МУНИЦИПЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1» г. НОВОМОСКОВСКА

ДОКЛАД

на областную научно – практическую конференцию

«ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ»

тема:

«Фортепианные сонаты Бетховена, обрамленные женскими образами»

подготовила:

преподаватель МБУДО «ДМШ №1»

по классу фортепиано Рукосуева А.А.

ноябрь 2018 года

"Сердце - вот истинный рычаг всего великого"

Л.В. Бетховен

Чисто биографический подход к пониманию любого композитора крайне редко дает ключ к разгадке его творчества. Порой такой подход сводится к односложной минимизации узконаправленных житейских сцен, упуская истинную глубину процесса: ведь неразрывная взаимосвязь ряда эпизодов накапливается на протяжении всей жизни и в какой - то момент происходит перелом - перелом в характере, личности и творчестве в том числе.

На некоторых из них я бы и хотела сосредоточить наше с вами внимание. Свою работу я обращаю к 13 фортепианным сонатам Бетховена, которые были посвящены восьми реальным женщинам и трем условным – Родине, Вене и Природе.

Первое что бросается в глаза при оценке творчества этого композитора - необыкновенная динамика эволюции, которой не было ни у кого ни до, ни после. Написанное на рубеже 30, 40 и 50-летия крайне резко отличается друг от друга. Поэтому еще при жизни композитора возникла концепция трех стилей – «ранний» Бетховен, «зрелый» и «поздний». В ней ухвачено главное - интенсивность стилевого развития под воздействием двух прямых факторов - внешний (достаточно оглянуться на европейскую действительность в рамках жизни Бетховена) и внутренний (интимная хрупкая сфера глубоко чувствующего и ранимого творческого человека).

Как я упомянула выше, первым адресатом его чувств является его Родина - город Бонн. Среди шести сонат, написанных под влиянием мангеймской школы, Ф.Э. Баха, Й. Гайдна, В. Моцарта и учителя Бетховена К. Неефе, исследователи выделяют сонату f-moll, предвосхищающую “Патетическую”.

Однако настоящий “прорыв” в сонатном творчестве Бетховена совершается в прекрасной Вене, влекущей мечтами, надеждами и возможностями, культурной столице, европейском Санкт-Петербурге.

Для сонат 2 опуса характерно преобладание четырёхчастного цикла, что, возможно, связано с желанием приблизить его к симфоническому - чему способствовала масштабность посвящений. Но, после “Патетической”, обобщившей главные достижения предыдущего этапа, Бетховен обращается к противоположной сфере образов— к светлой, радостной лирике.

Посвящение пяти сонат **10** и **14** **опусов** Баронессе Йозефине фон Браун скорее стало любезностью со стороны композитора к супруге его благодетеля барона фон Брауна. Последний, будучи директором придворного театра, предоставил Бетховену право проведения в нем премьеры его «Первой симфонии».

Сонаты ор.26 и 27 **(№ 12–14) (1801)** знаменуют собой новый подход Бетховена к этому жанру. Он обращается к сонатам-фантазиям, имеющим оригинальное жанровое и структурное решение.

Соната №13 посвящена ученице Бетховена княгине Софии Лихтенштейн. Произведение - есть само воплощение этой женщины – то шаловливой, то мечтательной – вечно охваченной изменчивыми и неглубокими чувствами, но неизъяснимо очаровательной. Вот образ формы и структуры сонаты.

Импровизационность её обуздывается напряженным развитием в слиянии страстной эмоциональности с драматургической логикой 14-й сонаты.

Поводом к её сочинению послужили взаимоотношения Бетховена с его возлюбленной — Джульеттой Гвиччарди - первой глубокой любовной страстью Бетховена, сопровождавшейся столь же глубоким разочарованием. В считанные месяцы, после продолжительных отношений Джульетта склонила свои симпатии к заурядному человеку графу Роберту Галленбергу.

При всей свободе строения сонаты единство цикла выражено в ней очень ярко, а в линии эмоционального нарастания отсутствует внешняя патетика - все по-настоящему – трагично и глубоко.

Три сонаты ор.31 (№ 16–18) знаменуют возврат Бетховена к сонатной форме, обогащенной предшествующим опытом. Крупным достижением этого опуса стала драматическая 17 соната “с речитативом”, превосходящая по страстности и напряженности “Бурю” самого Шекспира. Удивительна новизна предложенного композитором решения в использовании вокальных жанров и форм. По мнению Р.Роллана, соната d-moll «представляет один из наиболее поразительных у Бетховена примеров прямой речи в музыке. Это он, он сам!».

Данная соната является логическим продолжением и этическим завершением "лунной". В ней пылкая любовь к Джульетте Гвиччарди, неуемная жажда счастья и полноты жизни, усиливаемая грозными симптомами роковой болезни при расцвете духовных и физических сил. Эта соната есть, в сущности, продолжение и этическое завершение «лунной». Новаторство ее живо предвещает концепцию **«Аппассионаты»** — вершины всего фортепианного творчества Бетховена, крайнее напряжение страстей которой уже не повторилось.

Если **“Аппассионата” ор. 57 №23 f-moll** — вершина героико-драматической минорной сонаты, то **“Аврора”** **ор. 53 №21 С –dur** — его высшее достижение в области большой героической сонаты в центральный период творчества. Образы Природы являются здесь мощным стимулом подъема активных, жизнелюбивых сил человека при проскальзывающих чертах углубленной философской созерцательности, мечтательного отречения от страстей, черты которого уже весьма заметны в I части сонаты ор. 78, посвященной графине Терезе Брунсвик - «великой мечтательнице», по определению Р. Роллана

Знаменитое письмо, найденное на следующий день после смерти Бетховена, вызвало много споров и догадок исследователей. Послание к «бессмертной возлюбленной» пронизано уверенностью во взаимной любви и свидетельствует о длительных отношениях задолго до его написания.

Невестой Бетховена она была, имея согласие лишь горячо любимого брата Франца". Интересная деталь: предшествующая этой сонате «Апассионата» была посвящена именно ему. Ведь он был ходатаем отношений двух возлюбленных перед протестующими родителями. Впрочем, его имя могло стать и вуалью истинного посвящения.

Но, после неумолимого отказа родителей, мечты о большой семье и детях нашли свое претворение в миссионерской деятельности: создании детских садов для обездоленных ребятишек. По моему мнению, эта женщина играла ключевую роль не только в творчестве, но и жизни композитора.

Облик **шести последних** сонат Бетховена связан с усилением философско-психологического начала и возросшим значением лирики. Основной их темой стала жизнь человеческого духа.

Соната № 28 ор. 101 A-dur романтична по стилю и объединяет нежность с ненавязчивой «ученостью», отличающей поздний бетховенский период. В смысловом же отношении все полно аллюзий и ассоциаций.

Именно признание высокого исполнительского таланта его ученицы баронессы Доротеи Эртман и сопутствуется посвящением "богатой поэзией и необыкновенно трудно исполнимой" сонаты. По свидетельству современников, Даротея-Цецилия (как называл ее Бетховен) прекрасно исполняла его сочинения, а также содействовала их популяризации.

Соната №30 ор. 109 (E-dur) адресована Максимилиане Брентано, с семьей которой Бетховен был очень близок. По его словам, посвящение это не пустая формальность, но выражает «дух, объединяющий благороднейших, лучших людей на земном шаре, тот дух, который никакое время не может разрушить».

Она является ярким примером лирической, интимной романтики позднего Бетховена, и наделенная философской глубиной. Закономерен E-dur: согласно мнению и. Маттезона – это тональность религиозного настроения, размышления о смерти и бессмертии, а для Бетховена еще и тональность ночного звездного неба и томления по недосягаемому идеалу.

Таким образом, фортепианная соната в творчестве Бетховена прошла огромный путь от камерных салонных опусов через сонаты – фантазии к масштабной “философской поэме”, открыв новые горизонты. Большой стилистический диапазон и многообразие конструктивных решений его сонат стало результатом глубокого душевного отклика композитора на события, составляющие его жизнь и, прежде всего, ими стала интимная любовная сфера. Даже масштабные общенародные темы, подобно самому композитору, приобретали внутреннее глубокое чувство - приобретали душу.

Именно «музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия», а «сердце – вот истинный рычаг всего великого». Женщины в его сочинениях – те самые переломные моменты в душевных исканиях: будь то любовное разочарование, или же, напротив, родство «духа, объединяющего благороднейших … людей». Именно они сумели найти свое предварение в столь радикальных и стремительных преобразованиях даже в пределах одного жанра.

Хочется закончить словами немецкого писателя – романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Он установил акцент на том, что «Гайдн и Моцарт, творцы новой инструментальной музыки, первыми продемонстрировали нам искусство в его небывалом блеске, но вглядывался в него с великой любовью и проникал в его суть один Бетховен».

Список использованной литературы:

1. Ю. А. Кремлев "Фортепианные сонаты Бетховена"

2. А. Б. Гольденвейзер "32 сонаты Бетховена"

3. Н.Л. Фишман "Бетховен Л. Письма. В 4-х томах"

4. Н. Серова "Гайдн пришел, Гайдн писал, Гайдн жил. Часть 3". Статья, раздел "Искусство". Опубликовано от 10.04.2017

5. Р. Роллан "Жизнь Бетховена"

6. Р. Роллан "Бетховен. Великие творческие эпохи"