Музыкальная литература (зарубежная)

23.04 (15 учебная неделя)

Лазария Н.В.

Группы: Ф1/ХНП1, ХД1/С1, В1/СНП1, Н1/МЗМ1, Д1

Тема: Жизненный и творческий путь Людвига ван Бетховена (III и IV периоды)

План работы для студентов:

1. Читать лекцию.

2. Слушать музыкальные номера, обозначенные в лекции

3*. Смотреть биографический фильм «Переписывая Бетховена»

<https://www.youtube.com/watch?v=YoXYkUFXn4o>

Авторская передача А.Варгафтика «Партитуры не горят». Выпуск «Поздние годы Бетховена» <https://www.youtube.com/watch?v=alMRioxB8E0>

4*. Читать учебник Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. – М., 1970. Вып.3 (стр. 8 – 39) (https://vk.com/topic-121214450_35930713)

5*. Читать дополнительную литературу:

- Стригина Е.В. Вечные гении классицизма. Пособие для первокурсников. М., 2009.

- Кириллина Л. Бетховен. ЖЗЛ М., М. 2019

III период. 1803 – 1812. Второе десятилетие в Вене. Зрелый период творчества.

Произведения этого десятилетия – шедевры. Жанры сонаты, симфонии, квартета – образцы для будущего.

Третья симфония Бетховена – рубежное сочинение, с него начинается новая эпоха в истории симфонизма.

За этот период напишет:

6 симфоний (с 3 по 8):

1804 - Третья симфония **«Героическая»** В начале, симфония была посвящена Наполеону, потому что он был олицетворением долгожданных перемен в государственном устройстве, в общественной жизни. Но вот в Вену пришло известие, что Наполеон был коронован, он стал императором Французской республики. А в 1805 году французы оккупировали Вену. Воспевать оккупантов было бы немыслимо. Бетховен перечеркивает посвящение. «Eroica» («Героическая») — новое заглавие симфонии.

Эта симфония поразила современников небывалыми масштабами (около 50 минут звучания против привычных 25-30 минут поздних симфоний Гайдна и Моцарта), новизной форм (во 2 части – Траурный марш, третья часть – скерцо) и средствами музыкальной выразительности (диссонирующие звучания, далекие тональности в разработке), яркостью тематизма.

1806 - Симфония 4 B-dur

1805 - 1808 **- Симфония 5 c-moll**

1808 – **Шестая « Пасторальная»** **F dur**

«Пасторальная» симфония - программная, где название дано не только симфонии, но и каждой части. 5 частей вместо 4.

1. Радостные чувства по прибытии в деревню

2. Сцена у ручья

3. Веселое сборище крестьян

♪ 4. Гроза. Буря.

5. Пастушеская песня.

Пятая и шестая впервые прозвучали в авторско академии в 1808 году.

1811-1812 - Симфония 7

♪ 2 часть. Allegretto (траурный марш)

1811-1812 Симфония 8 F-dur

♪ 2 часть (подражание метроному)

*В симфониях Бетховена (кроме 1-й, 4-й, 8-й) место менуэта занимает скерцо

5 струнных квартетов (№7-№11)

1807 - **3 квартета ор.59 «Русские» №7-№9** – по заказу русского посла в Вене графа Разумовского (ему и посвящены). Бетховен использовал здесь темы русских народных песен, взятых из сборника Львова — Прача «Ах, талан ты мой, талан» и мелодию песни «Слава»

Продолжает сочинять фортепианные сонаты, в том числе **№21 «Аврора», №23 «Аппассионата**».

2 концерта для фортепиано с оркестром:

1806 - №4 G dur

1809 - №5 «Император»[[1]](#footnote-1) ор.73.

1806 - Концерт для скрипки с оркестром D-dur, ор. 61

1803 – Соната для скрипки «Крейцорова»[[2]](#footnote-2) (посвящена парижскому скрипачу Родольфу Крейцеру[[3]](#footnote-3), который к появлению сонаты на свет не причастен и никогда не играл ее, считая непонятной)

Соната для виолончели №3 A dur, ор. 69

1801-1803 - оратория «Христос на Масличной горе».

1805 - Опера Фиделио.

Сюжет: Флорестан посажен в тюрьму севильским губернатором по имени Пизарро. Узнику грозит смерть. Супруга Флорестана Леонора, переодевшись в мужское платье, под именем Фиделио поступает в услужение к тюремщику Рокко. Она хочет спасти своего мужа. В тот момент, когда Пизарро собирается заколоть Флорестана своим кинжалом, Леонора заслоняет супруга собой. Неожиданное появление министра дона Фернандо спасает супругов. Выясняются преступные деяния Пизарро, его арестовывают, Флорестан свободен. Все прославляют мужество Леоноры и победу любви.

Увертюры:

1805 - Увертюра Леонора No. 1 (C-dur, op. 138)

1805 - Леонора No. 2 (C-dur, op. 72)

1806 - Леонора No. 3 (C-dur, op. 72,)

1807 – увертюра к трагедии **«Кориолан»** Коллина (c-moll, op. 62)

1809-1810 - к трагедии **«Эгмонт»** Гёте (f-moll, op. 84)

1808 – два фортепианных трио ор.70

К этому времени Бетховен уже знал, что его глухота не излечима. Ему стало труднее играть в ансамблях, дирижировать, но внутренний слух оставался по-прежнему острым, он мог много сочинять.

1804 – 1807 – романтические отношения с Жозефиной Дейм (Брунсвик)

1806 – женитьба брата Карла Каспара на Иоганне Рейс (дочери обойщика), разрыв с братом, так как эта свадьба могла стать помехой для личного счастья Бетховена. Ведь графиня Жозефина Дейм не могла стать родственницей Рейс.

1806 – крупная ссора с князем Карлом Лихновским. Бетховен жил в замке Лихновского. Однажды князь попросил играть Бетховена перед французскими офицерами. Это происходило тогда, когда родина Бетховена была разгромлена Наполеоновскими войсками. Играть перед врагами отечества Бетховен отказался, в связи с этим произошел скандал. Композитор ночью в непогоду покинул замок Лихновского, оставив ему знаменитую записку: «*Князь! Тем, чем вы являетесь, вы обязаны случайности рождения. Тем, чем являюсь я, я обязан самому себе. Князей существует и будет существовать тысячи. Бетховен же — лишь один*

1809 – Бетховен решил покинуть неблагодарную Вену. Композитор дал согласие занять должность придворного капельмейстера в Касселе (Франция). Тогда три мецената - Эрцгерцог Рудольф[[4]](#footnote-4), князь Франц Йозеф Максимилиан Лобковиц и князь Фердинанд Кинский[[5]](#footnote-5) обязались ежегодно выплачивать Бетховену пожизненное содержание. Однако всё складывалось далеко не так гладко, как было обещано. Свою долю исправно выплачивал только эрцгерцог Рудольф. Князь Кинский вскоре погиб, а Лобковиц – разорился.

1812 – знакомство с великим поэтом Гете, творчество которого Бетховен очень ценил. Их встречи и общение происходили в чешском курорте Теплице. Вот что два великих человека думали друг о друге после личного знакомства:

Бетховен о Гете (из письма Бетховена Гертелю от 9.09.1812): «Гете уж слишком дорожит придворной атмосферой[[6]](#footnote-6); больше, чем это подобало бы поэту. Что уж говорить о кривляниях виртуозов, если поэты, которых надо рассматривать как главных наставников народа, могут обо всем позабыть ради этой мишуры».

Гете о Бетховене (из письма Гете Цельтеру от 2.09. 1812): «В Теплице я познакомился с Бетховеном. Его талант вверг меня в изумление, но, к сожалению, это совершенно необузданная личность. Возможно, он не так уж не прав, считая этот мир ущербным, однако своим поведением он не делает его более приятным ни для себя, ни для других».

Этот период жизни наполнен любовными увлечениями: сначала влюбленность в графиню Джульетту Гвиччарди, затем любовь к Жозефине Брунсвик (после замужества Дейм), позже близкая дружба с графиней Марией Эрдеди, наконец, увлечение Терезой Мальфатти. Но ни одна не стала спутницей жизни. Бетховен так и не женился.

IV период. Пауза. Поздний период творчества (1813 – 1827)

Наступила пауза в творчестве, которую можно объяснить как внешними, так и внутренними причинами. **Внешние:**

- все усиливающаяся и ставшая постепенно полной глухота (**с 1818** года оглох настолько, что уже не мог воспринимать речь и начал пользоваться разговорными тетрадями),

- с 1815 года началась долгая борьба за 9-тилетнего племянника Карла, сына умершего брата, суды за право стать его опекуном. Бетховен забарал своего племянника у его матери. Воспитание Карла принесло Бетховену много забот (пансионы, уроки фортепиано Карлу давал Карл Черни) и расстройств.

- с 1814 года хлопоты о возобновившейся постановке «Фиделио» (которая дважды снималась с репертуара в 1805 и 1806 годах).

В итоге:

После 1812 года Бетховен не писал концертов, длительная пауза наступила в сочинении симфоний, струнных квартетов и камерных ансамблей с участием фортепиано. Он занимался в основном тем, что сам называл «мелочами» и «хлебными работами» (например, обработками песен по заказу издательства).

1813 – ни одного произведения, кроме **«Победа Веллингтона, или Битва при Виттории».** Это произведение принесло Бетховену громкую славу и новый успех[[7]](#footnote-7). Уговорил Бетховена взяться за это сочинение механик и музыкант Иоганн Непомук **Мельцель**, который в 1812 – 1813 годах изготовил для Бетховена экспериментальные слуховые трубки. Громоздкие, уродливые трубки усиливали, но искажали звуки, поэтому Бетховен предпочитал обходиться без них. Кроме того, **Мельцель - создатель метронома**, его изобретению посвящена II часть Восьмой симфонии.

Внутренние. Менялся стиль. Черты «позднего» стиля:

- философское звучание музыки преобладает над героическим.

- возвышенное, созерцательное восприятие мира вместо революционного пафоса.

- победа над страданием через движение духа и мысли → усиление рационального начала → обращение к полифоническим формам, в частности, к фуге (фуги в сонатах 29, 31, Торжественная месса, финал 9 симфонии,1 часть квартета 14).

- внимание к личным переживаниям человека, усиление психологического начала (черты романтизма)

- преобладание лирики (даже в ГТ сонатного аллегро). Лирические темы становятся более вокальными, напевными, гибкими, протяженными

- сосредоточенность на камерных жанрах (соната, ансамбль, фортепианная миниатюра)

- нарушение структуры сонатного цикла (по 2 части в сонатах 24, 27, 32)

1816 – первый в истории музыки вокальный цикл **«К прекрасной возлюбленной»**

1823 – Торжественная месса D dur op. 123

1817 и 1822-1823 Симфония №9 d-moll Op. 125 с заключительным хором на слова оды «К радости» Шиллера

♪ 4 часть

В 1824 году премьера симфонии 9. Дирижировал Умлауф. Сам композитор стоял у рампы, давал темпы для каждой части, хотя к тому времени он совершенно потерял слух. Публика была в восторге, исполнение завершилось громом аплодисментов. Музыканты и певцы были потрясены успехом симфонии, и лишь один человек стоял по-прежнему, не реагируя на восторженные возгласы, он просто их не слышал. В его голове всё еще играла симфония. Молодая певица по имени Унгер подбежала к композитору, взяла его за руку и повернула лицом к публике. Только в этот момент он смог убедится в успехе своего произведения.

1824-1826 - **пять квартетов №12-16.**

Последние произведения не сразу были поняты современниками. Они необычные. Однажды Скрипач Феликс Радикати, ознакомившись с квартетами Бетховена, сказал: *«Маэстро, я надеюсь, вы не считаете всерьез эти свои произведения музыкой?»* Бетховен, дал следующий ответ: *«О, напротив! Просто они написаны не для вас, а для позднейших времен».*

Бетховен изучает партитуры опер Россини (их знакомство произошло когда Россини гастролировал в Вене), сборники песен Шуберта, оперы Вебера (Вебер посещал Бетховена в Вене)

Материальное положение улучшается, издатели публикуют его сочинения, делают заказы, но в

1827 – скончался сильно простудившись. *Незадолго до смерти Бетховен едет к одному из своих братьев Иоганну. Он предпринял это обременительное путешествие ради того, чтобы уговорить Иоганна составить завещание в пользу племянника Карла. Не добившись желаемого результата, взбешенный Бетховен возвращается домой. Эта поездка стала для него роковой. На обратном пути Людвиг тяжело простудился, ему так и не удалось встать на ноги. Когда весть о его смерти облетела столицу, потрясенная многотысячная толпа проводила великого композитора на кладбище. Все учебные заведения в этот день были закрыты.*

1. Название прикрепилось к концерту после того, как Черни исполнил его в 1817 году в Вене [↑](#footnote-ref-1)
2. Повесть Толстого «Крейцерова соната» [↑](#footnote-ref-2)
3. Сначала была посвящена другому скрипачу Бриджтауэру, но после ссоры, Бетховена посвятил свое произведение Крейцеру. [↑](#footnote-ref-3)
4. Брат австрийского императора Франца. Единственный ученик Бетховена по композиции. [↑](#footnote-ref-4)
5. Эрцгерцог Рудольф брал на себя выплату 1500 флоринов, князь Лобковиц — 700, а самая внушительная доля приходилась на князя Кинского — 1800 флоринов. [↑](#footnote-ref-5)
6. Господин фон Гете занимал пост тайного советника герцога Веймарского [↑](#footnote-ref-6)
7. В этом произведении расширенный состав оркестра. Каждую противоборствующую силу (англичане – французы) изображал свой духовой оркестр и своя батарея ударных. [↑](#footnote-ref-7)