыканты	трубадуры, труверы (Франция), миннезингеры (Германия), барды (Англия).	

„Ut queant laxis”

Тема 3. Возрождение (Ренессанс)

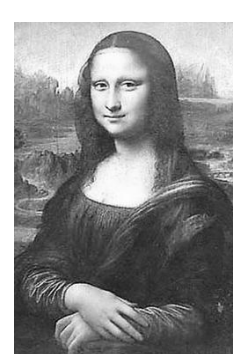
(итал. *Rinascimento* – Возрождение)

слово Возрождение имеет несколько значений:

Возрождение *античной культуры*

Невиданный взлет науки, литературы и живописи, расцвет человеческого гения.

Временные границы	14-16 века. В Италии - с 14 века, в других странах чуть позже.
Идеи эпохи	Новое мировоззрение – гуманизм (от «humanitas»-человеческий). Смещение акцента с Бога на человека. Восхищение личностью человека, его безграничными возможностями.
Основные события 	Переходная эпоха от феодализма к капитализму. Флорентийская камерата. Эпоха великих географических открытий. Новые представления об устройстве Вселенной. Изобретение книгопечатания.
Основные деятели 	<i>Художники:</i> Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонаротти, Сандро Боттичелли, Эль Греко. <i>Литература:</i> Данте Алигьери, Ф. Рабле, Ф. Петрарка, Мигель де Сервантес, Лопе де Вега. <i>Философы:</i> Г. Галилей, Н. Коперник, Н. Макиавелли
Композиторы	Орландо ди Лассо, Клеман Жанекен, Джованни Палестрина
Музыкальные жанры	Шансон, мадригал, месса; танцы: павана, гальярда, жига, куранта, вольта, тарантелла, сицилиана.
Музыкальные инструменты 	семейство виол, лютня, блок-флейта, флейта, серпент, фагот, тромбон, клавесин, вёрджинел, орган и др.
Музыканты	Формируется новый тип музыканта - профессионала, получившего специальное музыкальное образование.

Тема 4. Барокко

(итал. «barocco» - причудливый, странный, вычурный;

с португал. «perola barroca» - жемчужина неправильной формы)

Временные границы	17 – середина 18 века.	
Идеи эпохи	1. Трагический гуманизм. Человеческая личность полна противоречий, постоянно меняется, развивается. 2. Сочетание противоречий: человека и природы, идеального и реального, разума и эмоций, мажора и минора, полифонии и гомофонии. 3. Искусство не отражает реальную жизнь, а облагораживает действительность, совершенствуя природу.	
Девиз эпохи	«Век вывихнул сустав» Уильям Шекспир	
«Герой» эпохи	Трагический герой. Он бросает вызов несовершенству мира. Образный строй многих произведений проникнут драматизмом, напряжённостью, открытой эмоциональностью.	
Основные события	<i>В музыке:</i> Появление тактов. Выделение мажора и минора из старинных ладов. Бурное развитие инструментальной музыки: струнной, клавирной и органной. Рождение оперы, оратории (1600 г.), кантаты, балета.	
Основные деятели	<i>Художники:</i> П. Рубенс, Х. Рембрандт, М. Караваджо, Д. Веласкес, А. ван Дейк <i>Архитекторы:</i> Л. Бернини, Ф. Борромини <i>Литература:</i> У. Шекспир, П. Кальдерон, Ш. Соррель, П. Скаррон	
Композиторы	И.С. Бах, Г. Гендель, Г. Шютц, Д. Букстехуде, У. Бёрд, Ф. Куперен, А. Корелли, А. Вивальди и т.д.	
Музыкальные жанры	Драматические: опера, оратория, кантата	Инструментальные: соната, сюита, концерт, прелюдия и fuga, токката и fuga, хоральная прелюдия
Музыкальные инструменты	Клавесин, клавикорд, вёрджинел, харпсихорд, чембало, спинет. Струнные: скрипка, альт, виолончель, контрабас Совершенствование духовых, появление гобоя	

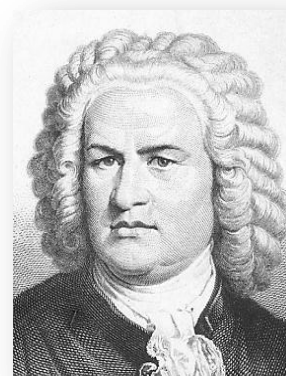
Тема 5. Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

«Не ручей, море должно быть имя ему!» (Л. ван Бетховен)

Творческое наследие: «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею», Месса си минор, более 150 хоральных прелюдий, 48 прелюдий и фуг «ХТК», 6 «Бранденбургских концертов» и многое другое, всего более 1000 музыкальных произведений!

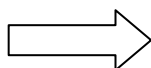
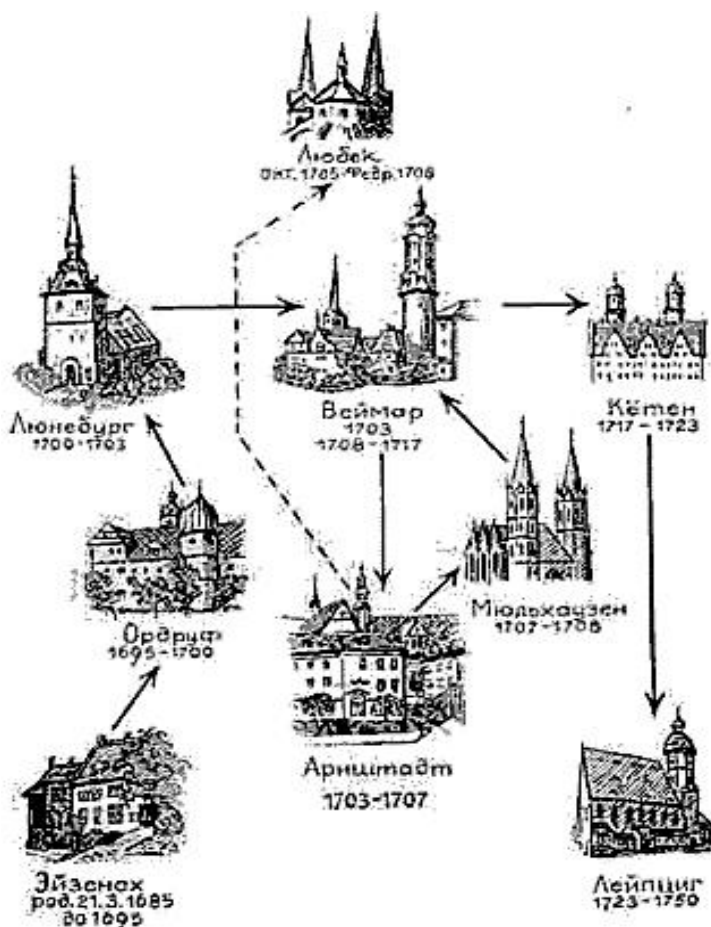
Хронограф жизни и творчества Иоганна Себастьяна Баха.

(Хронограф от «хронос» - «время» и «граф» - пишу).

Дата	Жизнь	Творчество
21 марта 1685	И.С. Бах родился в Эйзенахе (Германия). Многие его предки были музыкантами.	
1693	Бах поступает в церковную школу, у него хорошее сопрано, и он делает успехи.	
1695	За два года теряет обоих родителей. Его забирает к себе старший брат, служивший музыкантом в Ордруфе.	
1695 - 1700	<u>Ордруф</u> . Бах учится в школе и занимается музыкой под руководством брата. Тогда же Бах сильно теряет зрение – по ночам он при свете луны переписывает ноты у брата.	
1700 - 1703	Бах покидает дом брата и поступает в школу при монастыре св. Михаила в <u>Люнебурге</u> (на полный пансион). Здесь он зачислен в «хор избранных певчих». Самообразование.	Первые произведения Баха для органа и клавира.
1703	<u>Веймар I</u> . Первая должность придворного музыканта.	
1703 - 1707	<u>Арнштадт</u> . Бах занял пост органиста. В октябре 1705 г. пеший поход в Любек, где Бах слушал Дитриха Букстехуде. Просроченный отпуск: вместо четырех недель - четыре месяца. Недовольство церкви, выговор.	В этот период Бах создал много органичных произведений. Каприччио «На отъезд возлюбленного брата» (Иоганна Якоба) для клавира.
1707 - 1708	<u>Мюльхаузен</u> . Бах в должности органиста. Женитьба на кузине Марии Барбаре.	
1708 - 1717	<u>Веймар II</u> . Бах получил место придворного органиста и устроителя концертов — намного более высокая должность, чем его прошлая в Веймаре. 1717– поездка в Дрезден; несостоявшееся соревнование с Луи Маршаном.	Лучшие органные сочинения: Токката и фуга ре минор, Пассакалия до минор. Кантаты.

1717 - 1723 1720 1721	<u>Кётен.</u> Бах служит капельмейстером у князя Кётенского. Пишет много светской музыки. Внезапно умерла Мария Барбара, оставив Баху четверых детей. Бах женится на Анне Магдалене, молодой одарённой певице. У них родилось 13 детей.	Сюиты для оркестра, шесть сюит для виолончели соло, Английские и Французские сюиты для клавира, сонаты и партиты для скрипки соло. Бранденбургские концерты. I том «ХТК»
1723 – 1750 28 июля 1750	<u>Лейпциг.</u> Бах получил должность кантора церкви Святого Фомы. В обязанности Баха входило преподавание пения и еженедельное проведение концертов в двух главных церквях Лейпцига, Св.Фомы и Св.Николая. Бах получил должность «музыкального директора» всех церквей города: в его обязанности входил подбор исполнителей, наблюдение за их обучением и выбор музыки для исполнения. И.С.Бах, после двух неудачных операций на глазах, умер.	Множество кантат (в том числе «Кофейная»), Месса си-минор, «Искусство фуги», II том «ХТК», «Музыкальное приношение». Личная печать Баха

Задание: расскажи о жизни и творчестве И.С.Баха по этой схеме. Можешь также пользоваться хронографом.

Тема 6. Полифонические произведения И.С.Баха

Инвенции

- ✓ **Инвенция** (от лат. inventio – «выдумка, изобретение») - небольшая двух- или трёхголосная полифоническая пьеса.

Бах сочинял инвенции специально для своих учеников (прежде всего, собственных детей). Это были своего рода упражнения, необходимые для того, чтобы овладеть приёмами исполнения сложных полифонических произведений, в частности - фуг. Трёхголосные инвенции Бах называл **симфониями** (др.-греч. συμφωνία — «созвучие, стройность»).

Инвенция «вырастает» из краткой **темы (Т)**, после которой следует **имитация темы** в другом голосе. Во время имитации голос, в котором первоначально прозвучала тема, исполняет **противосложение (П)**. Тема может звучать в обращении, в другой тональности. Фрагмент, где тема не звучит, называется **интермедией (И)**.

The musical score is written for two voices (treble and bass clefs) in G major. It is divided into sections labeled T (Theme), П (Counter-Theme), and ИНТЕРМЕДИЯ (Interlude). The score includes various musical notations such as dynamics (p, f, cresc., dim., mf), articulation (legato), and fingerings. The structure follows the typical pattern of an Invention: Theme in the right hand, Counter-Theme in the left hand, followed by an Interlude where the right hand plays a more complex figure while the left hand continues the Counter-Theme.

Слушаем: Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, ре минор.

Хорошо темперированный клавир (ХТК)

«Хорошо темперированный клавир» (ХТК) - цикл произведений И. С. Баха, состоящий из 48 прелюдий и фуг для клавира, объединённых в 2 тома по 24 произведения. Первая часть была написана Бахом в 1722 г. в Кётене, вторая - в 1744 г. в Лейпциге. Цикл написан с целью доказать музыкантам преимущества равномерно-темперированного строя (в котором октава делится на 12 одинаковых интервалов – полутонов). Равномерно-темперированный строй разрабатывался А.Веркмейстером.

Каждая прелюдия и fuga ХТК составляет самостоятельный мини-цикл, объединённый общей тональностью. Эти тональности расположены по восходящему хроматизму: первый цикл написан в тональности До мажор, второй — в до миноре, третий — в До-диез мажоре, четвёртый – в до-диез миноре и так далее, заканчивая си минором.

Кроме использования всех тональностей, Бах ввёл в ХТК много новых технических и выразительных приёмов. Цикл является настоящей энциклопедией баховских образов. Бетховен изучал его с детства, называя «музыкальной Библией». Позже другие композиторы, вдохновлённые примером Баха, писали свои сборники из 24 прелюдий и фуг (в 20 веке, например, Д. Шостакович).

Прелюдия и fuga до минор из 1 тома ХТК.

- ✓ **Прелюдия** (от лат. *praeludo* - «играю предварительно») - инструментальная пьеса импровизационного характера.
- ✓ **Фуга** (лат. *fuga* – «бег, бегство») – многоголосное полифоническое произведение, в основе которого лежит приём имитации темы.

Тема фуги до минор:

Схема фуги до минор:

Подведём итоги:

- Что такое полифония? Чем она отличается от гомофонии?
- Какие полифонические произведения И.С.Баха тебе известны? Расскажи о них.
- Попробуй сам сочинить тему для инвенции или фуги.

Тема 7. Произведения И.С.Баха для органа

«Для такого гения, как Бах, ... самым родным инструментом был орган, этот океан гармонии, бесконечно могучий и величественный даже в бесстрастном спокойствии своём». (А.Серов)

В эпоху, когда жил и творил Иоганн Себастьян Бах, орган можно было назвать «королём всех инструментов». С ранних лет Бах полюбил органную музыку, учился искусству органной импровизации. Будучи совсем маленьким ребенком, он с большим увлечением слушал игру своего дяди, а затем и брата.

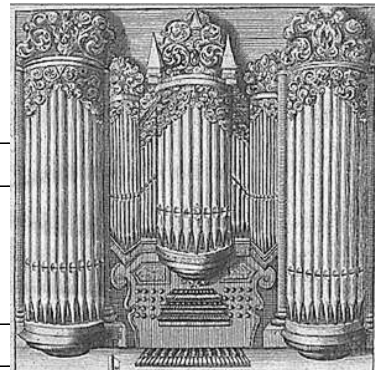
В Арнштадте Бах сам начинает работать органистом и пробует сочинять музыку для этого инструмента. Но полностью сформировался органный стиль композитора, когда он служил в Веймаре придворным музыкантом и городским органистом. Именно там (между 1700 и 1708 годами) было создано одно из самых известных и популярных произведений - **Токката и фуга ре минор**. Именно Бах первый в своём творчестве разграничил токкату – как импровизацию, а фугу – как высшую полифоническую форму. Он соединил их в один малый полифонический цикл.

- ✓ **Токката** (итал. *tossare* - трогать, касаться) – инструментальная пьеса виртуозного характера, излагаемая короткими ровными длительностями в быстром темпе.
- ✓ **Фуга** (лат. *fuga* – _____) – _____

Токката и фуга ре минор.

Дай характеристику Токкате:

Дай характеристику Фуге:

Хоральная прелюдия фа минор для органа.

Бах написал более 150 хоральных прелюдий, которые объединены в различные сборники. Особое место среди них занимает самый ранний сборник (1714-1716) «Органная книжечка», состоящий из 45 произведений. **Хоральная прелюдия фа минор для органа** из «Органной книжечки» написана на мелодию протестантского хора «К Тебе взываю, Господи». Мелодия хора находится в верхнем голосе и обогащена свободно развитыми сопровождающими голосами.

Опиши общее впечатление:

Тема 8. Сюиты И.С.Баха

- ✓ **Сюита** – (с фр. *suite* — «ряд, последовательность») - циклическая форма, состоящая из нескольких самостоятельных, обычно контрастирующих между собой частей, объединённых общим художественным замыслом.

Старинная сюита состоит из ряда танцев; обязательными являются **аллеманда, куранта, сарабанда и жига**.

Клавирные сюиты.

И. С. Баху принадлежит три сборника клавирных сюит: шесть Французских, шесть Английских и шесть партит. Названия «Французские сюиты» и «Английские сюиты» были даны уже после смерти композитора по точно не известным причинам.

Запиши основные танцы сюиты:

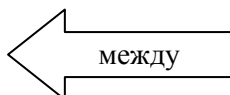
Вставные танцы:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

«Французская сюита» c-moll (до минор).

Дай характеристику основным танцам:

Аллеманда	Куранта	Сарабанда	Жига
Немецкий танец	Французский танец	Испанский танец	Английский танец

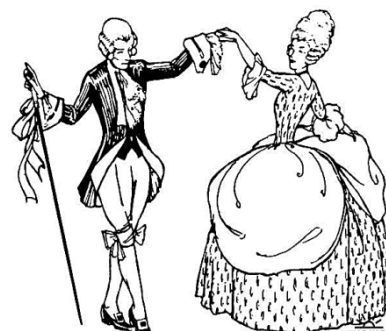
Оркестровые сюиты.

Оркестровые сюиты И.С. Баха принадлежат к одним из самых популярных произведений для симфонического репертуара. Бах написал для оркестра четыре сюиты (*сам композитор называл их – увертюры*): №1 C-dur, №2 h-moll, №3 D-dur, №4 D-dur. Первая и Вторая сюита состоят из семи частей, Третья и Четвертая – из пяти. Каждая из них открывается монументальной, пышной увертюрой, за которой следуют оттеняющие друг друга малые части.

Строение оркестровой сюиты №2 h-moll (си минор):

1. Увертюра
2. Рондо
3. Сарабанда
4. Бурре I и II
5. Полонез
6. Менуэт
7. Шутка

Состав: флейта, 2 гобоя, фагот, струнные, клавесин

Послушай и дай характеристику Шутке из оркестровой сюиты си минор:

Строение оркестровой сюиты №3 D-dur (Ре мажор):

1. Увертюра
2. Ария
3. Гавот I и II
4. Бурре
5. Жига

Состав: 2 гобоя, фагот, 3 трубы, струнные, литавры, клавесин

Послушай и дай характеристику Арии из оркестровой сюиты Ре мажор:

Подведём итоги:

- Сколько сюит написал Бах?
- Какие танцы включены во «Французскую сюиту» и как они расположены?
- Назови черты, присущие танцам из «Французской сюиты».
- Передай в рисунке (или серии рисунков) характер одного или нескольких прослушанных на уроке музыкальных примеров.

Тема 9. Классицизм

(фр. *classicisme*, от лат. *classicus* — «образцовый»)

В истории искусства это слова имеет два значения:

Оценка художественного уровня произведения, автора или направления: если их называют «классическими», то это подчёркивает их высокое качество.

Связано с определённым стилем, с определённым представлением о прекрасном.

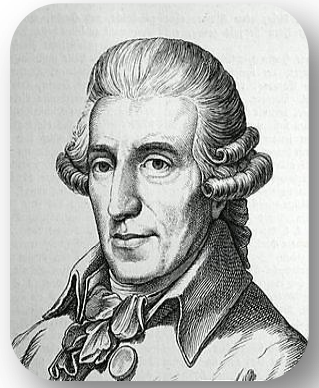
Временные границы	С 30-х годов до конца 18 века.
Идея эпохи	Идеал – античное искусство. Убеждение в разумности бытия. Всем ходом вещей в природе управляет единый порядок. Человеческая натура гармонична. Кульτ Разума – эпоха Просвещения.
Девиз эпохи	«В природе нет ничего несовершенного, и всё, что существует, именно таково, каким оно должно быть» Дени Дидро. «Только разум может сделать людей лучше» Гольбах.
«Герой» эпохи	Оптимист и практик. Настоящий хозяин судьбы.
Основные события	Великая французская революция: 1789 г. <i>В музыке:</i> расцвет <u>венской классической школы</u> (Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.ван Бетховен); формирование сонатно-симфонического цикла; реформа оперного жанра (К.В. Глюк); рождение итальянской оперы-буффа (Д. Б.Перголези).
Основные деятели	<i>Художники:</i> Жак Луи Давид, Жан Батист Шарден, Каналетто <i>Литература:</i> Вольтер, Джонсон, Дидро, Гёте. <i>Архитекторы:</i> Жак-Жермен Суфло, Роберт Адам <i>Композиторы:</i> Д. Скарлатти, К.В. Глюк, Д.Б. Перголези Венские классики: Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.ван Бетховен
Музыкальные жанры	Симфония, соната, концерт, струнный квартет. Опера.
Состав симфонического оркестра	Малый (парный): струнные (скрипки, альты, виолончели, контрабасы), деревянные духовые (2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота), медные духовые (2 валторны, 2 трубы), ударные (литавры).

Тема 10. Йозеф Гайдн (1732 – 1809)

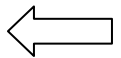
«Никто не в состоянии делать всё: и балагурить, и потрясать, вызывать смех и глубоко трогать, и всё одинаково хорошо, как это умеет Гайдн». (В.А.Моцарт)

Первый представитель венской классической школы.
Основоположник классической сонаты и квартета.

Творческое наследие: более 100 симфоний, 83 струнных квартета, 24 оперы, оратории «Сотворение мира», «Времена года», более 50 сонат для клавира, более 60 дивертисментов, более 60 концертов для различных инструментов с оркестром и т.д.

Задание на выбор: хронограф, кроссворд, воображаемое интервью с композитором.

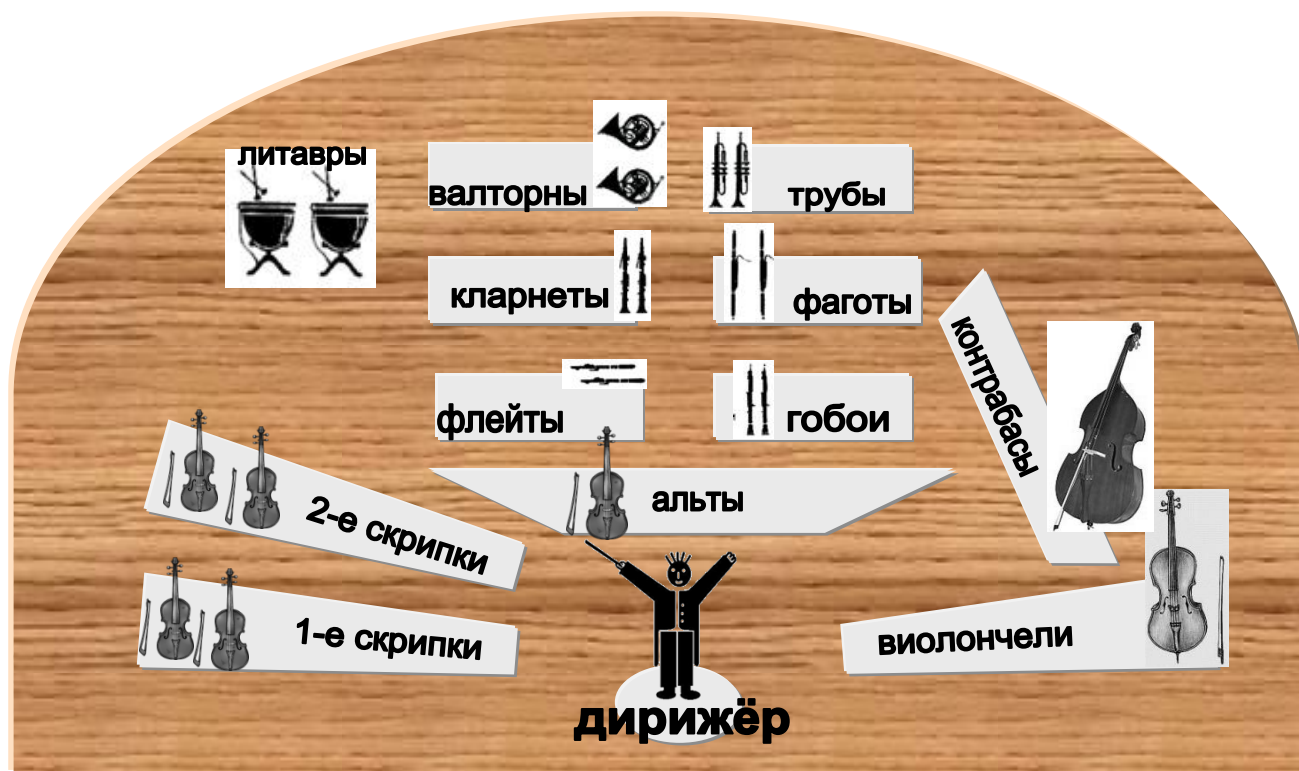
Тема 11. Оркестр Й.Гайдна

Слово «оркестр» пришло к нам из Древней Греции. «Орхестрой» (**orchestra**) называли специальную площадку на сцене театра, на которой располагался хор. Позже оркестром стали называть не площадку, а самих музыкантов. Существуют различные виды оркестров, но мы остановим своё внимание на симфоническом.

Симфонический оркестр начинает свою историю с оперных и церковных **ансамблей**. Такие коллективы в 15-17 веках были небольшими и включали в себя лютни, виолы, флейты с гобоями, тромбоны, арфы, барабаны. К началу 18 века виолы уступили место скрипкам и другим струнно-смычковым, деревянные духовые объединились в отдельную группу, из церковного ансамбля перешли в оркестр трубы и литавры, непременным участником стал клавесин. Подобный состав можно встретить в партитурах И.С. Баха, Г. Генделя и А. Вивальди.

В 18 веке начал активно развиваться жанр симфонии, и это потребовало новых оркестровых средств. Важнейшая роль здесь принадлежит Йозефу Гайдну. В его зрелом творчестве формируется так называемый **малый симфонический оркестр (парный)**, состоящий из **четырёх групп инструментов: струнные, деревянные духовые** (2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота), **медные духовые** (2 валторны, 2 трубы) и **ударные** (литавры). Правда, кларнеты он использовал далеко не во всех своих симфониях.

Людвиг ван Бетховен положил начало **большому симфоническому оркестру**. Он включил в него тромбоны, тубу; деревянную духовую группу дополнил флейтой-пикколо и контрафаготом; ударную – тарелками, треугольником и большим барабаном.

Тема 12. Симфоническое творчество Й.Гайдна

✓ «Симфония» (с греческого *συμφωνία* – «созвучие, стройность»).

Классическая симфония – произведение для симфонического оркестра, как правило, в четырёх частях. Первая часть обычно пишется в сонатной форме.

Строение сонатно-симфонического цикла:

I часть	II часть	III часть	IV часть
Действие	Размышление	Отдых (игра)	Итог
человек действующий (homo agens)	человек думающий (homo sapiens)	человек играющий (homo ludens)	человек общественный (homo communis)
Allegro	Adagio, Andante	Moderato	Allegro, Presto
Сонатная форма (сонатное allegro)	Вариации, сложная 3-х частная, сонатная	Сложная 3-х частная	Сонатная форма, рондо, рондо-соната

Строение сонатного allegro (сонатной формы):

вступление	Экспозиция	Разработка	Реприза	кода
необязательный раздел	показ тем	развитие тем	повторение тем	необязат. раздел
T	Гл.п. Св.п. Поб.п. Закл.п. T → D (или паралл. dur)	1) мотивное вычленение 2) частая смена тональностей	Гл.п. Св.п. Поб.п. Закл.п. T → T	T

Симфония Й.Гайдна № 103, Ми-бемоль мажор, «С тремоло литавр».

Дата создания: 1795 год. Входит в цикл 12 Лондонских симфоний.

Состав оркестра: малый симфонический (парный).

I часть (действие). Adagio. Allegro con spirito. Ми-бемоль мажор. Сонатная форма.

Вступление (Es-dur)	Экспозиция (показ тем)			
	Г.П. (Es-dur)	Св.П.	П.П. (B-dur)	З.П. (B-dur)

Разработка (развитие тем)	Реприза (повтор тем)	Тема вступления	кода

II часть (размышление). Andante, до минор/До мажор.

Двойные вариации (вариации на две темы): ABA1B1A2B2кода

Первая тема (А)	Вторая тема (В)
тональность	
жанровая основа	
особенности	
характер	

III часть. Менуэт (отдых). Ми-бемоль мажор, сложная 3-хчастная форма с Trio: ABA

- ✓ **Менуэт** (от французского «menu ра» — мелкий шаг) — старинный французский грациозный танец в трехдольном размере.

Произошёл от народного хороводного танца. В 17 веке проник в аристократическую среду и широко распространился по всей Европе. Движения бального менуэта были построены в основном на поклонах и реверансах. В менуэтах Гайдна присутствуют черты как крестьянского, так и галантного придворного танца.

Основная тема (А)	Трио (В)

IV часть. Финал (итог). Allegro con spirito, Ми-бемоль мажор, рондо.

Дай общую характеристику финала симфонии:

Подведём итоги:

- Сколько частей в симфонии?
- В чём отличие каждой части? Что объединяет все части симфонии в единый цикл?
- Какие инструменты исполняют симфонию?
- Каково содержание симфонии № 103? Как, по-твоему, в ней отражается жизнь и философия Й. Гайдна?

Тема 13. Клавирные сонаты Й. Гайдна

Всего у Йозефа Гайдна более 50 сонат для клавира.

- ✓ **Соната** (от итал. «sonare» - «звучать») – жанр инструментальной музыки. Это произведение для одного (или двух) инструментов.

Термин «соната» появился в 16 веке и, в противовес кантате (итал. *cantare* — петь), обозначал любую инструментальную музыку. Классическая соната состоит, как правило, из 3-х частей (по принципу: быстро – медленно – быстро). Первая часть, как и в симфонии, пишется в форме сонатного allegro.

Соната D-dur (Ре мажор)

I часть: Allegro con brio, Ре мажор. Сонатное allegro.

Экспозиция (показ тем)			
Г.П. (D-dur)	Св. П.	П.П. (A-dur)	З.П. (A-dur)

Разработка (развитие тем)	Реприза (повтор тем)

II часть: Largo e sostenuto, ре минор. 3-х частная форма.

Дай общую характеристику II части:

III часть: Presto ma non troppo, Ре мажор. Рондо.

Рефрен (D-dur) А	Эпизод (d-moll) В	Рефрен (D-dur) А	Эпизод (g-moll) С	Рефрен (D-dur) А

Соната e-moll (ми минор)

I часть: Presto, сонатная форма, e-moll.

Вспомни названия основных разделов сонатной формы и впиши их в верхние строки.
Переведи буквенные обозначения тональностей в слоговые.

Г.П. (e-moll)	Св.п.	П.П. (G-dur)	З.П. (G-dur)

II часть: Adagio, G-dur, 3-х частная репризная форма.

Дай общую характеристику II части:

III часть: финал, Vivace molto, e- moll, рондо.

Рефрен (e-moll) А	Эпизод (E-dur) В	Рефрен (e-moll) А	Эпизод (E-dur) С	Рефрен (e-moll) А

Подведём итоги:

- Вспомни, с каких языков пришли слова «соната» и «симфония». Что значат они в буквальном переводе и в современном понимании.
- Сколько частей в классической сонате? Чем ещё она отличается от симфонии?
- Чем отличаются между собой сонаты Й. Гайдна ми минор и Ре мажор?
- Нарисуй рисунок к понравившейся музыке композитора.

Тема 14. Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791)

«Вечный солнечный свет в музыке
– имя тебе *«Моцарт»*. (А.Г. Рубинштейн)

Представитель венской классической школы.
Оптимист и гуманист.

Творческое наследие: около 50 симфоний, 25 концертов для фортепиано, 19 опер, фортепианные и скрипичные сонаты, множество произведений для оркестра, духовная музыка и т.д.
Полное собрание сочинений Моцарта составляет **70 томов!**

Задание на выбор: хронограф, кроссворд или воображаемое интервью с композитором

Тема 15. В.А.Моцарт. Симфония № 40

Дата создания: 1788 год, Вена.

Состав оркестра: флейта, два гобоя, два кларнета, два фагота, две валторны, первые и вторые скрипки, альты, виолончели и контрабасы.

Жанр: лирико-драматическая симфония.

Представляет собой классический сонатно-симфонический цикл. В ней четыре части:

I часть: Molto allegro, соль минор, сонатная форма (впиши названия разделов).

Г.П. (g-moll)		П.П. (B-dur)	
Г.П. (g-moll)	П.П. (B-dur)	Г.П. (g-moll)	П.П. (g-moll)

II часть: Andante, Ми-бемоль мажор, сонатная форма.

Дай общую характеристику:

III часть: Menuetto, соль минор, сложная 3-х частная форма с Trio (ABA).

A (1 часть) g-moll	B: трио (2 часть) G-dur	A: реприза 1-й части (3 часть)

IV часть: Allegro assai, соль минор, сонатная форма.

Дай общую характеристику:

Подведём итоги:

- В чём сходство и в чём отличие симфоний Моцарта и Гайдна?
- Как Моцарт достигает единства всех частей при их явных различиях?
- Каким тебе представляется главный герой симфонии № 40?

Тема 16. В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»

В.А. Моцарт написал 19 опер.

Премьера: 1786 год, Вена, «Бургтеатр».

Либретто: основано на одноименной комедии Пьера Огюста де Бомарше.

Либреттист: Лоренцо да Понте.

Жанр: опера-буффа.

Действующие лица: граф Альмавива, графиня Розина (его жена), Фигаро (камердинер графа), Сюзанна (горничная графини, невеста Фигаро), Керубино (паж), доктор Бартоло, Марцелина (ключница), дон Базилио, Барбарина, Курцио.

Главная идея: нравственное превосходство слуги над господином.

Опера в четырех действиях.

Увертюра – Presto, D-dur, сонатная форма без разработки.

- ✓ **Увертюра** - (от фр. *ouverture* — открытие) – оркестровая пьеса, исполняемая перед театральным представлением и вводящая в круг идей и настроений предстоящего зрелища. Обычно увертюра пишется в сонатной форме. С 19 века – самостоятельная оркестровая пьеса.

Экспозиция		
Г.П. (D-dur)	П.П. (A-dur)	З.П. (A-dur)
1 тема -	1 тема -	
2 тема -	2 тема -	

Общее впечатление:

Первое действие:

Дуэт Фигаро и Сюзанны

Каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать»

Каватина – небольшая лирико-повествовательная оперная ария; с конца 18 века – выходная ария в опере.

Дуэт Сюзанны и Марцелины

Ария Керубино «Рассказать, объяснить не могу я»

Ария Фигаро «Мальчик резвый, кудрявый, влюблённый»

Второе действие:

Ария Графини «Бог любви»

Ариетта Керубино «Сердце волнует жаркая кровь»

Четвёртое действие:

Ария Сюзанны «Приди, мой милый друг»

Подведём итоги:

- Как построена увертюра к опере?
- Как ты понимаешь главную идею оперы?
- Расскажи об особенностях характеристики Фигаро, Сюзанны и Керубино.
- Какая сцена из оперы изображена на этой иллюстрации?
Нарисуй свой рисунок к опере Моцарта (это может быть какая-либо сцена, эскиз декорации или костюма оперного персонажа).

Тема 17. В.А.Моцарт. Соната Ля мажор

Дата создания: 1783 год, Вена

Вспомни, что такое соната и каковы её жанровые признаки.

В сонате Ля мажор три части. Это необычно построенный цикл. В нём нет ни одной части, написанной в сонатной форме.

I часть: Andante grazioso, Ля мажор. Тема и 6 вариаций.

Тема:	
1 вариация	
2 вариация	
3 вариация	
4 вариация	
5 вариация	
6 вариация	

II часть: Менуэт, Ля мажор, сложная 3-х частная форма с Trio (ABA).

Основная тема (A):

III часть: Alla Turca («В турецком роде»), ля минор - Ля мажор.

1 тема (A): _____

2 тема (B): _____

3 тема (C): _____

Форма: _____

Подведём итоги:

- В чём необычность сонаты Ля мажор?
- В каких формах написаны части?
- Какие жанры лежат в основе тем сонаты?
- В каком году написана соната, и с каким произведением образно перекликается?

Тема 18. Людвиг ван Бетховен (1770 – 1827)

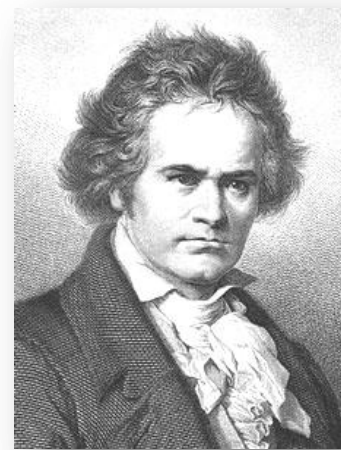
«Музыка должна высекать огонь из людских сердец»

(Л. ван Бетховен)

Представитель венской классической школы.

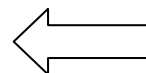
В творчестве Бетховена запечатлелись героика революционной эпохи и личная судьба композитора.

Творческое наследие: 9 симфоний, 32 сонаты для фортепиано, 5 фортепианных концертов, 16 квартетов, 7 фортепианных трио, 8 симфонических увертюр, две мессы, опера «Фиделио» и многое другое....

Ludwig Van Beethoven

Задание: хронограф, кроссворд или воображаемое интервью с композитором

Тема 19. Соната для фортепиано №8, «Патетическая»

Дата создания: 1798-1799 г. Опубликовано в 1799 г. под названием «Большая патетическая соната» с посвящением князю Лихновскому.

Пафос (греч. *πάθος* - эмоциональная возвышенность, воодушевление).

В сонате 3 части.

I часть: Grave (медленно, тяжело). Allegro molto e con brio (очень быстро, с жаром), до минор, сонатная форма.

<i>Вступление</i>	<i>Экспозиция</i>			
1 элемент-	Г.П. (c-moll)	Св.п.	П.П. (<i>es-moll</i>)	З.П.
2 элемент-				

<i>Разработка</i>	<i>Реприза</i>		<i>Кода</i>
	Г.П. (c-moll)	П.П. (f-moll, c-moll)	

II часть: Adagio cantabile (медленно, певуче), Ля-бемоль мажор, трёхчастная форма.

1 часть (А)	2 часть (В)	3 часть (реприза, А1)

III часть: Allegro (скоро), до минор, рондо-соната. Схема:

Рефрен (гл.п.)	1 эпизод (поб.п.)	Рефрен (гл.п.)	2 эпизод (разработка)	Рефрен (гл.п.)	1 эпизод (поб.п.)	Рефрен (гл.п.)	Кода
до минор	Ми-бемоль мажор	до минор	Ля-бемоль мажор	до минор	до минор	до минор	до минор

Дай общую характеристику III части:

Подведём итоги:

- Что такое соната? В чём её отличие от симфонии? А в чём сходство?
- Сколько сонат у Бетховена? Композитор сам давал названия своим сонатам?
- В чём отличие сонаты №8 Бетховена от сонат Гайдна и Моцарта?
- В чём заключается главная идея «Патетической» сонаты?

Тема 20. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт».

Дата создания: 1810 г., по одноимённой трагедии И.В.Гёте.

Вспомни, что такое увертюра. В каких значениях мы понимаем этот термин?

Трагедия Гёте «Эгмонт» привлекла Бетховена своим героическим содержанием. В основе трагедии – реальные исторические события 16 века, когда народ Нидерландов восстал против своих поработителей — испанцев. Борьбу народа возглавил граф Эгмонт, смелый и мужественный человек. Эгмонт гибнет, но народ завершает начатое им дело. Восстание закончилось победой в 1576 году.

Увертюра «Эгмонт» — произведение одночастное. Форма – сонатная.

Вступление	Экспозиция		Разработка	Реприза		Кода
фа минор	фа минор	Ля-бемоль мажор		фа минор		
1 тема:	Гл.партия	Поб.партия		Гл.партия	Поб.партия	Образ:
2 тема:						

Подведём итоги:

- Что такое увертюра?
- С какими событиями, и каким театральным произведением связана увертюра Бетховена?
- Каково содержание увертюры? Почему вступление и кода играют в ней важную роль?
- С какими другими произведениями Бетховена перекликается увертюра «Эгмонт»?

Тема 21. Л.Бетховен. Симфония №5

«Я схвачу судьбу за глотку и не позволю, чтобы она меня сокрушила!» Бетховен.

Дата создания: 1805 – 1808 г.

Всего у Бетховена 9 симфоний (Девятая – с хоровым финалом).

Главная идея: «от мрака к свету, через борьбу к победе».

Жанр: героико-драматическая симфония.

I часть. Allegro con brio, до минор, сонатная форма.

Охарактеризуй тему «судьбы»:

Экспозиция		
Г.П. (c-moll)	П.П. (Es-dur)	З.П. (Es-dur)

Разработка	Реприза			Кода
	Г.П. (c-moll)	П.П. (C-dur)	З.П. (C-dur)	

II часть. Andante con moto, Ля-бемоль мажор.

Двойные вариации: АВА1В1А2В2А3А4Кода

1 тема (А), Ля-бемоль мажор:

2 тема (В), с модуляцией в До мажор:

III часть. Allegro, до минор. Сложная 3-х частная форма.

Первый раздел (с-moll)	Трио (C-dur)	Реприза
1 тема -		
2 тема –		

(attacca) IV часть. Allegro, До мажор. Сонатная форма.

В партитуру этой части Бетховен ввёл тромбоны, контрафагот и флейту-пикколо.

Дай общую характеристику финала симфонии:

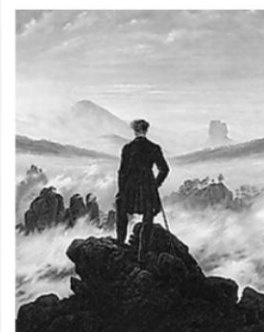
Подведём итоги:

- Как главная идея симфонии воплотилась в музыке?
- В чем главные отличия симфонии Бетховена от симфоний Гайдна и Моцарта?
- Сколько симфоний у Бетховена?
- В какую симфонию он ввел хор?

Тема 22. Романтизм

Временные границы	19 век
Идеи эпохи	Отрицание идеалов Просвещения. Разочарование в итогах Великой французской революции. Конфликт между реальной действительностью и мечтой. Действительность низка и бездуховна, мечта – прекрасна, совершенна и недостижима.
Девиз эпохи	«Разум ошибается, чувства – никогда!» Роберт Шуман
«Герой» эпохи	Рвётся к яркому и героическому, но заранее бессилён перед жестокой действительностью. Остро ощущает собственную раздвоенность: страстный лиризм и пессимизм, наивные иллюзии и нерастратенную энергию. Романтический герой часто одинок, является творческой личностью – артистом, поэтом, музыкантом.
Основные события	Расцвет национальных школ: русская, польская, чешская, венгерская, норвежская, испанская, финская, английская.
Основные деятели	 <i>Художники:</i> Франсиско Гойя, Теодор Жерико, Эжен Делакруа, Карл Брюллов, Каспар Давид Фридрих и т.д. <i>Литература:</i> Дж.Г.Байрон, Э.Т.А.Гофман, В. Гюго, П. Мериме, Жорж Санд, Адам Мицкевич, Эдгар По и т.д. <i>Философия:</i> братья Шлегели, Новалис, Шлейермахер
Композиторы	Франц Шуберт, Карл Мария фон Вебер, Фредерик Шопен, Никколо Паганини, Феликс Мендельсон, Роберт Шуман, Ференц Лист, Гектор Берлиоз, Рихард Вагнер, Иоганнес Брамс, Эдвард Григ и другие.
Основные темы в творчестве романтиков	1. Тема одиночества 2. Тема природы 3. Тема лирики 4. Тема фантастики 5. Народное творчество 6. Тема дальних странствий 7. Автобиографичность
Музыкальные жанры	Обновление старых (опера, симфония) и появление новых жанров. Стремление к синтезу искусств. Расцвет программной музыки. <i>Развитие камерно-вокальной лирики:</i> баллада, поэма, песня, вокальные циклы; <i>Фортепианные миниатюры:</i> «песня без слов», ноктюрн, экспромт, музыкальный момент, циклы миниатюр и т.д.

Тема 23. Франц Шуберт (1797 – 1828)

«Музыка Шуберта – голос сердца, способный со всей полнотой поведать о жизни и чаяниях человека, его духовной красоте и силе» (Н. Ушаков)

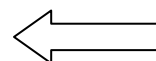
Первый представитель эпохи романтизма.

В своём творчестве раскрыл всю глубину человеческой души.

Творческое наследие: более 600 песен, вокальные циклы, 9 симфоний, произведения для фортепиано, трио, квартеты, квинтеты, оперы и многое другое...

Задание: хронограф, кроссворд, воображаемое интервью с композитором.

Тема 24. Песни Ф.Шуберта

Шуберт написал более 600 песен. Во многом благодаря именно Шуберту песня впервые стала равной по значению другим жанрам.

«**Маргарита за прялкой**» («Гретхен за прялкой»), 1814; стихи И.В.Гёте.

Вокальная партия: _____

Партия фортепиано: _____

«**Лесной царь**», 1816; стихи И.В.Гёте. Жанр: *романтическая баллада* (произведение с драматическим сюжетом, часто с элементами фантастики).

Вокальная партия: _____

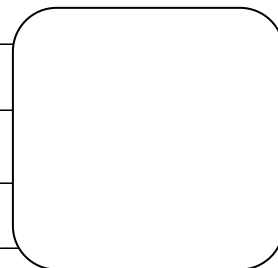
Партия фортепиано: _____

«**Форель**», 1817; стихи К.Ф.Д.Шубарта.

Вокальная партия: _____

Партия фортепиано: _____

«**Аве Мария**», 1825; стихи В.Скотта из поэмы «Дева озера».

Вокальная партия: _____

Партия фортепиано: _____

«**Серенада**», 1828; стихи Л.Рельштаба.

Вокальная партия: _____

Партия фортепиано: _____

Тема 25. Вокальные циклы Ф.Шуберта.

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»

Дата создания: 1823 год.

Литературная основа: 20 стихотворений Вильгельма Мюллера.

Сюжет. Юноша, подмастерье мельника, отправляется искать счастья. Его другом и постоянным спутником становится ручеёк, с которым главный герой делится своими радостями и горестями. Ручей приводит юношу к мельнице. Любовь к дочери мельника, её счастливые мгновения сменяются тревогой, терзаниями ревности: прекрасная мельничиха отдаёт предпочтение охотнику. Ручеёк утешает юного мельника.

Действие происходит на фоне весенней природы.

Песни цикла: «В путь», «Куда», «Стой», «Благодарность ручью», «Праздничный вечер», «Желание знать», «Нетерпение», «Утренний привет», «Цветы мельника», «Дождь слёз», «Моя», «Пауза», «С зелёной лентой лютни», «Охотник», «Ревность и гордость», «Любимый цвет», «Злой цвет», «Засохшие цветы», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья».

Музыкальные фрагменты:

«В путь» _____

«Куда» _____

«Охотник» _____

«Мельник и ручей» _____

«Колыбельная ручья» _____

Дай характеристику лирическому герою цикла:

Образ ручья: _____

Вокальный цикл «Зимний путь»

Дата создания: 1827 год

Литературная основа: 24 стихотворения В.Мюллера

Сюжет. Одинокый странник вынужден уйти от своей возлюбленной. Всё хорошее для него осталось в прошлом, впереди – далёкий бесцельный путь. Лишь изредка его озаряют светлые воспоминания, призрачные надежды, и, в сравнении с ними, жизнь становится ещё мрачнее.

Действие происходит на фоне зимней природы; спутники героя – ветер, метель, ворон.

Песни цикла: «Спокойно спи», «Флюгер», «Застывшие слёзы», «Оцепенение», «Липа», «Водный поток», «У ручья», «Воспоминание», «Блуждающий огонёк», «Отдых», «Весенний сон», «Одиночество», «Почта», «Седины», «Ворон», «Последняя надежда», «В деревне», «Бурное утро», «Обман», «Путевой столб», «Постоялый двор», «Мужайся», «Ложные солнца», «Шарманщик».

Музыкальные фрагменты:

«Спокойно спи» _____

«Шарманщик» _____

Дай характеристику лирическому герою цикла: _____

Сравнение вокальных циклов Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»

Общее	Различия
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

Вокальный цикл – это _____

Тема 26. Фортепианные сочинения Ф.Шуберта

Шуберт не был виртуозом-пианистом, никогда не выступал публично. Основной причиной этому была его нелюбовь к бравурной виртуозности. *«Я терпеть не могу проклятую стукодную, которая свойственна и прекрасным пианистам и которая не доставляет никакого удовольствия ни уму, ни сердцу»* - писал композитор.

Фортепианная музыка Шуберта обширна и разнообразна. Это и произведения **крупных форм** (сонаты, фантазии, вариации), и **миниатюры** (вальсы, экосезы, галопы, марши, а также экспромты и музыкальные моменты).

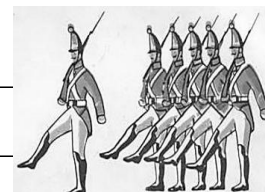
✓ **Вальс** (франц. Valse, от нем. Walzen - кружиться, вращаться) – один из самых популярных танцев 19 века.

Родиной вальса по праву считают Германию и Австрию. А его прародителями называют и австрийский народный танец **лендлер**, и французскую **вольту**. Шубертовские вальсы (более 250) часто объединены в «цепочки» из 6, 8, 12 и более номеров. Несмотря на свою явную связь с бытовым танцем, они неизмеримо возвышаются над развлекательной музыкой. Среди жизнерадостных, искрящихся весельем, встречаются и лирические, задумчивые вальсы.

Вальс си минор: _____

Наряду с вальсами Шуберт охотно сочинял **марши**. Большинство шубертовских маршей предназначено для фортепиано в 4 руки. Ни один выдающийся композитор не уделял так много внимания четырёхручной фортепианной литературе.

Военный марш: _____

Шуберт является создателем жанра романтической фортепианной миниатюры. Это восемь «Экспромтов» (ор. 90, ор. 142, 1827) и шесть «Музыкальных моментов» (ор. 94, 1827). В каждом из них, как правило, запечатлён один миг из вечно меняющейся, эмоционально насыщенной внутренней жизни художника.

Экспромт Ми-бемоль мажор: _____

Музыкальный момент фа минор: _____

Тема 27. Ф.Шуберт. Симфония №8, «Неоконченная»

Дата создания: 1822 год

Состав оркестра: 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, литавры, струнные.

Жанр: лирико-драматическая. *Драматизм переживания, а не действия. Борьба внутри самой личности.*

Особенности: 1) *цикл*, который состоит из 2-х частей. В этом кроется и самая главная загадка симфонии: действительно ли она была незавершённой? Нет сомнений, что задумывалась она как 4-х частный цикл, ведь остался набросок 3 части – скерцо. У композитора было много времени, чтобы её дописать, однако, он этого не сделал.

2) Редкая тональность для симфонии – си минор (более характерна для песен у Шуберта).

I часть – Allegro moderato, h-moll, сонатная форма.

Вступление (h-moll)	Экспозиция		тема вступления (e-moll)
	Г.П. (h-moll)	П.П. (G-dur)	

Разработка	Реприза		Кода
1 фаза -	Г.П.	П.П.	
2 фаза-			

II часть - Andante con moto, E-dur, сонатная форма без разработки.

Экспозиция		Реприза	
Г.П. (E-dur)	П.П. (cis-moll)	Г.П.	П.П. (a-moll)

Подведём итоги:

- Сколько симфоний написал Шуберт?
- Расскажи об особенностях «Неоконченной симфонии».
- Как ты считаешь, действительно ли симфония не завершена?
- Что объединяет 2 части симфонии?
- Почему «Неоконченную» называют «симфонией, выросшей из песни»?

Тема 28. Фредерик Шопен (1810-1849)

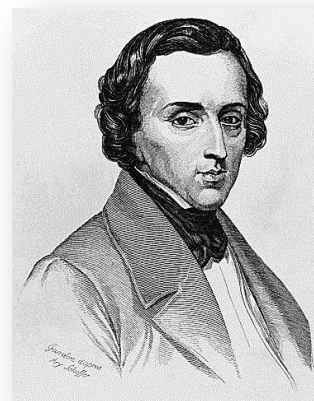
«Шопен – это бард, рапсод, дух, душа фортепиано».

(А.Рубинштейн)

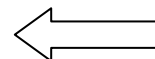
Яркий представитель эпохи романтизма.

Его творчество – вершина изящества и тонко отшлифованной красоты.

Творческое наследие: 2 фортепианных концерта, 3 сонаты, 4 баллады, 4 скерцо, 4 экспромта, 21 ноктюрн, 27 этюдов, 26 прелюдий, 17 вальсов, 58 мазурок, 16 полонезов, 19 песен и т.д.

Задание: хронограф, кроссворд или воображаемое интервью с композитором

Тема 29. Фортепианное творчество Ф.Шопена

В отличие от многих своих предшественников и современников, Шопен сочинял почти исключительно для фортепиано. Тем более поразительно, как много яркого и нового он сумел создать в этой области! Переосмыслил жанры **прелюдии** (известной ещё с эпохи Возрождения) и **скерцо**. Раньше они входили в цикл, а у Шопена стали самостоятельными произведениями. Создал жанры **инструментальной баллады** и **романтической фантазии**, образцы художественного **этюда**, **ноктюрна**. Опоэтизировал, подобно Шуберту, бытовые танцевальные жанры – **мазурки**, **полонезы**, **вальсы**. Шопен обогатил гармонию и фортепианную фактуру; сочетал классичность формы с мелодическим богатством и импровизационностью.

Шопен сочинял произведения как крупной формы (одночастные и циклические), так и малых форм. Его миниатюры условно можно разделить на две группы – «польские» и «европейские».

Произведения крупных форм	Произведения малых форм	
2 концерта для ф-но с оркестром	«польские»:	«европейские»:
3 сонаты	58 мазурок	26 прелюдий
4 баллады	16 полонезов	27 этюдов
4 скерцо		21 ноктюрн
фантазия		17 вальсов
рондо и другие...		4 экспромта

Шопен прославился не только как композитор, но и как пианист. Его творчество оказало огромное влияние на многие поколения музыкантов. С 1927 года в столице Польши – Варшаве – каждые 5 лет проводятся международные конкурсы пианистов имени Шопена.

Мазурки.

- ✓ **Мазурка** – польский народный танец. Характерные признаки: трёхдольный метр, умеренно-быстрый темп, пунктирный ритм, резкие акценты (часто на слабых долях).

Мазурки Шопена выросли из трёх родственных между собой польских народных танцев:

- **Мазур**, танец жителей Мазовии – задорный, с острой ритмикой и акцентами.
- **Куявяк**, танец жителей Куявии – более плавный, напоминает вальс.
- **Оберек** – оживлённая часть куявяка, имеет акцент на 3й доле каждого чётного такта.

Фольклорные элементы мазурок удивительным образом сочетаются с неподражаемым аристократизмом, изяществом. Мазурка стала для композитора символом родной Польши. Она была его постоянной спутницей, «зеркалом души».

Все мазурки Шопена можно условно разделить на три группы:

- **Жанрово-бытовые («деревенские»)**: сам Шопен называл их *obrazki* - «картинки».
- **Бальные**: рисуют картины блестящего польского бала.
- **Лирические**: диапазон образов простирается от задумчивой грусти до трагических монологов–размышлений (в поздних мазурках).

Мазурка До мажор: _____

Мазурка Си-бемоль мажор: _____

Мазурка ля минор: _____

Полонезы.

- ✓ **Полонез** (польск. *polonez*, от фр. *polonais* — польский) - торжественный польский танец-шествие. Характерные признаки: трёхдольный метр с дроблением первой доли ($\frac{3}{4}$) , умеренный темп.

Именно он первым исполнялся на любом народном празднике, а позже, проникнув в аристократическую среду, открывал бал. В полонезах Шопена оживают картины величия Польши прошлых веков, слышится призыв к непреклонной борьбе за независимость.

Полонез Ля мажор: _____

Вальсы.

✓ **Вальс** (от нем. Walzen - _____) – _____

Среди вальсов Шопена есть как блестящие виртуозные, так и поэтичные лирические пьесы.

Вальс до-диез минор:

Тема А: _____

Тема В: _____

Тема С: _____

Форма: _____

Прелюдии.

✓ **Прелюдия** (от лат. praeludo — играю предварительно) - инструментальная пьеса импровизационного характера.

В эпоху Барокко предшествовала **фуге** - строгой по форме, или была первой частью **сюиты**. Благодаря И.С.Баху значение прелюдии весьма выросло и ничуть не уступало роли фуги (вспомни «Хорошо темперированный клавир»). Но лишь в эпоху романтизма прелюдия стала самостоятельной пьесой. И здесь пальма первенства принадлежит Шопену. Композитор написал 26 прелюдий; 24 из них организованы в единый цикл и затрагивают все тональности. Этот цикл стал настоящей «энциклопедией романтизма». В нём представлены все типичные для этого направления образы, жанры, интонации. В отличие от «ХТК» Баха, Шопен расположил свои прелюдии по квинтовому кругу с чередованием параллельных тональностей.

Прелюдия ми минор:

Образ: _____

Средства выразительности: _____

Форма: _____

Прелюдия Ля мажор: _____

Образ: _____

Средства выразительности: _____

Форма: _____

Прелюдия до минор: _____

Образ: _____

Средства выразительности: _____

Форма: _____

Ноктюрны.

- ✓ **Ноктюрн** (от фр. *nocturne* — «ночной») - пьеса лирического, мечтательного характера.

В 18 веке ноктюрнами называли музыкальные произведения, исполняемые на открытом воздухе в ночное время, подобно серенадам. Мир ночных грёз и мечтаний был близок романтикам с их интересом ко всему таинственному. Ноктюрн стал настоящей визитной карточкой романтизма. Ирландский композитор Джон Фильд впервые называет ноктюрнами свои небольшие фортепианные пьесы лирического характера. Этот жанр расцветает в творчестве Шопена.

Ноктюрн фа минор:

Форма: трёхчастная репризная.

Образ 1 части: _____

Образ 2 части: _____

Этюды.

- ✓ **Этюд** (франц. *etude* - изучение) - пьеса учебного характера, нацеленная на отработку какого-либо технического приёма.

Среди композиторов, создававших этюды, наиболее известен Карл Черни: он автор более тысячи фортепианных этюдов на разные типы техники. На новый уровень этот жанр поднял Фредерик Шопен.

Почти все шопеновские этюды подчёркнуто «техничны», их исполнение требует настоящей виртуозности и артистизма. Но виртуозность в них абсолютно подчинена творческим задачам. Каждый пассаж, каждая фактурная деталь – лишь средство раскрытия глубокой поэтической идеи.

Этюд до минор («Революционный»):

Образ: _____

Технические средства: _____

Этюд Ми мажор («О, моя Родина!»):

Образ: _____

Технические средства: _____

Тема 30. Композиторы-романтики 19 века (обзор)

Страна	Композиторы	Произведения	Ведущие жанры
Италия	Джоаккино Россини (1792-1868)	«Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль»	Опера
	Джузеппе Верди (1813-1901)	«Риголетто», «Травиата», «Аида», «Отелло»	
Франция	Гектор Берлиоз (1803-1864)	«Фантастическая симфония»	1)Опера (до посл. трети 19 в). 2)Новый жанр – оперетта (Ж.Оффенбах) 3)Инструментальная музыка (в посл. трети 19 в.)
	Джакомо Мейербер (1791-1864)	опера «Гугеноты»	
	Шарль Гуно (1818-1893)	опера «Фауст»	
	Жорж Бизе (1838-1875)	опера «Кармен»	
	Камиль Сен-Санс (1835-1921)	сюита «Карнавал животных»	
Австрия	Иоганнес Брамс (1833-1897)	4 симфонии, 2 фортепианных концерта	1)Бытовая танцевальная музыка (Штраусы – отец и сын); 2) «Серьезные» жанры – опера (Вагнер); симфоническая музыка (Брамс, Мендельсон); фортепианные и вокальные миниатюры (Шуман)
Германия	Рихард Вагнер (1813-1883)	«Летучий голландец», «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Кольцо нибелунгов»	
	Феликс Мендельсон (1809-1847)	Музыка к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», 48 Песен без слов	
	Роберт Шуман (1810-1856)	Сюита «Карнавал», «Фантастические пьесы», вокальный цикл «Любовь поэта»	
Венгрия	Ференц Лист (1811-1886)	«Прелюды», «Тассо», фортепианный цикл «Годы странствий», «Венгерские рапсодии»	Инструментальная музыка. <i>Новый жанр – программная симфоническая поэма</i>
Чехия	Бедржих Сметана (1824-1884)	цикл «Моя Родина»	1)Симфоническая музыка; 2) Опера
	Антонин Дворжак (1841-1904)	симфония «Из Нового Света», опера «Русалка»	
Норвегия	Эдвард Григ (1843-1907)	музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт», форт. концерт ля минор	Инструментальная и симфоническая музыка
Испания	Исаак Альбенис (1860-1909)	Испанская сюита, Испанская рапсодия	Хоровая и инструментальная музыка
Англия	Эдуард Элгар (1857-1934)	Оркестровые вариации «Загадка»	Инструментальная музыка
Финляндия	Ян Сибелиус (1865-1957)	«Туонельский лебедь», концерт для скрипки с оркестром	Симфоническая музыка

Тема 31. Импрессионизм

(фр. *impressionnisme*, от фр. *impression* — впечатление)

Первое упоминание – критик Луи Леруа, который взял за основу картину Клода Моне «Впечатление. Восход солнца»

	В живописи	В литературе	В музыке
Временные рамки	70-е г. 19 в. – нач. 20 века	60-е г. 19 в. – нач. 20 века	90-е годы 19 в. – 1-е десятилетие 20 века.
Черты	<u>1.</u> Сосредоточение на мимолётных событиях. <u>2.</u> Наблюдение за действительностью. <u>3.</u> Передача непосредственного впечатления от вещей. <u>4.</u> Работа на пленэре – художники стали работать на открытом воздухе. <u>5.</u> Новый метод живописи – передача света и тени отдельными мазками чистых красок.	<u>1.</u> Фиксация каждого впечатления. <u>2.</u> Отказ от объективной картины реальности <u>3.</u> На первый план выходит ценность первого впечатления. <u>4.</u> Отсутствие чётко заданной формы. <u>5.</u> Не сложился в качестве отдельного направления, но черты импрессионизма присутствуют в других направлениях (символизм, натурализм).	<u>1.</u> Передача мимолётных настроений, тонких психологических нюансов. <u>2.</u> Тяготение к поэтической пейзажной программности. <u>3.</u> Красочность гармонии и тембра вышла на первый план. <u>4.</u> Более прозрачная инструментовка. <u>5.</u> Расширение ладовой сферы.
Постулаты	«Видеть, чувствовать, выражать – в этом всё искусство». Э. и Ж. Гонкур «Никаких цветов, одни оттенки...» Поль Верлен «Настоящий художник выражает то, что думает, не боясь столкнуться с обычаями века» Огюст Роден.		
Основные деятели	Эдуард Мане, Клод Моне, Камиль Писсарро, Эдгар Дега, Пьер Огюст Ренуар и т.д.	Поль Верлен, Эмиль Золя, Ги де Мопассан, Константин Бальмонт, Иннокентий Анненский и т.д.	Эрик Сати, Клод Дебюсси, Морис Равель, Кароль Шимановский и т.д.
Основные темы	Жизнь современного города: его пейзаж, люди, быт, городские развлечения. Природа.	Психологизм. Живописность. Лирика. Любовь и смерть.	Пейзажность. Фантастика. Экзотика. Поэтизация старины.
Примеры	К. Моне «Впечатление. Восход солнца»; Э. Мане «Завтрак на траве» Поль Сезанн «Пейзаж в Эксе»	Поль Верлен «Романсы без слов»; Братья Гонкур «Дневники»; Ги де Мопассан «На реке»	Клод Дебюсси «Лунный свет»; Морис Равель «Игра воды»; Эрик Сати «Три сарабанды» и многое другое...

Краткие сведения по курсу Зарубежной музыкальной литературы

I. Стилиевые эпохи: от Античности до Романтизма.

Античность (с лат. – «древность») – вся древняя культура до 5 века н.э. Расцвет - искусство Древней Греции и Древнего Рима: 8-6 века до н.э. Колыбель европейской культуры. Мифология. Театр (трагедия и комедия). Прообраз современных муз.состояний - Пифийские (Дельфийские) игры. Инструменты: лира, кифара, систр, авлос, гидравлос (водяной орган). Старинные лады: ионийский, дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, эолийский, локрийский. Буквенная система записи музыки.

Средневековье – 6-14 века. Господство христианской церкви. Разделение музыки на церковную и светскую. Церковная музыка: григорианский хорал, позже - месса. Гвидо Аретинский: реформатор нотной записи (4-хлинейный нотоносец; дал названия нотам: ut, re, mi, fa, sol, la). Рождение профессиональной композиторской музыки. Первые композиторы: Леонин и Перотин. Светская музыка: трубадуры, труверы, миннезингеры, барды.

Возрождение (Ренессанс – итал.) – 15-16 века (в Италии – с 14 в.). Девиз эпохи – «гармония». Археологические раскопки: возрождение культуры Античности. Возрождение веры в безграничные возможности человека. Гуманизм. Невиданный взлёт науки, литературы, искусства. Возникновение многих танцев, постепенное развитие инструментальной музыки. Всё же преобладает вокальная музыка: месса, мотет, мадригал, шансон. Расцвет полифонии. Палестрина – «спаситель» полифонии.

Барокко (с ит. – «причудливый», «вычурный») – 17век – до середины 18 века. Девиз эпохи – «противоречие» («Век вывихнул сустав» Шекспир). Сложность форм, изобилие деталей, нарушение симметрии, правил. Разнообразие чувств; трагическая тема. Выделение мажора и минора из старинных ладов. Появление тактов в музыке. Бурное развитие инструментальной музыки: клавирной (Куперен), скрипичной (Вивальди, Корелли), органной (Бах). Рождение оперы (1600 г. – Пери «Эвридика»), оратории (самая известная – «Мессия» Генделя), кантаты (у Баха много и духовных, и светских кантат).

Классицизм (от лат. – «образцовый») – с 30-х годов до конца 18 века. Девиз эпохи – «разум». «Только разум может сделать людей лучше» (Гольбах). Эпоха Просвещения. Стройность и ясность форм; следование строгим правилам. Дух оптимизма. Венская классическая школа: Гайдн, Моцарт, Бетховен. Расцвет жанров сонаты, симфонии, квартета. Высшая форма гомофонной музыки – сонатная (или сонатное allegro). Развитие оперы: seria (серьезная) и buffa (комическая). Реформаторы оперы: Глюк и Моцарт.

Романтизм (от лат. «Roma» – Рим) – 19 век. Девиз эпохи – «чувство» («Разум ошибается, чувство – никогда» Шуман, «Сердце поэта – центр мира» Гейне). Расцвет национальных школ: Россия (Глинка, Даргомыжский, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский), Норвегия (Григ), Польша (Шопен), Венгрия (Лист), Чехия (Дворжак, Сметана), Испания (Альбенис) и др. Программная музыка. Расцвет жанров вокальной и инструментальной миниатюры (Шуберт, Шопен). Возрождение жанра сюиты (новая сюита – Шуман «Карнавал», Лист «Годы странствий»). Развитие жанра симфонии (Берлиоз «Фантастическая» - 5 частей, Шуберт «Неоконченная» - 2 части, симфонические поэмы Листа - 1 часть). Оперные реформы Вебера, Вагнера, Верди.

II. Композиторы и их произведения.

Представители Барокко:

Антонио Вивальди (1678 – 1741). Цикл скрипичных концертов «Времена года». III часть концерта «Лето» - «Гроза».

Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759). Оратория «Мессия» - хор «Аллилуйя!»

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750): «Не ручей! Море должно быть ему имя» (Бетховен). Токката и фуга ре минор для органа. Хоральная прелюдия фа минор. Инвенции До мажор, Фа мажор, ре минор. «Хорошо темперированный клавир»: Прелюдия и фуга до минор (или Ре мажор). Французская сюита до минор: аллеманда, куранта, сарабанда, жига. Оркестровые сюиты Ре мажор (Ария) и си минор (Шутка).

Венские классики:

Йозеф Гайдн (1732 – 1809): «Отец симфонии и квартета». Симфония Ми-бемоль мажор «С тремоло литавр», № 103 (всего 104). Соната Ре мажор (или ми минор).

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791): «Вечный солнечный свет в музыке» (А.Рубинштейн). Симфония соль минор, № 40 (всего 41). Соната Ля мажор (финал – Alla turca). Опера «Свадьба Фигаро» (1 действие: Увертюра, Каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать», Ария Фигаро «Мальчик резвый», Ария Керубино «Рассказать, объяснить не могу я», Дуэт Сюзанны и Марцелины; 2 действие: Канцонетта Керубино «Сердце волнуется жаркая кровь»; 4 действие: Ария Сюзанны «Приди, мой милый друг»).

Людвиг ван Бетховен (1770 – 1827): «Я схвачу судьбу за глотку!» Симфония № 5, до минор – До мажор (всего 9, № 9 – с хоровым финалом). Соната до минор «Патетическая», № 8 (всего – 32). «Лунная» соната до-диез минор, № 14. Увертюра «Эгмонт».

Композиторы - романтики:

Франц Шуберт (1797 – 1828): «Поэтичнейший из музыкантов, когда-либо живших на свете» (Ф.Лист). Симфония си минор, «Неоконченная» № 8 (всего 9). Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» (20 песен), «Зимний путь» (24 песни). Песни (более 600): «Гретхен за прялкой», баллада «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария». Фортепианные произведения: Вальс си минор, Музыкальный момент фа минор, Экспромт Ми-бемоль мажор, Военный марш.

Фредерик Шопен (1810 – 1849): «Поэт фортепиано». Мазурки (58): в народном духе (До мажор), блестящие баллы (Си-бемоль мажор), лирические (ля минор). Полонезы (16): Ля мажор. Вальсы (17): до-диез минор. Прелюдии (26): ми минор №4, Ля мажор №7, до минор № 20. Ноктюрны (21): фа минор, до-диез минор, Ми-бемоль мажор. Этюды (27): до минор («Революционный»), Ми мажор.

А также Карл Мария фон Вебер, Никколо Паганини, Рихард Вагнер, Роберт Шуман, Эдвард Григ, Ференц Лист, Феликс Мендельсон, Гектор Берлиоз, Джакомо Мейербер, Шарль Гуно, Жорж Бизе, Джузеппе Верди, Антонин Дворжак, Бедржих Сметана, Исаак Альбенис и др.

III. Музыкальные жанры.

Симфония (с греч. – «созвучие») – жанр инструментальной музыки. Классическая симфония – произведение для симфонического оркестра в 4-х частях, первая из которых пишется в сонатной форме.

Классический струнный квартет («отцом» которого по праву считают Й.Гайдна)- произведение для двух скрипок, альты и виолончели в 4-х частях, первая из которых пишется в сонатной форме.

Концерт (лат. *concerto* — «соостязаясь») - виртуозное сочинение для одного, реже - двух, трёх солирующих инструментов и оркестра, написанное в форме сонатно-симфонического цикла. Состоит из 3-х частей.

Соната (от итал. *sonare* — «звучать») – жанр инструментальной музыки. Термин «соната» появился в 16 веке и, в противовес кантате (итал.*cantare* — «петь»), обозначал любую инструментальную музыку. Классическая соната - произведение для 1 или 2 инструментов в 3-х частях, первая из которых пишется в сонатной форме.

Сюита (с фр. *suite* — «ряд», «последовательность», «чередование») — циклическая форма, состоящая из нескольких, обычно контрастирующих между собой частей, объединённых общим художественным замыслом. Различают старинную и новую сюиту.

Старинная сюита (у Баха) состоит из ряда танцев, обязательными являются аллеманда, куранта, сарабанда и жига. **Новая сюита** (19-20 век) – необязательно танцевальная, количество частей – произвольное (например, «Пер Гюнт» Грига)

Опера (с итал. *opera* — «дело, труд») - музыкально-театральный жанр, в котором слиты воедино музыка, поэзия, драматическое искусство, танец, изобразительное искусство (декорации и костюмы). В опере, как правило, вообще нет разговорной речи. Герои оперы выражают свои чувства в пении. Они поют как сольно (арии, каватины и пр.), так и в ансамбле (дуэты, трио и др.) и хором. Словесный текст оперы – **либретто** (с итал. – «книжечка»). Две основных разновидности оперы 17-18 века: **опера-seria (серьёзная)** и **опера- buffa (комическая)**. Первая сохранившаяся опера - «Эвридика» Перри, 1600 г.

Увертюра (с фр. – «открывать») – 1)вступление к опере или балету; 2) одночастное произведение для оркестра, часто в сонатной форме.

Оратория (с лат. *oro* – «говорю», «молю», *oratorium* – «молельня») – крупное вокально-инструментальное произведение для хора, солистов и оркестра, имеющее сюжет (первоначально – библейский). От оперы отличается отсутствием сценического действия. 1600 г. – 1-я оратория.

Кантата (от итал. *cantare* — «петь») – от оратории отличается меньшими размерами.

Прелюдия (от лат. – «перед игрой») – пьеса импровизационного характера. Первоначально предшествовала **фуге** - строгой по форме. В эпоху романтизма стала самостоятельной пьесой.

Этюд (с фр. – «изучение») – пьеса учебного характера, нацеленная на отработку какого-либо технического приёма. У великих композиторов (например, у Шопена, Листа) этюд стал высокохудожественным произведением.

Ноктюрн (с фр. – «ночной») – музыкальная пьеса мечтательного, иногда драматического характера. Родоначальник жанра фортепианного ноктюрна – ирландец Джон Фильд.

Музыкальный момент, Экспромт – романтические пьесы, возникающие словно импровизации, под влиянием внезапного впечатления, нахлынувшего настроения.

IV. Музыкальные формы.

Период – наименьшая музыкальная форма, выражающая законченную мысль. Основа всех более крупных форм.

Простая 2-х частная: репризная (А в а), безрепризная (А В).

Простая 3-х частная: репризная (А В А), безрепризная (А В С).

Вариации – форма, основанная на изменении темы. Гармоническая основа и форма самой темы в **строгих вариациях** (17-18 век), как правило, остаются неизменными.

Двойные вариации – вариации на две темы. Чередование одиночных вариаций (А В А1 В1 А2 В2 и т.д.) или групп вариаций (А А1 А2 А3 А4 В В1 В2 В3 В4 и т.д.)

Рондо (с фр. – «круг, хоровод») – форма, в которой повторяющаяся тема – **рефрен** – чередуется с новыми темами – **эпизодами**. Минимальное количество частей в рондо – 5: А В А С А.

Сложная 2-х частная: Две контрастные части, хотя бы одна из них сложнее периода. Встречается редко.

Сложная 3-х частная: АВА CDC АВА. Встречается часто, особенно в третьих частях симфоний венских классиков (Менуэт, Скерцо). Средняя часть менуэта нередко называется **Трио**. Иногда, в случае точной репризы, композитор не выписывает её, а ставит знак «**Da capo**» (что означает «с головы», т.е. сначала).

Цикл, циклическая форма – состоит из нескольких, как правило, контрастных частей, объединённых единым замыслом. Существуют вокальные и инструментальные циклы.

Сонатно – симфонический цикл:

I часть	II часть	III часть	IV часть
Действие	Размышление	Отдых (игра)	Итог
человек действующий (homo agens)	человек думающий (homo sapiens)	человек играющий (homo ludens)	человек общественный (homo communis)
Allegro	Adagio, Andante	Moderato	Allegro, Presto
Сонатная форма (сонатное allegro)	Вариации, сложная 3-х частная, сонатная	Сложная 3-х частная	Сонатная форма, рондо, рондо-соната

Такая схема лежит в основе крупных классических инструментальных циклов с некоторыми особенностями. Так, в симфонии и струнном квартете – 4 части, в классической сонате и концерте – 3 части (крайние – быстрые, средняя – сдержанная). Симфония – произведение для оркестра, а соната – для 1-го или 2-х инструментов. Первая часть симфонии и сонаты, как правило, пишется в сонатной форме.

Сонатная форма (сонатное allegro):

вступление	Экспозиция	Разработка	Реприза	кода
необязательный раздел	показ тем	развитие тем	повторение тем	необязат. раздел
Т	Гл.п. Св.п. Поб.п. Закл.п. Т → D (или паралл. dur)	1) мотивное вычленение 2) частая смена тональностей	Гл.п. Св.п. Поб.п. Закл.п. Т → Т	Т