

Задание № 3 для дистанционного обучения по дисциплине
«музыкальная литература», 3 курс, отделение «Теория музыки».

Преподаватель Бульян Л. А.

До 4 мая составить изложения по темам «Симфония Чайковского № 4», «Симфония Чайковского №5», «Симфония П. Чайковского № 6» по плану:

1. История создания произведения.
2. Посвящение и программа или черты программы симфонии.
3. Основная идея и жанр (тип) симфонии.
4. Композиция цикла и основные функции частей с указанием их тональностей.
5. Композиционные особенности частей симфонии и средства объединения частей.

Темы на викторину: из Четвёртой симфонии 1-я часть- вступление № 147, главная партия № 149, 1-я побочная № 150, 2-я побочная № 152, тема коды – по нотам (она в ритме главной партии, только восходящая), 2-я часть- 1-я тема № 153, 2-я тема № 154, середина № 155, 3-я часть – основная тема № 156, 1-я тема середины № 157, 2-я тема середины № 158, 4-я часть – 1-я тема рефrena № 159, 2-я тема рефrena № 160, 3-я тема рефrena № 161. Из Шестой симфонии 1-я часть вступление № 164, главная партия № 166, 1-я побочная № 168, 2-я побочная № 169, эпизод разработки № 172, реприза № 173, кода №175. Из Пятой симфонии темы по нотам: 1-я часть вступление *Andante*, главная партия *Allegrocon anima*, 1-я побочная *Unpochettinopiu animato*, 2-я побочная *molto piu tranquillo*, из 2-й части основная тема – соло валторны, *Con moto*-побочная тема соло гобоя, тема середины-*Moderato con anima*, из 3-й части основная тема, из 4-й части вступление -*Andante maestoso*, главная партия -*Allegro vivace*, побочная партия с триолями четвертей в басу Ре-мажор, мелодия с ноты ми.

Для примера предлагаю изложение по Шестой симфонии.

Шестая симфония Чайковского.

Шестая симфония «Патетическая», си-минор– последняя из шести симфонических циклов, созданных композитором, её премьера состоялась 16 октября (28 октября) 1893 г. в Петербурге под управлением автора, за девять дней до смерти композитора. Шестая симфония стала вершиной развития в творчестве композитора остро конфликтной симфонической драматургии, которую он последовательно воплощал в трёх симфониях-

драмах: 4, 5 и 6. А. И. Климовицкий с полным основанием называет ее произведением «пророческим», отмечая, что «композитор затронул в ней такие грани человеческой психики, которые станут объектом художнического интереса только в XX столетии». Не случайно некоторые ее моменты вызывали у исследователей параллели с симфонизмом Шостаковича. Чайковский в самом начале работы над симфонией упоминал о «тайной программе». Эту программу он нигде не записал, однако, остались некоторые свидетельства самого автора и его современников о том, какое образное содержание он воплотил в этом сочинении. В письме к К. Р. (великому князю Константину Романову) от 21 сентября 1893 года, в ответ на предложение последнего положить на музыку стихотворение "Реквием" Алексея Апухтина, П. Чайковский отмечал, что: «... последняя моя симфония, только что написанная и предназначенная к исполнению 16 октября <...> проникнута настроением очень близким к тому, которым преисполнен "Реквием". Мне кажется, что симфония эта удалась мне, и я боюсь, как бы не повторить самого себя». По воспоминаниям певицы Александры Панаевой-Карцовой, после первого исполнения Шестой симфонии композитор, провожая свою кузину Анну Мерклинг, согласился с её предположением, что он описал ей свою жизнь: «Ты угадала. Первая часть – детство и смутные стремления к музыке. Вторая – молодость и светская веселая жизнь. Третья – жизненная борьба и достижение славы. Ну, а последняя, - это *Deprofundis*, то есть – молитва об умершем, чем всё кончаем, но для меня это еще далеко, я чувствую в себе столько энергии, столько творческих сил; я знаю, что создам еще много, много хорошего и лучшего, чем до сих пор». Племянник Чайковского Юрий говорил: «Шестая симфония, по моему глубокому убеждению, является произведением автобиографическим. Помню, что такого мнения придерживались Модест Ильич Чайковский и мой брат Владимир, которому Пётр Ильич посвятил эту симфонию». Таким образом, «тайная программа» легко расшифровывается. Чайковский воплощает замысел в необычно трактованном цикле. Первая часть представляет собой сосредоточие остро конфликтной драмы, как и в предыдущих симfonиях, но только в ней есть новые индивидуальные особенности. 2 и 3 части выполняют функцию скерцо, необычно то, что центральными частями являются два скерцо подряд, только они по-разному трактованы. Самое большое отступление от традиционной композиции цикла – в finale, поскольку он представляет собой медленный траурный марш, трудно найти пример такого расположения медленной части, которая обычно бывает на

втором месте, в эпических симфониях на третьем. Музыка финала очень проникновенная, она передаёт глубокие чувства сострадания и скорби, поэтому нередко мы слышим её в бытовых ритуалах, как и траурный марш из сонаты Шопена, «Смерть Озе» Грига и другие классические шедевры. Композиция финала сонатная без разработки с чертами вариантного развития тем (в экспозиции гл. п. си-минор – Ре-мажор, в репризе гл. п. си-минор, поб. п. си-минор). Вторая часть Ре-мажор «молодость и светская весёлая жизнь» передаёт светлые, игривые образы средствами изящного, поэтичного, изысканного вальса, тема которого интонационно и образно связана с побочной 1 части. Размер 5/4 с одной стороны, подчёркивает самый дорогой для Чайковского колорит русской музыки, этот размер использовал Глинка. С другой стороны, 5/4 придаёт вальсу гибкость, прихотливость ритма, усиливает игровое начало. Композиция 2 части сложная трёхчастная с двумя родственными темами в первом разделе, первая тема состоит из плавных мелодических волн, вторая тема включает задорные скачки и мазурочные пунктирные ритмы. В центральном разделе – «трио» звучит новая, печальная и тревожная тема в си-миноре на фоне остинатного органного пункта. Тема тоже пятидольная, она включена в общее ритмическое движение 2 части, но построена на нисходящих плавных интонациях и на опеваниях, очень напоминающих темы 1 части и финала, она связана с ними тонально. Таким образом, через середину 2 части перекинут интонационный и образный «мост» между частями цикла. Третья часть Соль-мажор – тоже скерцо, только основано на жанрах тарантеллы (глав. п) и марша (поб. п.). Композиция сонатная без разработки с динамизированной, кульминационной поб. п. в репризе (экспозиция Соль-мажор – Ми-мажор, реприза Соль-мажор). 3 часть звучит стремительно, энергично, в репризе появляется торжествующая триумфальность, усиленная виртуозными разбегами пассажей струнных. 3 часть создаёт впечатление победного, триумфального финала цикла, однако встречаются разные трактовки. Например, как злое скерцо, «лёт злой силы», поскольку слишком самозабвенно-безудержно и головокружительно-бравурно, стремительно его звучание, как будто бравада на краю пропасти. 3 часть напоминает ложный триумф в Арии Германа «Что наша жизнь - игра» из 7 картины «Пиковой дамы». Это обманчивая победная развязка драмы. Настоящая развязка – смерть героя. Таким образом, размещённые один за другим два предельно контрастных финала симфонии передают мысль о сути жизни, в которой неразрывно связаны два противоположных полюса: триумф высших

достижений с упоением славой и как неизбежный итог – смерть. Финал интонационно и образно связан с 1 частью, является итогом драмы, заключённой в 1 части. 1 часть начинается с медленного вступления, в котором проходит секвенция с основным мотивом главной партии – лирическим опеванием. В экспозиции сонатного аллегро тема главной партии звучит трепетно, беспокойно. Первый мотив – лирическое опевание, второй – его вариант с «мечущимися» шестнадцатыми, затем – тревожная секвенция с шестнадцатыми, каждый мотив и фраза останавливается на вопросительно звучащей доминанте, создаётся впечатление мучительного поиска ответа, но при этом только накапливаются вопросы, за счёт чего нарастает эмоциональное напряжение. Структура глав. п. в экспозиции развивающая трёхчастная с напряжённым развитием и динамической репризой, что предвосхищает развитие 1 части. Раздел побочной Ре-мажор отделён цезурой, обособлен сменой темпа, светлая и поэтическая тема побочной противоположна главной по образному содержанию, она вносит яркий контраст, поэтому раздел побочной напоминает отдельную медленную часть цикла. Приметы цикличности внутри сонатной формы мы встречали в симфонической поэме Листа, в 1 части 6 симфонии есть черты поэмности. Основная тема побочной плавно движется с вершины источника, в ней преобладают ангемитонные интонации, что подчёркивает её безмятежность и светлый облик. Строение побочного раздела трёхчастное с динамической репризой, в середине появляются переклички на основе полнообразно построенной новой темы с восходящими триолями и нисходящими шестнадцатыми, что очень напоминает игривую 2 часть. В динамической репризе первая тема побочной приобретает черты светлого гимна (черта поэмы). Постепенно побочная затихает, она отделяется от разработки большой цезурой. Разработка начинается предельно контрастно, пугающе резко звучит акцентируемый ум. Аккорд. Развитие в разработке проходит очень динамично нарастающими крупными «волнами», каждая волна устремлена к кульминации и приводит к кульминационной зоне. Первая волна в виде фугато на теме глав. п. приводит к кульминации в виде грозногонисходящего движения у медных, оно спускается в низкие басы, производит впечатление роковой силы. После чего звучит цитата заупокойного обиходного напева «Со святыми упокой», дополняемая вихревыми зловещими взлётами деревянных. Вторая волна начинается скорбно звучащими мотивами главной партии, затем волна подготовки репризы приводит к генеральной кульминационной зоне, включающей 2

этапа. Первый включает сходящееся движение плотных оркестровых унисонов по ступеням уменьшенного лада, подобно устремляющимся навстречу друг другу мощным лавинам, что рождает образ грозной беспощадной стихии. 2-й этап включает скорбный, патетический речитатив-диалог голосов оркестра в виде нисходящей секвенции, он доходит до низкого регистра у тромбонов, что символизирует смерть героя. Такой речитатив предвосхищает репризу Шостаковича. Подобного рода «сдвоенная» (или «расщепленная») кульминация представляет собой гениальную новацию Чайковского. «Соседство двух различных по характеру и функции кульминаций, — отмечает Л. А. Мазель, — новая черта сонатной композиции». Эта мощная кульминационная зона поглощает репризу главной партии. После спада вступает сокращённая побочная, которая изменена хроматическими скорбными интонациями (Си-мажор). Кoda в Си-мажоре включает новую тему — восходящий, возвышенный хорал на фоне нисходящей остинатно повторяющейся гаммы (как пассакалья), символизирует духовное очищение и просветление, катарсис.

Гаммообразное движение применяется в кодах 2, 3 и 4 частей, что объединяет их общим приёмом. Средства яркой, наглядной, театральной образности, предельной контрастности, активной событийности приближают симфонии Чайковского к его операм, и наоборот, в операх прослеживаются средства сквозного симфонического развития.