

Музыкальная культура барокко и классицизма

Монтеверди Клаудио

(1567 - 1643)

 Опера «Орфей», монолог Орфея из II действия. 1607

В опере «Орфей» главный герой – страдающий человек. Этот образ был наиболее близок наступившей эпохе барокко, эпохе больших трагедий и большого мужества. С предельным вниманием следит Монтеверди за всеми душевными движениями Орфея, за всеми перипетиями его несчастной судьбы. Монолог Орфея из II действия оперы звучит сразу же после известия о смерти Эвридики. Бурное отчаяние, гнев, безнадежность, чувство бессилия – все оттенки горя выразились в этой сцене, где композитор как живописец рисует каждый жест и вздох своего героя. Все, кто пережил боль утраты, могут узнать себя в этом масштабном портрете плачущего Орфея.

Антонио Вивальди

(1678–1741) итальянский композитор, скрипач, педагог.

- Вивальди — крупнейший представитель итальянского скрипичного искусства 18 века, утвердивший новую (драматизированную, так называемую ломбардскую) манеру исполнения. Создал жанр сольного инструментального концерта, оказал влияние на развитие виртуозной скрипичной техники. Мастер ансамблево-оркестрового концерта — кончерто грассо. Автор опер (около 40), кантат, симфоний; свыше 460 концертов, в том числе цикла из 4 скрипичных концертов «Времена года» — раннего образца программной симфонической музыки; церковных произведений и др.

Времен года. Лето
2ч.

Антонио Вивальди

(1678–1741)

- "Времена года" - цикл, собранный по определенной программе. Каждый из концертов имеет поэтический текст - предисловие. Но у Вивальди программность в корне отличается от понимания её уже в XIX веке, в эпоху романтизма.

I концерт - ми мажор. "Весна" - 3 части: "Пришла весна", "Спящий пастух. Шепот волн. Лай собаки", "Пасторальный танец".

II концерт - соль минор. "Лето" - 3 части: "Томительная жажда" и "Птицы и ветер. Плач крестьянина", "Летняя страда", "Летняя гроза".

III концерт - фа мажор. "Осень" - 3 части: "Танец и песня крестьянина", "Спящие пьяные", "Охота".

IV концерт - фа минор. "Зима" - 3 части: "Сильный ветер - от холода бегут и топают ногами", "Дождь", "На льду".

Вивальди первым создал подобный музыкальный календарь, за ним последовали "Времена года" И. Гайдна, П. Чайковского, В. Гаврили

Дмитрий Степанович Бортнянский

—1835) Бортнянский - автор многочисленных духовных произведений. В своей духовной музыке он вышел за рамки традиционного православного хорового письма и проявил себя как мастер, владеющий приёмами европейской полифонии.

Среди светских произведений Бортнянского - оперы на французские либретто ("Сокол", "Сын-соперник"), кантаты, романсы на французские тексты, инструментальные произведения, по своей стилистике родственные итальянской и венской музыке.

концертная симфония СИ мажор

Бах и Гендель - музыканты барокко

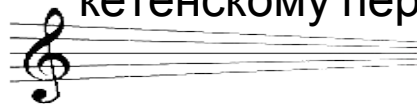
Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)

Иоганн Себастьян Бах - великий немецкий композитор XVIII века. Прошло уже более двухсот пятидесяти лет со дня смерти Баха, а интерес к его музыке всё возрастает. При жизни композитор не получил за 📣 **пуженного признания.** Громадное творческое наследие Баха, охватывающее свыше 1000 произведений в разных жанрах, можно разделить на три сферы — вокально-драматическую, связанную главным образом с Лейпцигом, органную (веймарский период), инструментальную, идущую от светской традиции и относящуюся главным образом к кётенскому периоду.

Концерт для скрипки с оркестром ля минор, I, II части.

1719

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)

- Шесть "Бранденбургских концертов" были написаны в Кетене (около 1721 года) для маркграфа Христиана Людвига Бранденбургского. Ноты концертов были найдены в архиве маркграфа уже после смерти Баха. На партитуре - учтивое посвящение на французском языке. Бах назвал свое произведение "Шесть концертов. С несколькими инструментами" (очевидно, подразумевались концертирующие). При жизни Баха концерты, вероятно, не исполнялись. Лишь позднее стало ясно, что Бах по-новому трактовал саму форму концерта, особенно оркестрового. С большой долей уверенности можно считать "Бранденбургские концерты" (особенно первый и третий) прямыми предшественниками классической симфонии XVIII века.

Первый концерт состоит из четырёх частей:

I часть - Аллегро. В динамическом открытии концерта Бах достигает мощной по тем временам оркестровой звучности. Многочисленные соло для отдельных инструментов (гобой, валторна) сопровождает игра оркестровыми тембрами.

II часть - Адажио. Дивная элегия, где дуэтом поют сначала скрипка с гобоем, затем виолончель и басовая виола.

III часть - Аллегро. Танцевальная музыка с четким ритмом и блестящей оркестровкой. Эта часть вполне могла бы стать финалом.

IV часть - Менуэт. Бах в завершении всего концерта даёт именно менуэт, причем менуэт настолько богатый и разнообразный, что он вполне достоин быть самостоятельной частью симфонического цикла. Тема менуэта все время возвращается, образуя что-то вроде рондо, и перемежаясь со струнным полонезом и двумя эпизодами для духовых инструментов.

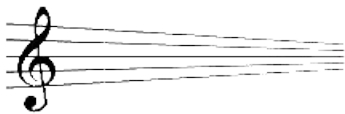
Георг Фридрих Гендель

(1685-1759) немецкий композитор

- Осенью 1708 года Гендель впервые добивается публичного успеха как композитор. При посредстве герцога Фердинанда Тосканского он ставит свою первую итальянскую оперу "Родриго". Гендель пробыл в Неаполе около года. За это время он написал очаровательную серенаду "Ацис, Галатея и Полифем", еще несколько вещей в таком же духе, но меньших по размеру.
- Главным сочинением Генделя в Неаполе была опера "Агриппина"
- "Эсфирь" - героическая драма на библейский сюжет.
- Оперы: "Отгона", "Флавио", "Роделинда", "Юлий Цезарь" и "Тамерлан".
- В 1734 и 1735 годах в Лондоне был в моде французский балет. Гендель написал оперы-балеты во французском стиле: "Терпсихора", "Альцина", "Ариодант" и пастиччо "Орест".

**Оратория «Мессия», хор
«Аллилуйя». 1742**

Георг Фридрих Гендель

(1685-1759)

- **"Музыка на воде"** предназначалась для исполнения во время плавания королевского кортежа по Темзе. Когда король во время праздников проплывал по реке, в сопровождающем его судне сидели музыканты и играли эту серенаду или, иначе, сюиту-дивертисмент. На воде звучание оркестра чуть расплывается, непривычно отражение звуков, и всё приобретает оттенок сказочности, волшебства. А если это происходит вечером, когда на реке зажигают огни, то картина становится просто фантастической.

"Музыка на воде" написана для струнных, духовых и чембало. Это двадцать пьес. Среди них есть танцевальные (менуэты, бурре, английский хорнпайп - очень популярный в то время быстрый танец), есть и чувствительные номера народного склада (адажио). Всему предшествует торжественная увертюра, а отдельные части обрамлены фанфарными перекличками. Очень характерна активная роль духовых инструментов: солируют флейта, гобой, фагот, валторна.

С 1740 года "Музыка на воде" широко вошла в программы садовых и парковых концертов, а затем стала исполняться и в концертных залах.

***Композиторы
Венской
классической школы***

Кристоф Виллибальд Глюк

(1714-1787)

- Опера "**Орфей и Эвридика**" была первым произведением, в котором Глюк осуществил новые идеи. Её премьера в Вене 5 октября 1762 года положила начало оперной реформе. Глюк написал речитатив так, чтобы на первом месте был смысл слов, партия оркестра подчинялась общему настроению сцены, а поющие статичные фигуры начали, наконец, играть, проявили артистические качества, и пение объединилось бы с действием. Техника пения существенно упростилась, но зато стала естественнее и гораздо привлекательнее для слушателей. Увертюра в опере также способствовала введению в атмосферу и настроение последующего действия. К тому же Глюк превратил хор в непосредственную составную часть течения драмы. Чудесная неповторимость "Орфея и Эвридики" в её "итальянской" музыкальности. Драматургическая структура основывается здесь на законченных музыкальных номерах, которые, подобно ариям итальянской школы, пленяют своей мелодической красотой и завершенностью.

"Танец блаженных теней" из оперы
"Орфей и Эвридика" 1762

классицизм

М

Вольфганг Амадей Моцарт

(1756-1791)

- австрийский композитор. Среди величайших мастеров музыки Моцарт выделяется ранним расцветом мощного и всестороннего дарования, необычностью жизненной судьбы — от триумфов вундеркинда до тяжёлой борьбы за существование и признание в зрелом возрасте, беспримерной смелостью художника, который предпочёл необеспеченную жизнь независимого мастера унижительной службе, и, наконец, всеобъемлющим значением творчества, охватывающего почти все жанры музыки.
- Моцарт — представитель венской классической школы, его творчество — музыкальная вершина 18 в., детище эпохи Просвещения.

"Маленькая ночная серенада".

Часть 1. 1787

Mozart_Requiem.wma

Творчество Моцарта

- Для творчества Моцарта характерны жанровая многогранность, органическое сочетание австрийской народно-национальной основы музыки... Музыка Моцарта, как и Гайдна, своими корнями уходит в австрийскую народную песенность; но у Моцарта эти связи с народнопесенными истоками... Произведения Моцарта отличаются душевной чуткостью, поэтичностью, тонким изяществом, филигранной отточенностью... Моцарт -- один из величайших мелодистов... Для многих мелодий Моцарта характерны изысканные хроматизмы, задержания... Но в музыке Моцарта часто встречаются и мелодии мужественного характера, насыщенные большим драматическим пафосом... Чистая мелодия, шедшая от Моцарта через Шопена и Глинку, жива поныне и должна жить
- Моцарт был в числе первых, кто создал в Австрии классические образцы камерной песни. Сохранилось много арий и вокальных ансамблей с оркестром (почти все на итальянском языке), шуточных вокальных канонов, 30 песен для голоса с фортепиано, в том числе «Фиалка» на слова И. В. Гёте (1785).
- Подлинная слава пришла к Моцарту после его смерти. Имя Моцарта стало символом высшей музыкальной одарённости, творческой гениальности и единства красоты

Опера «Волшебная флейта» классицизм

М

Людвиг ван Бетховен (1770-1827)

немецкий
композитор

- В фортепианных произведениях Бетховена, и, в первую очередь, в замечательном цикле из 32 сонат, заключено нечто основное, центральное для его творчества... В многочастной сонатной форме им написаны, кроме фортепианных, скрипичных и виолончельных сонат, все его симфонии, квартеты, трио, все его концерты, иначе говоря, почти все его лучшие произведения... Четыре части сонаты, эмоционально дополняя друг друга, всесторонне охватывают идею композиции... В творчестве Бетховена нас изумляет величественный и мудрый план... Приемы фортепианного стиля Бетховена полны безграничной инициативности... Бетховен никогда не оказывается в плену излишне камерной лиричности... Бетховен стремится к осуществлению величественных музыкальных замыслов, для которых ближе область симфонии...

Людвиг ван Бетховен (1770-1827)

- **Соната №14 «Лунная»,
часть первая**

классицизм

М

- В расцвете творческих сил Бетховен проявлял колоссальную работоспособность. В 1801—12 появляются такие выдающиеся произведения, как соната до диез минор (т. н. «Лунная», 1801), юношески жизнерадостная 2-я симфония (1802), «Крейцера соната» (1803), «Героическая» (3-я) симфония, сонаты «Аврора» и «Аппассионата» (1804), опера «Фиделио» (1805), 4-я симфония (1806), выражающая романтическое восприятие природы. В 1808 Бетховен заканчивает одно из наиболее популярных симфонических произведений — 5-ю симфонию и одновременно «Пасторальную» (6-ю) симфонию, в 1810 — музыку к трагедии И. В. Гёте «Эгмонт», в 1812 — 7-ю («апофеоз танца», по определению Р. Вагнера) и 8-ю («юмористическую» по выражению Р.

Франц Йозеф Гайдн *(1732-1809)*

австрийский композитор. Один из представителей венской классической школы.

Гайдна справедливо считают отцом симфонии и квартета, великим основателем классической инструментальной музыки, родоначальником современного оркестра.

- Гайдн написал 24 оперы, преимущественно в жанре итальянской оперы-буффа и оперы-серия, 3 оратории, 14 месс и др. духовные произведения, 104 симфонии, увертюры, марши, танцы, дивертисменты для оркестра и разных инструментов, концерты для клавира и др. инструментов, 83 струнных квартета, 41 фортепьянных трио, 21 струнное трио, 126 трио для баритона (смычкового), альты, виолончели и др. ансамбли, 52 клавирные сонаты, различные пьесы для клавира, песни, каноны, обработки шотландских, ирландских, валлийских песен для голоса с фортепиано (скрипкой или виолончелью по желанию)

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809)

Симфония № 100, «Военная», I часть,

вступление. Гайдн был создателем жанра классической симфонии, которая рассказывает о философских основах жизни. Каждое поколение вписывает новое содержание в рамки, предписанные Гайдном, но это содержание неизменно остается крайне значительным и касается самых основ бытия. Вступление к симфонии и во времена Гайдна, и позднее – это своего рода «микрофонная пауза» души, отражение внутреннего «я» современника, когда он как будто ни во что не погружен и ничем не занят.

Вступление – своеобразная «сцена жизни», какой она предстает человеку-современнику, когда на этой «сцене» еще нет персонажей. Во вступлении звучит ведущая интонация, с которой человек обращается к миру и воспринимает его. Более двухсот лет прошло со времени создания «Военной» симфонии, и сегодня ее начало поражает размеренностью и покоем, разливающимся в неторопливой менуэтообразной теме. Жизнь для человека галантного века – это место общения, место встречи с людьми, поэтому в симфонических вступлениях Гайдна так часто слышится церемонная учтивость, видится вежливая заученность жестов, где поклоны чередуются с элегантными «променадами» – эта музыка не навязывает

классицизм

М

