

Симфония № 103 Й. Гайдна «С ТРЕМОЛО ЛИТАВР»

Яркое начало классической симфонии с необычным звучанием литавр.

ЙОЗЕФ ГАЙДН И ВЕНСКАЯ КЛАССИКА

Йозеф Гайдн – один из создателей симфонии. Его музыка ясна, уравновешенна и при этом удивительно выразительна.

ПОЧЕМУ ЭТА СИМФОНИЯ ВАЖНА ДЛЯ УРОКА МУЗЫКИ

Симфония № 103 помогает услышать, как строгая классическая форма может сочетаться с яркими контрастами и живым оркестровым звучанием.

01

В ней легко различить смену образов: от тревожного вступления к спокойной песенности, затем к танцевальности и праздничному финалу.

02

Произведение показывает устройство симфонии из нескольких частей, каждая из которых имеет свой характер, но служит общей идее.

03

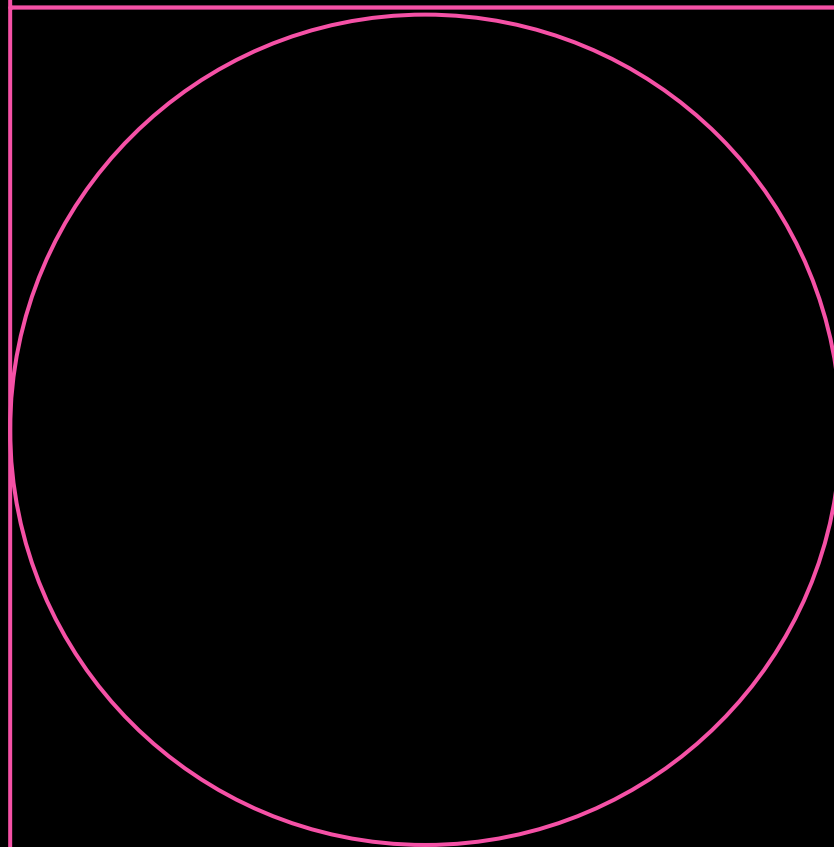
Для школьников это удобный пример того, как музыка может быть понятной по строению и одновременно очень выразительной.

04

ЛОНДОН, 1795 ГОД: МЕСТО СОЗДАНИЯ СИМФОНИИ

Симфония была написана в Лондоне, где Гайдн выступал перед большой концертной публикой. Здесь он работал для крупных оркестров и яркого звучания.

Музыкальная жизнь Лондона конца XVIII века была очень активной, поэтому произведение звучит масштабно, торжественно и эффектно даже по современным меркам.

ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ СИМФОНИИ И ИХ ХАРАКТЕР

Часть	Темп	Характер
1	вступл. + Allegro	напряжённый
2	Andante	певучий
3	Menuetto	танцевальный
4	очень быстро	праздничный

Краткое сравнение частей симфонии показывает их темп, настроение и роль в общем замысле.

Все части различаются по настроению, но вместе образуют цельное развитие от загадочного начала к яркому финалу.

СОСТАВ ОРКЕСТРА И ЗВУЧАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ

СТРУННЫЕ

Струнные создают основу симфонии: они ведут главные мелодии, поддерживают движение музыки и делают звучание гибким, живым и насыщенным.

ВАЛТОРНЫ И ТРУБЫ

Эти инструменты усиливают торжественность, делают кульминации ярче и помогают оркестру звучать широко, словно в большом концертном зале.

БОЛЬШОЙ ОРКЕСТР

Для конца XVIII века такой состав был особенно впечатляющим. Он позволял Гайдну соединять мощное звучание с тонкими оттенками и контрастами.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ

Гобои и другие деревянные духовые добавляют мягкие краски, помогают выделить мелодию и придают отдельным эпизодам теплое, певучее звучание.

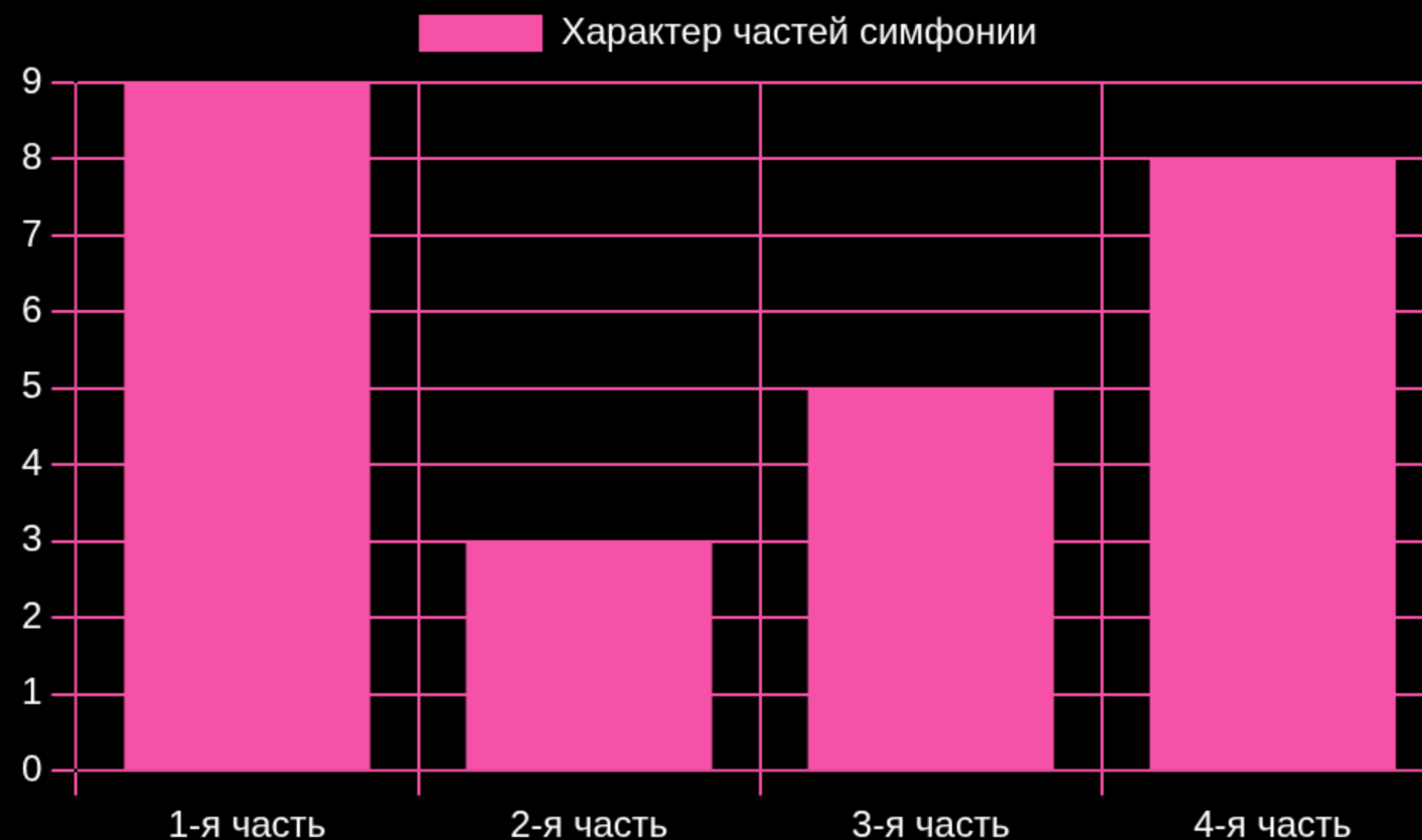
ЛИТАВРЫ

Именно литавры создают знаменитое начало симфонии: их тремоло вызывает ожидание и сразу задаёт напряжённый, необычный тон всему произведению.

КАК МЕНЯЕТСЯ ХАРАКТЕР МУЗЫКИ В ЧАСТЯХ СИМФОНИИ

Рядом с настроением видно и то, как Гайдн меняет оркестровую плотность: от сдержанного начала к более яркому и насыщенному звучанию.

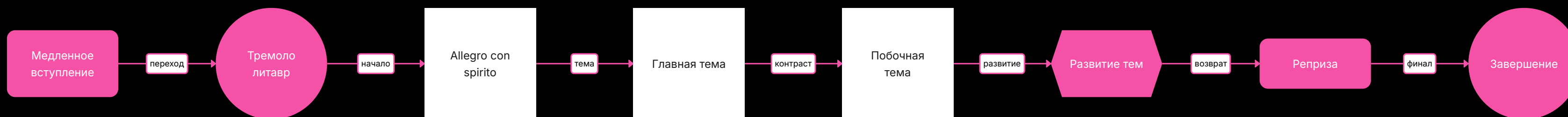
Симфония строится на сильных контрастах: напряжение уменьшается во второй части и снова возрастает к финалу.

СТРОЕНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ СИМФОНИИ

Последовательность основана на классической сонатной форме первой части Симфонии № 103 Й. Гайдна.

ЗАГАДОЧНОЕ ВСТУПЛЕНИЕ С ЛИТАВРАМИ

Симфония начинается необычно: тихое тремоло литавр не даёт сразу услышать ясную мелодию, а создаёт чувство ожидания и внутреннего напряжения.

01

Такой приём заставляет вслушиваться в ритм и постепенное нарастание звука. Начало кажется почти вопросом, на который музыка отвечает позже.

02

Для симфоний XVIII века это было редкостью, поэтому вступление запоминается сразу и делает всё произведение особенно узнаваемым.

03

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: ЭНЕРГИЯ И ЧЁТКАЯ ФОРМА

После вступления звучит Allegro con spirito – быстрое и живое движение, в котором музыка сразу становится более уверенной и собранной.

Темы строятся из коротких мотивов. Они легко запоминаются, а их чередование создаёт ощущение движения, порядка и ясного музыкального развития.

Первая часть показывает, что у Гайдна строгость формы не мешает выразительности: музыка остаётся логичной, но при этом яркой и увлекательной.

***ОДНА МЕЛОДИЯ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО
ВАРИАНТОВ, ПОЭТОМУ ЛЕГКО УСЛЫШАТЬ, КАК ГАЙДН
МЕНЯЕТ ЕЁ ХАРАКТЕР, НЕ ТЕРЯЯ УЗНАВАЕМОСТИ.***

1

тема получает несколько разных
обликов

Партитура симфонии № 103, II часть

ТАНЦЕВАЛЬНОСТЬ И НАРОДНЫЕ ИНТОНАЦИИ

ЯСНЫЙ РИТМ

Менуэт движется ровно и свободно, поэтому его легко представить как спокойный танец. Чёткий метр помогает услышать порядок, а не только красивое звучание.

ИНТОНАЦИИ, БЛИЗКИЕ РЕЧИ И ПЕСНЕ

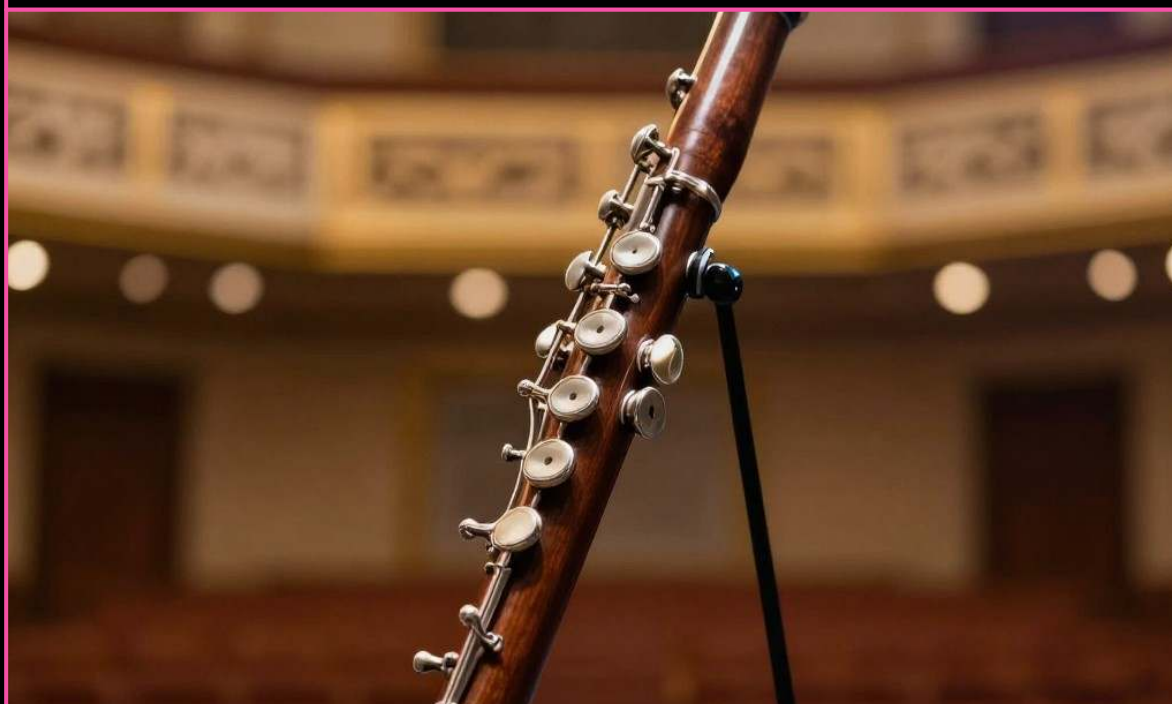
Гайдн опирается на простые мелодические обороты, которые напоминают знакомые песенные интонации. Из-за этого музыка воспринимается естественно и не кажется сложной для слушателя.

ШИРОКОЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Даже в торжественных эпизодах чувствуется плавный шаг и лёгкое покачивание. Такая пластика делает симфонию живой и помогает услышать в ней не только концертность, но и движение.

ГОБОИ, ВАЛТОРНЫ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ТЕМБРЫ

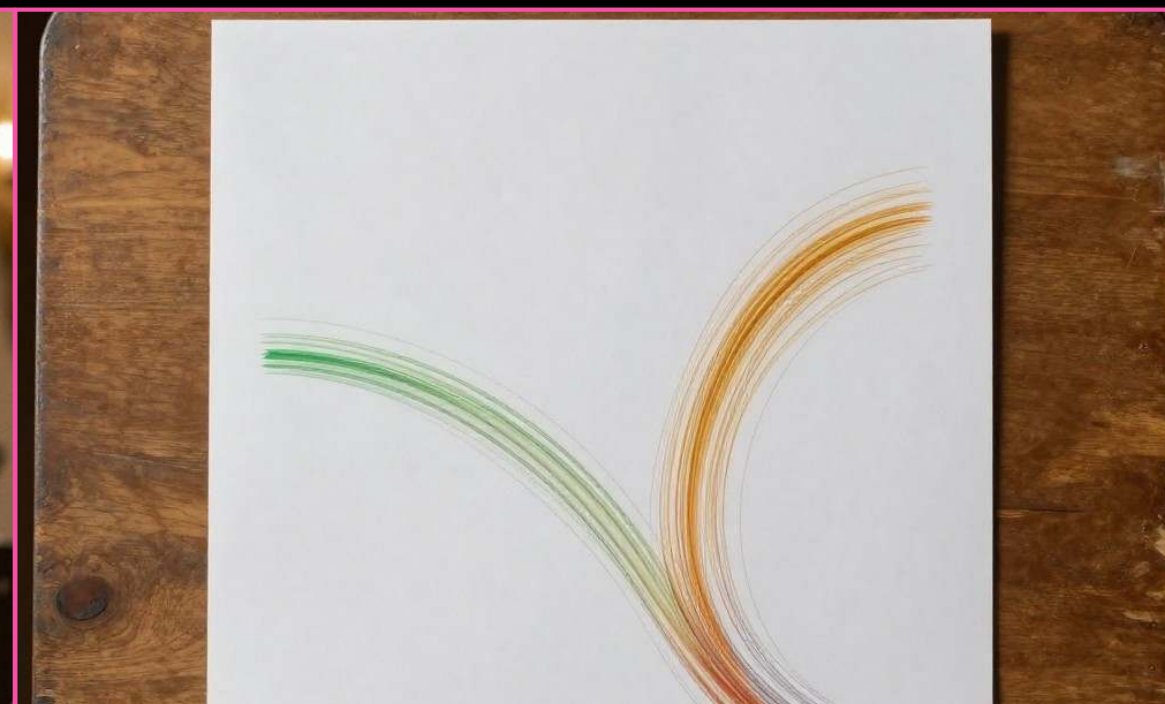
Когда мелодия переходит к гобою

Гобой часто звучит светло и немного по-певчески, поэтому его фразы легко выделяются в оркестре. В симфонии он помогает сделать музыкальную мысль более ясной и выразительной, словно подсвечивает её мягким лучом.

Валторна добавляет теплоту

Валторна приносит в музыку особую окраску: она делает звучание теплее, шире и торжественнее. Когда этот тембр соединяется со струнными, оркестр кажется более объёмным и праздничным, как на большом концертном празднике.

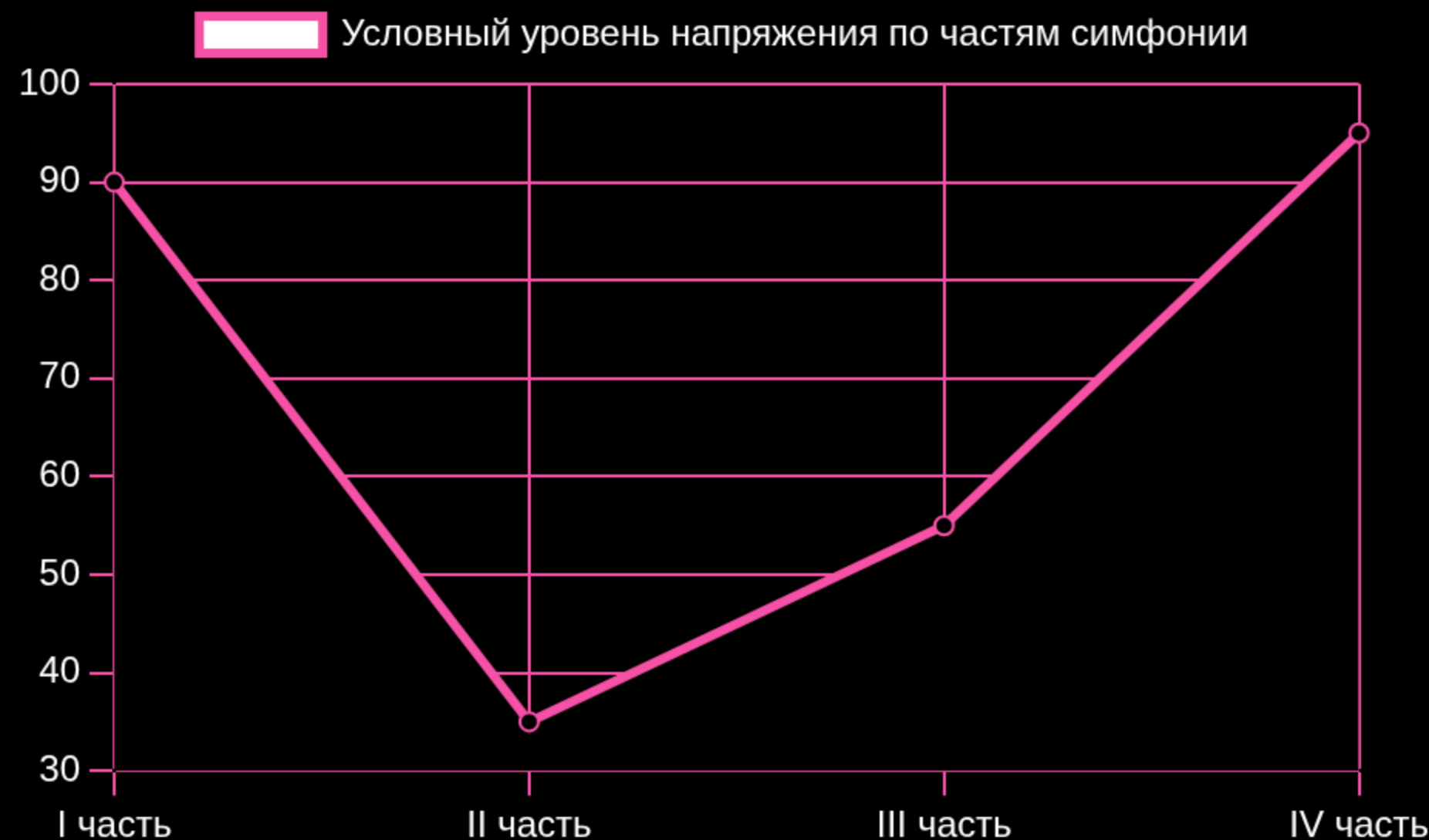
Партитура как карта звучания

На фрагменте нотной записи видно, как инструменты вступают по очереди и поддерживают друг друга. Если рядом показать гобой, валторну и строки партитуры, станет понятно, как Гайдн строит смену красок внутри одной темы.

НАПРЯЖЕНИЕ И ДИНАМИКА В СИМФОНИИ

Условная шкала показывает не точные измерения, а общее ощущение музыки: от тревожного начала к более спокойной середине и яркому финалу.

График подтверждает драматургию симфонии: напряжение снижается во второй части и снова возрастает к завершению, создавая цельную дугу развития.

Слуховой анализ симфонии № 103; условная шкала 0–100

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ СИМФОНИИ: СРАВНЕНИЕ

Сравнение помогает увидеть, как Гайдн делает темы разными по характеру, но близкими по ясности и выразительности.

Все темы просты по строению, но различаются по движению, окраске и настроению, поэтому симфония звучит разнообразно и при этом цельно.

Тема	Ритм	Характер	Тембр
I ч., главная	чёткий	энергичный	оркестровый
I ч., побочная	плавный	светлый	мягкий
II ч., тема	ровный	певучий	сдержанный

ПРИЁМЫ ГАЙДНА: НЕОЖИДАННОСТЬ И ИГРА С ОЖИДАНИЕМ

Гайдн любит начинать не с полной мелодии, а с намёка на неё, заставляя слушателя ждать продолжения и внимательнее вслушиваться в дальнейшее развитие.

Важную роль играют паузы: после них музыкальная фраза звучит особенно заметно, а обычный ход мысли на мгновение прерывается и становится более выразительным.

Резкие смены громкости создают эффект неожиданности. Тихий эпизод может быстро перейти в яркое звучание, и эта перемена придаёт музыке живость и характер.

Неожиданные акценты особенно хорошо слышны в первой части и финале. Благодаря им симфония не повторяет себя, а постоянно удерживает внимание слушателя.

КАК ПОСТРОЕН ФИНАЛ СИМФОНИИ

Последовательность основана на музыкальном развитии финальной части симфонии № 103.

ИСПОЛНЕНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

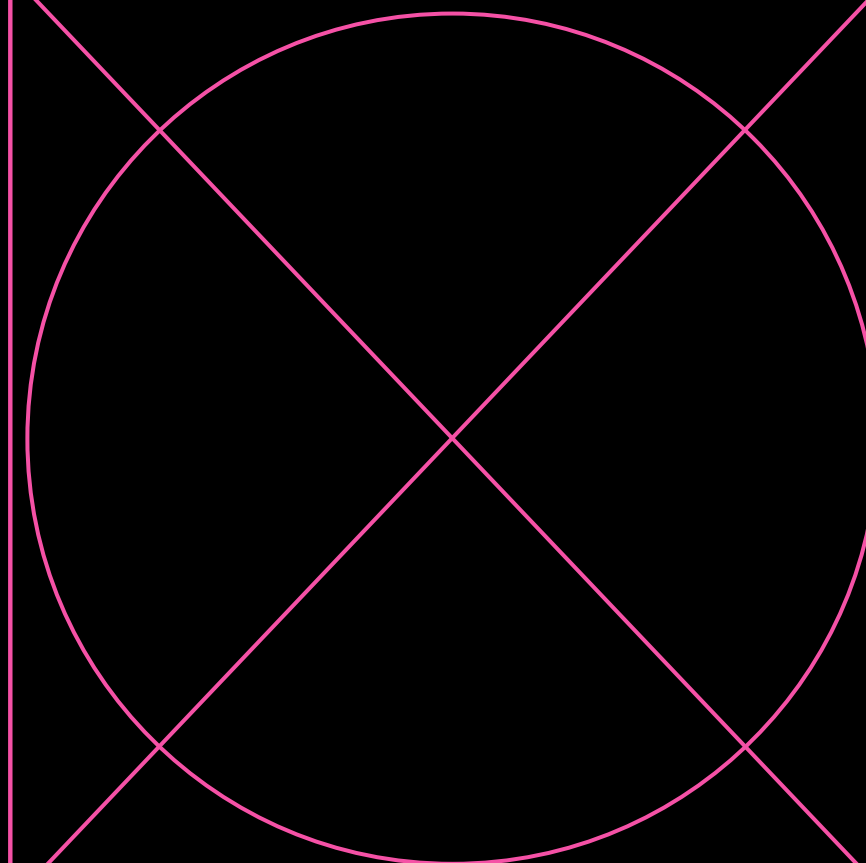
Сильное вступление и ясная форма сделали симфонию заметной уже при первых исполнениях. Слушатели легко улавливали контрасты и запоминали необычное начало.

Лондонская публика конца XVIII века ценила крупный оркестр и выразительное звучание. Для концертного зала такая музыка была особенно эффектной и праздничной.

Сегодня симфонию изучают как пример классического стиля, в котором порядок формы сочетается с яркими образами и понятной для слушателя драматургией.

ПОЧЕМУ ПРОЗВИЩЕ СТАЛО ЗНАМЕНИТЫМ

Первое звучание

Симфония сразу привлекла внимание необычным началом: слушатель сначала слышит не мелодию, а тревожное тремоло литавр.

01

Памятное название

Выразительный приём стал настолько узнаваемым, что именно он дал произведению запоминающееся прозвище, понятное даже без знания нот.

02

Долгая известность

Название прижилось в концертной практике и помогло симфонии выделиться среди других сочинений Гайдна благодаря одному яркому музыкальному жесту.

03

***ИТОГ: ЧТО
ПОКАЗЫВАЕТ
СИМФОНΙΑ № 103***

Симфония № 103 показывает, как Гайдн соединяет ясную форму, контрасты и выразительные тембры. Это произведение легко слушать, интересно разбирать и приятно узнавать с первых звуков.