

музыкальный сет

ТОЧКА ВХОДА

ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО
ЗВУКА

29.04

СВЕРДЛОВСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

2021

Уральский молодёжный симфонический оркестр
Дирижёр – заслуженный артист России
Алексей Доркин
Алексей Фролов (бас)

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)
Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»,
KV 492 (1786)

Иоганн Штраус (1825–1899)
Вальс «Сказки Венского леса», ор. 325 (1868)

Петр Чайковский (1840–1893)
II часть из **Симфонии № 5** ми минор, ор. 64 (1888)

Анатолий Лядов (1855–1914)
«Волшебное озеро», сказочная картинка, ор. 62
(1909)

Густав Холст (1874–1934)
«Марс, вестник войны» из **Симфонической сюиты**
«Планеты», ор. 32 (1916)

Михаил Глинка (1804–1857)
Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»
(1842)

Эдвард Григ (1843–1907)
«В пещере горного короля» из Сюиты № 1 из
Музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», ор. 46 (1888)

Модест Мусоргский (1839–1881)
«Старый замок» из цикла «Картинки с выставки»
(1874, инструментовка М. Равеля)

Дмитрий Шостакович (1906–1975)
Вальс из Сюиты № 1 для джаз-оркестра (1934)

Арам Хачатурян (1903–1978)
Лезгинка из балета «Гаянэ» (1942)

Концерт ведёт Ангелина Кодолова

Концерт без антракта

Уважаемый слушатель! Вы заметили, что расположение музыкантов в оркестре напоминает лучи, расходящиеся от центра – дирижёрского подиума? Ближе всех к маэстро сидят струнные смычковые инструменты, дальше всех – громкоголосые медные духовые и ударные. Слева – «золотой парус» арфы, а в середине цепочкой рассажены деревянные духовые, весьма несхожие по тембру – неповторимой окраске звучания.

Классика тоже подобна «центру», от которого лучами расходятся многие виды музыки, окружающие нас сегодня. Нынешний концерт поможет вам обнаружить эти неожиданные связи. А симфонический оркестр познакомит не только с инструментальными красками и музыкальными жанрами, но и с возможными жизненными ситуациями.

Вступление к музыкальному спектаклю обычно зовётся увертюрой. Стремительная **увертюра Моцарта к опере «Свадьба Фигаро»** предваряет

множество событий, вместились в один «безумный день». Здесь и предсвадебные хлопоты Фигаро и Сюзанны, и ухаживания за Сюзанной графа, и сборы юного Керубино в армию, и финансовые претензии Марселины – в общем, целая круговерть переодетых, курьёзов и разоблачений. Лёгкий моцартовский оркестр передаёт основные настроения оперы – жизнерадостность и взволнованный лиризм.

Танцевальные жанры наполняли досуг австрийцев в XIX веке. Одно из самых популярных сочинений **Йоганна Штрауса-сына**, любимца венской публики – **вальс «Сказки Венского леса»**. Он возник по заказу одной графини, пригласившей композитора погостить в её загородном доме. Волшебные звуки охотничьего рожка, конные прогулки, залитые солнцем поляны – все эти впечатления вдохновили Штрауса на создание пленительных мелодий, ставших символами любви и вдохновения.

Симфония – ключевой жанр среди произведений для большого оркестра, это целостное повествование с продуманной концепцией. Например, через все части **Пятой симфонии Чайковского** проходит образ неумолимой судьбы, а Вторая часть выступает одним из этапов этой психологической драмы. Проникновенное соло валторны подхватывается другими инструментами и расцветает, как томительно-прекрасная песнь. Однако она будет дважды прервана фанфарным мотивом рока.

«Сказочными картинками» называл свои оркестровые миниатюры композитор **Анатолий Лядов**. Об одной из них, **«Волшебное озеро»**, он рассказывал: «Знал я одно такое – ну, простое лесное русское озеро и в своей незаметности и тишине особенно красивое. Надо было почувствовать, сколько жизней и сколько изменений красок, светотеней, воздуха происходило в непрестанно изменчивой тиши и кажущейся неподвижности!». Подобно импрессионистам, Лядов рисует тончайший звуковой пейзаж: колышущиеся движения струнных – зыбкая поверхность озера, «блёстки» челесты с арфой – мерцающие звёзды...

Сюита – ещё один популярный жанр, многочастный, как и симфония. Семь частей **сюиты «Планеты» Густава Холста** названы в честь планет Солнечной системы, носящих имена богов: Марс, Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Наибольшей популярностью пользуется Первая часть «Марс, вестник войны». Торжественная музыка в маршевом ритме, опирающаяся на тембры медных духовых, во времена Холста словно предсказывала Первую мировую войну, а позднее стала материалом для обработок в стилях хард-рок и хеви-метал.

Один из способов передать в музыке юмор – поручить певцу немыслимую скороговорку. Вдвойне смешнее, если избран самый богатырский голос – бас. Именно так поступил **Михаил Глинка**, создавая музыкальный портрет **Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»**. Варяжский витязь на поверку оказывается трусливым хвастуном. После обещания волшебницы Наины помочь ему в борьбе за Людмилу Фарлаф опьянён собственным «мужеством». Быстрый темп арии заставляет певца демонстрировать чудеса вокальной

техники, в то время как слушатель смеётся, едва поспевая следить за проносящимися словами.

Пьеса Эдварда Грига «В пещере горного короля» ныне широко известна благодаря использованию в мистических фильмах, рекламных роликах, многочисленных эстрадных и рок-обработках. По сюжету драмы Ибсена «Пер Гюнт» она сопровождает шествие злой нечисти, требующей расправы над главным героем, и производит впечатление надвигающегося урагана. Однако эту композицию можно легко «раскусить»: её единственная мелодия при повторении подвергается ускорению, увеличению громкости и обрастает новыми тембрами.

В атмосферу далёкого прошлого погружает **пьеса Мусоргского «Старый замок»**. Она входит в фортепианный цикл «Картинки с выставки», созданный под впечатлением от выставки работ художника Виктора Гартмана. На одной из его картин был изображён итальянский замок времён Средневековья, на фоне которого трубадур поёт балладу. Самую известную оркестровую обработку этого сочинения Мусоргского создал Морис Равель, расцветив фактуру тембровыми красками. Вступительная мелодия фагота, задумчивая песня трубадура, порученная саксофону, монотонный аккомпанемент, – все детали создают ощущение нескончаемого хода времени.

Почти детективная история связана с **Вальсом Дмитрия Шостаковича**, входящим в Сюиту для эстрадного оркестра. Биографы связывают его создание с возникновением Государственного джаз-оркестра СССР (1936). Затем, промелькнув в фильме «Первый эшелон» (1955), вальс надолго исчез с концертной эстрады и был возрождён лишь в конце XX века на Западе, получив название «Русского вальса». Решающую роль в его популяризации сыграл фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Шостакович писал это сочинение как стилизацию, используя отдельные мотивы вальсов «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии» и «Дунайские волны». Возможно, поэтому мелодия с первых нот кажется родной и знакомой, а тембр саксофона подчёркивает эстрадный характер оркестровки.

Симфоническому оркестру подвластно и воссоздание этнического колорита, например, подражание армянским национальным инструментам, хорошо удавшееся **Араму Хачатуряну в балете «Гаянэ»**. Одним из номеров балета является огненная **Лезгинка** – традиционный танец горских народов Кавказа. Слушателю может показаться, что её стремительную мелодию исполняют не классические инструменты, а пронзительные тембры зурны и кеманчи, в то время как басовая пульсация отсылает нас к кавказским сородичам барабана, таким как драм или дарбука.

KASPERSKY lab

Поддержка УМСО

контур

Понравился концерт?
Поделитесь впечатлениями в социальных сетях:

Не забудьте подписаться на нашу рассылку,
чтобы всегда быть в курсе важных событий!

[ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ](#)

[Ждем вас на других концертах филармонии!](#)

sgaf.ru

Без возрастных ограничений