

СИМФОНИЯ: ОСОБЕННОСТИ И ИСТОРИЯ ЖАНРА

Слово «**симфония**» с греческого языка переводится как «созвучие». И действительно, звучание множества инструментов в оркестре только тогда можно назвать музыкой, когда они созвучны, а не издают звуки каждый сам по себе.

В Древней Греции так называли приятное сочетание звуков, совместное пение в унисон. В Древнем Риме так стал называться уже ансамбль, оркестр. В средние века симфонией называли светскую музыку вообще и некоторые музыкальные инструменты.

Разновидности симфонии

Классическая симфония – это музыкальное произведение в сонатной циклической форме, предназначенное для исполнения симфоническим оркестром.

В симфонию (помимо симфонического оркестра) может быть включён хор и вокал. Существуют симфонии-сюиты, симфонии-рапсодии, симфонии-фантазии, симфонии-баллады, симфонии-легенды, симфонии-поэмы, симфонии-реквиемы, симфонии-балеты, симфонии-драмы и театральные симфонии как разновидность оперы.

В классической симфонии обычно 4 части:

первая часть - в **быстром темпе** (аллегро), в сонатной форме;

вторая часть - в **медленном темпе**, обычно в форме вариаций, рондо, рондо-сонаты, сложной трёхчастной, реже в форме сонаты;

третья часть - **скерцо или менуэт** — в трёхчастной форме da capo с трио (то есть по схеме A-trio-A);

четвёртая часть - в **быстром темпе**, в сонатной форме, в форме рондо или рондо-сонаты.

Но бывают симфонии и с меньшим (или большим) количеством частей. Существуют и одночастные симфонии.

Программная симфония – это симфония с определенным содержанием, которое изложено в программе или выражено в названии. Если в симфонии присутствует название, тогда данное название и является минимальной программой, например, «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза.

Из истории симфонии

Создателем классической формы симфонии и оркестровки считается австрийский композитор **Йозеф Гайдн (1732-1809)**.

Й. Гайдн

А прототипом симфонии является итальянская **увертюра** (инструментальная оркестровая пьеса, исполняемая перед началом какого-либо представления: оперы, балета), сложившаяся в конце XVII в.

Значительный вклад в развитие симфонии внесли **В.А. Моцарт** и **Л. ван Бетховен**. Этих трёх композиторов называют «венскими классиками». Венские классики создали высокий тип инструментальной музыки, в котором все богатство образного содержания воплощено в совершенную

художественную форму. С этим временем совпал и процесс становления симфонического оркестра – его постоянного состава, оркестровых групп.

В.А. Моцарт

Моцарт писал во всех существовавших в его эпоху формах и жанрах, особое значение придавал опере, но большое внимание уделял и симфонической музыке. Благодаря тому, что на протяжении своей жизни он работал параллельно над операми и симфониями, его инструментальная музыка отличается певучестью оперной арии и драматической конфликтностью. Моцарт создал более 50 симфоний. Наиболее популярными стали три последние симфонии — № 39, № 40 и № 41 («Юпитер»).

К. Шлоссер "Бетховен за работой"

Бетховен создал 9 симфоний, но в смысле развития симфонической формы и оркестровки он может быть назван крупнейшим композитором-симфонистом классического периода. В его Девятой симфонии, самой известной, слиты сквозной темой в одно целое все её части. В этой симфонии Бетховен ввёл вокальные партии, после чего это стали делать и другие композиторы. В форме симфонии сказал новое слово **Р. Шуман**.

Но уже во второй половине XIX в. строгие формы симфонии начали изменяться. Необязательной стала четырёхчастность: появилась **одночастная** симфония (Мясковский, Борис Чайковский), симфония из **11 частей** (Шостакович) и даже из **24 частей** (Хованесс). Классический финал в быстром темпе был потеснён медленным финалом (Шестая симфония П.И. Чайковского, Третья и Девятая симфонии Малера).

Авторами симфоний были Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, И. Брамс, А. Дворжак, А. Брукнер, Г. Малер, Ян Сибелиус, А. Веберн, А. Рубинштейн, П.

Чайковский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, Н. Мясковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, Д. Шостакович и др.

Симфонический оркестр

Его состав сложился в эпоху венских классиков.

Основой симфонического оркестра являются четыре группы инструментов: **струнные смычковые** (скрипки, альты, виолончели, контрабасы), **деревянные духовые** (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон со всеми их разновидностями), **медные духовые** (валторна, труба, тромбон, туба), **ударные** (литавры, ксилофон, вибрафон, колокольчики, барабаны, треугольник, тарелки, бубен, кастаньеты, там-там и другие).

Иногда в состав оркестра включаются и другие инструменты: арфа, фортепиано, орган, челеста, клавесин.

Большой симфонический оркестр может включать в себя до 110 музыкантов, **малый** – не более 50.

Решение о том, как рассадить оркестр, принимает дирижёр. Расположение исполнителей современного симфонического оркестра направлено к достижению слитной звучности. Ко второй половине XX века сложились два основных типа рассадки оркестра - немецкий и американский.

В России чаще используется «американская рассадка»:

слева от дирижёра помещаются первые и вторые скрипки; справа – альты и виолончели; в глубине – деревянные и медные духовые, контрабасы; слева – ударные.

«Американская» рассадка музыкантов симфонического оркестра

