Дошкільна освіта, група 291.

Історія музичного виховання

Тема: Музична культура XVIII століття.

Поняття віденського класицизму. Творчість Й.Гайдна.

Основні питання для засвоєння:

1. Творчий шлях Й.Гайдна.

2. Еволюція жанру симфонії у творчості композитора.

3. Симфонії №103, 104. 4. Ораторія «Пори року» Й.Гайдна.

Мета: розкрити творчість Й. Гайдна у аспекті становлення та розвитку естетичних засад музичного класицизму.

Завдання:

– розкрити особливості композиторського стилю Й. Гайдна;

– проаналізувати шлях формування класичної симфонії у творчості Й. Гайдна;

– висвітлити специфіку симфонічної творчості композитора на прикладі симфоній №103, 104;

 – виявити риси ораторіальної музики Й. Гайдна.

Перше питання теми присвячене розкриттю особливостей творчого шляху Й. Гайдна. При його вивченні студенти повинні усвідомити, що Франц Йозеф Гайдн – один з найбільш яскравих представників мистецтва епохи Просвітництва. Великий австрійський композитор, який залишив величезну творчу спадщину – близько 1000 творів у різних жанрах. Основну, частину цієї спадщини, яка визначила історичне місце Гайдна у розвитку світової культури, становлять великі циклічні твори. Це 104 симфонії, 83 квартети, 52 клавірні сонати. Саме завдяки ним Й. Гайдн завоював славу основоположника класичного симфонізму.

Мистецтво Й. Гайдна глибоко демократичне. Основою його музичного стилю була народна творчість і музика повсякденного побуту. Творчість композитора пройнята не тільки ритмами і інтонаціями фольклору, а й народним гумором, невичерпним оптимізмом і життєвою енергією. Для Й. Гайдна близьким є світ буденних образів і почуттів. Піднесений початок також притаманний Й. Гайдну, однак, він знаходить його не в сфері трагедії. Серйозні роздуми, поетичне сприйняття життя, краса природи – все це 28 стає піднесеним у композитора. Гармонійний і ясний погляд на світ домінує і в його музиці, і в світовідчутті.

Висвітлюючи **друге питання** теми, студенти повинні засвоїти те, що жанр симфонії у творчості Й. Гайдна еволюціонував від зразків, близьких побутової та камерної музики, до «Паризьких» і «Лондонських» симфоній, в яких утвердилися класичні закономірності жанру, характерні типи тематизму і прийоми розвитку. Багатий і складний світ гайднівських симфоній володіє якостями відкритості, товариськості, спрямованості на слухача. Основне джерело їх музичної мови – жанрово-побутові, пісенні та танцювальні інтонації, іноді безпосередньо запозичені з фольклорних джерел. Включені в складний процес симфонічного розвитку, вони виявляють нові образні, динамічні можливості.

В зрілих симфоніях Й. Гайдна встановлюється класичний склад оркестру, який включає всі групи інструментів (струнні, дерев'яні та мідні духові, ударні). Гайднівські симфонії не програмні. Назви, які мають твори композитора, належать слухачам. Симфонічний цикл музиканта, як правило, містить типові чотири частини (allegro, andante, менует і фінал), хоча часом композитор збільшував кількість частин до п'яти (симфонії «Полудень», «Прощальна»), або обмежувався трьома (в перших симфоніях). Вищим досягненням гайднівського симфонізму вважаються його 12 «Лондонських» симфоній (№ № 93– 104).

Саме в «Лондонських» симфоніях композитор створив свій стійкий тип симфонії. Ця типова для Й. Гайдна модель симфонії відрізняється: домінування мажорних тональностей; опорою на народно-жанровий тематизм, причому часто – на справжні народні мелодії австрійського, німецького, чеського, угорського, сербського походження. Всі «Лондонські» симфонії відкриваються повільними вступами (крім мінорної 95 -ї). Вступи виконують різноманітні функції: вони створюють сильний контраст по відношенню до всього іншого матеріалу I частини, тому в подальшому розвитку композитор, як правило, обходиться без зіставлення різнохарактерних тем. Сонатна форма в «Лондонських симфоніях» вельми своєрідна. Й. Гайдн створив такий тип сонатного allegro, в якому головна і побічна теми не контрастні одна одній і часто взагалі будуються на одному і тому ж матеріалі. Головна партія: в сонатних розробках «Лондонських» симфоній панує мотивний тип розвитку. Це обумовлено танцювальним характером тем, в яких величезну роль відіграє ритм. Розвитку піддається найбільш яскравий і запам'ятовуваний мотив теми, причому не обов'язково початковий. Розвиваючи тематичний матеріал, Й. Гайдн проявляє винахідливість. Він використовує яскраві тональні зіставлення, регістрові й оркестрові контрасти, поліфонічні прийоми. Теми часто сильно переосмислюються, драматизуются, хоча великих конфліктів не виникає. Строго дотримуються пропорції розділів – розробки найчастіше дорівнюють 2 / 3 експозіцій.

Улюбленою Гайднівською формою повільних частин є подвійні варіації, які іноді так і називають «гайднівськими». Чергуючись між собою, варіюються дві теми (зазвичай в однойменних тональностях), різні за звучанням і фактурою, але інтонаційно близькі і тому мирно одна з одною сусідять. Менуэт – єдина частина в симфоніях Й. Гайдна, де в обов'язково присутній внутрішній контраст. Гайднівські менуети стали еталоном життєвої енергії та оптимізму. Найчастіше це сценки народного побуту. Переважають менуети, які несуть традиції селянської танцювальної музики, зокрема, австрійського лендлера. Форма менуета – завжди складна 3-х частинна da capo з контрастним тріо в центрі. Тріо зазвичай м'яко контрастує з основною темою менуету. Дуже часто тут дійсно грають лише три інструменти. Фінали «Лондонських» симфоній всі мажорні та радісні. Тут повною мірою проявилася схильність Й. Гайдна до стихії народного танцю. Фінал підтримує симетрію в композиції циклу: він повертає до швидкого темпу I частини, до дієвої активності, до життєрадісного настрою. Форма фіналу – рондо або рондо-соната.

Розкриваючи **третє питання**, студенти повинні у першу чергу прослухати симфонії №103, 104. Аналізуючи кожну із частин симфонії, слід звернути увагу, яким чином у них проявилася типові риси гайднівського симфонізму (стосовно форми, образного змісту, риси тематизму, драматургії циклу в цілому). Майбутні педагоги-музиканти мають дати своє розуміння основної ідеї твору, підкріплюючи власні висловлюванням засвоєними у другому питанні знаннями. Четверте питання присвячене розкриттю ідейного змісту, сюжету та драматургії ораторії «Пори року» Й. Гайдна. Ораторія Й. Гайдна розкриває тему – «людина і природа», «людина і земля», «сенс життя людини на цьому світі».

Тема змін пір року в природі тісно пов'язана з життям народу. Його концепція близька теорії великого французького просвітителя Ж.-Ж. Руссо, яка прославляє життя людини, яка живе в гармонії з природою. Основу ораторії «Пори року» складають картини селянської праці та побуту, сільської природи, світ почуттів простих землеробів, селянська психологія. Й. Гайдн прославляє людей праці, чистих серцем, здатних простодушно радіти життю.

Ораторія написана для хору, оркестру та трьох солістів. Це старий орач Симон (бас), його дочка Ганна (сопрано) і закоханий в неї молодий селянин Лука (тенор). Оркестр досить великий, у його складі струнні, 2 флейти плюс флейта piccolo, 2 гобоя, 2 кларнети, 2 фаготи плюс контрафагот, 4 валторни, 2 труби, 3 тромбони, литаври, трикутник, бубен. Драматургія ораторії будується на неквапливій зміні контрастних картин.

 Чотирьом порам року відповідають 4 частини ораторії – «Весна», «Літо», «Осінь», «Зима», кожна з яких має свій колорит. Всі частини складаються з ряду номерів, загальна їх кількість 47. З них 13 хорів (це хори поселян, орачів, мисливців), 6 ансамблів (головним чином терцетів), 10 арій. Крім цього є речитативи і оркестрові номери. 30 Вивчаючи ораторію «Пори року» студентам особливу увагу слід приділити вивченню найбільш значущим в драматургічному плані номерів: Іч. – вступ, №1,2, 4. 8; ІІч. – оркестровий вступ, №11, 18, 19; ІІІч. – №29, 31; ІV ч. – вступ, 39, 40. Слухаючи та аналізуючи ці фрагменти, необхідно звернути увагу яким чином композитор втілює основний ідейний зміст твору, як побудована драматургія ораторії, які основні виразові засоби сприяють втіленню провідного характеру музики.

Питання для самоперевірки:

1. Охарактеризувати основні етапи творчості Й. Гайдна.

2. Назвати жанри музики композитора, навести приклади.

3. Висвітлити загальні риси, які характерні для «Лондонських симфоній».

 4. Проаналізувати особливості жанрово-побутового симфонізму Й. Гайдна на прикладі симфоній №103, 104.

5. Розкрити особливості ораторіального жанру творчості композитора.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1.Характеристика змісту та можливих форм сонатно-симфонічного циклу.

2.Оркестр віденських класиків.

Перелік рекомендованих джерел:

1. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран: Учеб. пособ. Вып.3. – М.: Музыка, 1990. – С. 59 – 92.

2. Конен В.Д. История зарубежной музыки. Вып. 2. – М.: Музыка, 1965. – С.55 – 113.

Відеоматеріали:

1. Сказки старого пианино: Йозеф Гайдн. <https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_enUA882UA882&sxsrf=ALeKk00BHfL2qdDNlTLW-jOkv_>
2. Биография композитора Иозефа Гайдна <https://www.youtube.com/watch?v=Wh2yo9aaw7Y>