

ГОУ СПО Кировский областной колледж музыкального искусства имени
И.В.Казенина

КУРСОВАЯ РАБОТА

По предмету «Анализ музыкальных произведений»

Максим Бабинцев. «Серенада с вариациями».

(Опыт целостного анализа)

Выполнила студентка III курса
теоретического отделения

Пешнина Мария

Руководитель:

Заслуженный работник культуры РФ,
член Союза композиторов РФ,
музыковед Г.Я.Тарасова

Киров 2014

Содержание.

Введение.....	3
Анализ.....	4
Заключение.....	11
Нотное приложение.....	12

Введение.

Сочинение «Серенада» для симфонического оркестра Максима Бабинцева – нынешнего студента IV курса отделения «Теория музыки» Кировского областного колледжа музыкального искусства им. И.В.Казенина – было написано под впечатлением от прослушивания Четвёртой симфонии И.Брамса. Импульсом вдохновения послужил финал симфонии: синтез двух форм – вариации на *basso-ostinato* и сонатной формы.

Целью создания Серенады явился особый подход композитора к идее И.Брамса.

В произведении ярко выражено сплетение трёх форм: вариации на *basso-ostinato*, *soprano-ostinato*, и свободное рондо. Также присутствуют черты двойных вариаций.

Используется двойной состав симфонического оркестра, предоставивший композитору большую возможность его фантазии.

Старинное значение жанра серенада – песня, исполненная для возлюбленной, обычно в вечернее или ночное время, чаще под её окном. В ней певец выражает свои любовные чувства к девушке. В данной серенаде этот певец получает ответ. Он звучит очень решительно. Принцесса даёт отказ на чувства рыцаря. Этот диалог тем автор использует как источник для условных двойных вариаций (т.к. в последующих вариациях варьируются лишь элементы главных тем).

Всё произведение проникнуто пасторальными образами, автор словно рисует картину происходящего действия. Оно показано на фоне природы, изображением которой является короткая лейттема, проходящая по всему сочинению у разных инструментов. Она же служит рефреном свободного рондо, которое вбирает в себя черты старинного рондо.

Анализ.

В начальном рефрене мелодическая линия лейттемы проходит в партии флейт. Её прозрачные гармонии соль-мажора создают воздушность, простор и душевное спокойствие. Во втором предложении тема повторяется у нежных кларнетов, наполняясь вдохновенностью.

Flauto 1

Flauto 2

Тема природы показывает себя и затем становится оркестровой педалью, проходя у всех инструментов на протяжении всей серенады. Таким способом образ, который можно сравнить с непрерывной «нитью», обретает целостность и единство, объединяя все части формы, а также создавая переходные связки между сопоставляемыми эпизодами.

Также есть и еще одна «нить» – она проходит в basso-ostinato. В рефрене она является басом основных гармоний и звучит у виолончели.

Cello

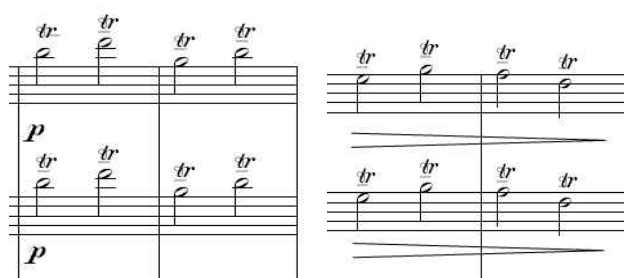
Эта тема не так интенсивно перемещается у инструментов, она преобладает у низких струнных и лишь ближе к концу, в пятом эпизоде, переходит в партию фортепиано, чередуясь с тромбоном. Она же является концом сюжета «серенады», и последними словами разговора юноши и девушки.

В первом эпизоде мужественная мелодия изображается гобоями и трубами. Валторны нежно олицетворяют одухотворённость природы, струнные добавляют лёгкую воздушность, флейты похожи на лёгкий ветерок. Эти образы создают фон к происходящему в "картине". Звучит согласие двух тем: темы природы и темы рыцаря, которые объединяет любовь.

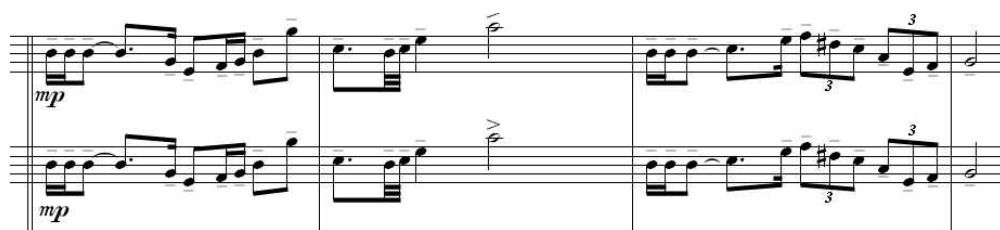

Тематический материал эпизода в форме классического периода представляет серенаду влюблённого рыцаря, который надеется на счастье с возлюбленной. Мужественный характер создают широкие смелые интервалы уже в начальной интонации (начинается с восходящей большой сексты).

Валторны триольным рисунком передают волнение "певца". Динамика быстро развивается и, достигнув "открытости чувств" в своей конечной кульминации, атмосферу внезапно успокаивает рефрен, который звучит на *piano*.

Снова колыхание ветерка, снова безмятежность. Постепенно всё затихает и ожидается ответ принцессы, который появляется после аккорда на *mf* у медных духовых инструментов. Сама тема начинается с *tr*.

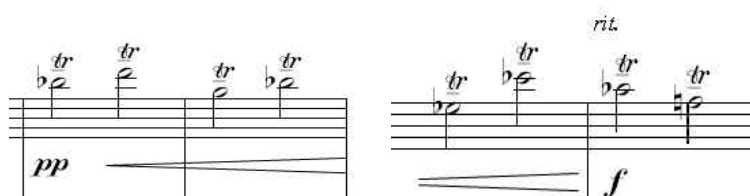

Скрипки решительно солируют, показывая, что принцесса не даёт согласия на речи рыцаря. Взмолвленная признаниями, она акцентирует свои слова, еще больше накаливая диалог до тройного forte. Ритмический рисунок разнообразный и измельченный, он четко отображает неизменное ответное решение.

В это же время варьированная тема природы (её же можно назвать темой любви) пронизывает партии трёх труб, и прячется среди них, подчеркивая непреклонный характер принцессы.

Ответ девушки эмоционален и представляет собой период из трёх предложений, где последнее предложение варьирует материал второго, настаивая на своём.

Далее возвращается тема природы как рефрен, но теперь она сумрачна и контрастна по колориту. Тональность III минорной ступени говорит о разочаровании влюблённого, который вновь собирается с новыми силами, чтобы заговорить с принцессой. Рефрен очень краткий и лаконичный – в форме одного предложения.

Диалог продолжается "переосмыслением" первой темы. Речь рыцаря более объёмная и решительная, она перемещается в ми бемоль-мажор и звучит с новой силой. Это первая вариация на первую тему.

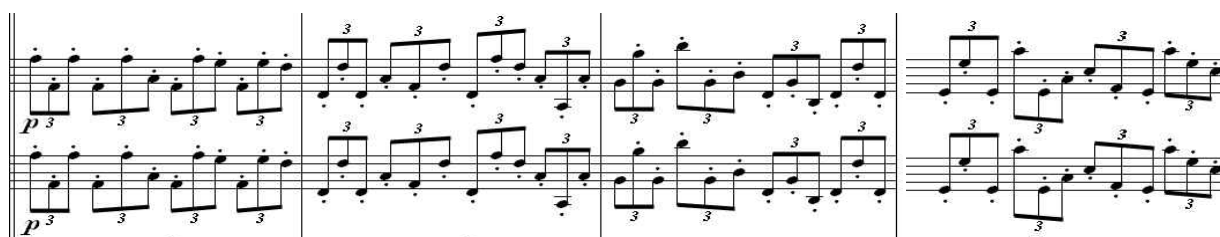

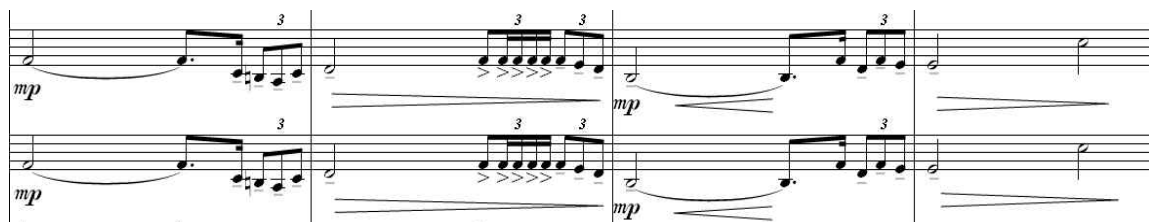
Поступенчатое развитие показывает стремление достичь желаемой цели. Ритм гармонического аккомпанемента измельчается и превращается в настойчивый пунктир, а мелодия движется непрерывными триолями (автор выделяет тему из триолей акцентами), представляющие собой фигурационную вариацию темы рыцаря. Эти ритмические особенности усиливают драматургию эпизода.

В рефрене же звучит почти весь оркестр, выражая настойчивость признаний и являя кульминационный момент, после которого снова возвращается образ принцессы.

Четвёртый эпизод – это первая вариация на вторую тему. Здесь возникает барочный характер и уже светлый образ девушки. Она задумывается об искренности молодого человека, ей нравится, что он верен своим намерениям и не отступает в своих действиях.

Мелодия снова прячется в триольном рисунке, но во втором предложении, всё же, становится видимой.

Грацияльные пассажи скрипок, измельченная остиантность низких струнных инструментов передают трепет её души. Это новый взгляд на ситуацию. Тема природы, как образ любви, расширяется, звуча сразу у двух фаготов, тромбона и тубы, дополняя задумчивое настроение принцессы, которое подчеркивается негромкой динамикой.

В рефрене чувствуется встревоженность и рыцаря, и девушки. Ми бемоль – минор и переключки кларнета с фаготом в триольном рисунке, снова показывающем волнение, сочетание квинтолей с триолями и очень рваный ритмический рисунок – эти особенности из барокко окунают в стиль романтизма.

Характер этого рефрена в духе Брамса.

Тема природы проходит у контрабаса и флейт широким обрамлением всей музыкальной ткани. Но у флейт она звучит, наоборот, в обратном движении. Получается духовный диалог принцессы и рыцаря.

В пятом эпизоде, который представляет собой вторую вариацию на вторую тему, принцесса признается, что чувствует взаимность.

В светлой радостной мелодии варьируется лишь второй элемент ее темы. Сначала говорят флейты и кларнеты, затем речь продолжают струнные.

Три предложения забвенно звучат в до-мажоре, который продолжает и рефрен.

Рефрен содержит в себе новую тему девушки, дополняя её слова.

Классическим периодом на тр звучат виолончель и контрабас. Тема природы снова нежно звучит у кларнетов.

Последний эпизод изображает общую радость. Принцесса и рыцарь испытывают взаимную любовь. Преобладает танцевальный характер. Первые два предложения – это вторая вариация на тему рыцаря. Но в следующих двух предложениях возникает фоном варьирование темы принцессы, как фактурное сопровождение.

Происходит очень сильное динамическое развитие. Все готовятся к торжеству, к свадьбе. Почти весь оркестр создает счастливый характер.

В последнем заключительном рефрене звучат все инструменты на тройном forte. Тема природы у флейт, кларнетов и гобоев ликует. Затем всё становится тише, изображая счастливый конец, но фортепиано не дает этого счастливого завершения, оставляя загадку. У фортепиано звучит тонический аккорд до – мажора, а в партии литавр напряжённый квинтовый тон «g» - это отрицательный ответ принцессы, которая отказалась выходить замуж за рыцаря.

Заключение.

Вся Серенада вбирает в себя черты разных стилей музыки и разных форм.

Формы, которые применил автор – форма свободного рондо с чертами классического рондо, вариации на basso-ostinato, вариации на soprano-ostinato, а также условные двойные вариации.

Произошло сочетание стиля барокко, классицизма и романтизма.

Сам композитор применил разные стилистические приёмы и средства музыкальной выразительности, которые показали новый взгляд на формы музыки.

Сюжет очень гармонично сочетается со структурной идеей и превращается в музыкальную историю.