

Российская Федерация Министерство обороны
Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Ставропольское президентское кадетское училище»

КЛАССНЫЙ ЧАС
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В МУЗЫКЕ

Зримость и пластичность музыкального образа

*Художественный образ -
обобщенное художественное
отражение действительности,
облеченное в форму конкретного
индивидуального явления.*

Музыкальный образ характеризуется отсутствием конкретной жизненной предметности. Музыка ничего не изображает, она создает особый предметный мир, мир музыкальных звучаний, восприятие которого сопровождается глубокими переживаниями.

Музыка как живое искусство рождается и живет в результате единения всех видов деятельности. Общение между ними происходит через музыкальные образы, так как вне образов музыка (как вид искусства) не существует.

В сознании композитора под воздействием музыкальных впечатлений и творческого воображения зарождается музыкальный образ, который затем воплощается в музыкальном произведении.

Музыкальное искусство, несмотря на всю свою уникальную специфичность, не может быть плодотворно освоено без поддержки со стороны других видов искусства, т.к. только в их органическом единстве можно познать целостность и единство мира, универсальность законов его развития во всем богатстве чувственных ощущений, многообразия звуков, красок, движений.

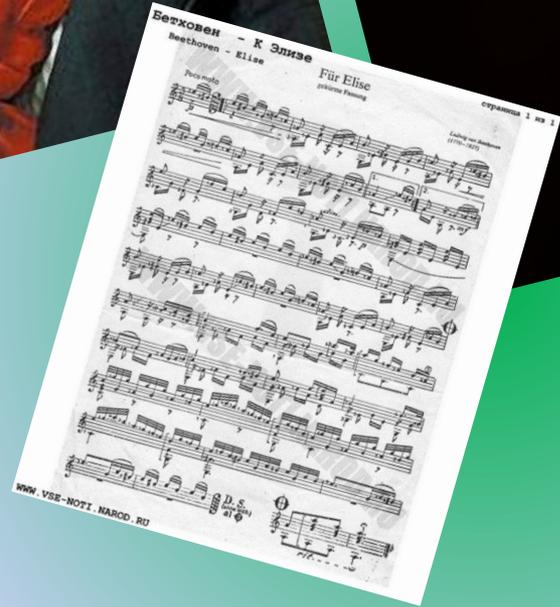

Лев Аронович Баренбойм
(1906, Одесса — 1985, Ленинград)
— советский музыкальный
педагог

*«Музыкальное искусство, как и всякое другое,
требует, чтобы тот, кто им занимается, приносил
ему в жертву все свои мысли, все чувства, все время,
все существо свое»*

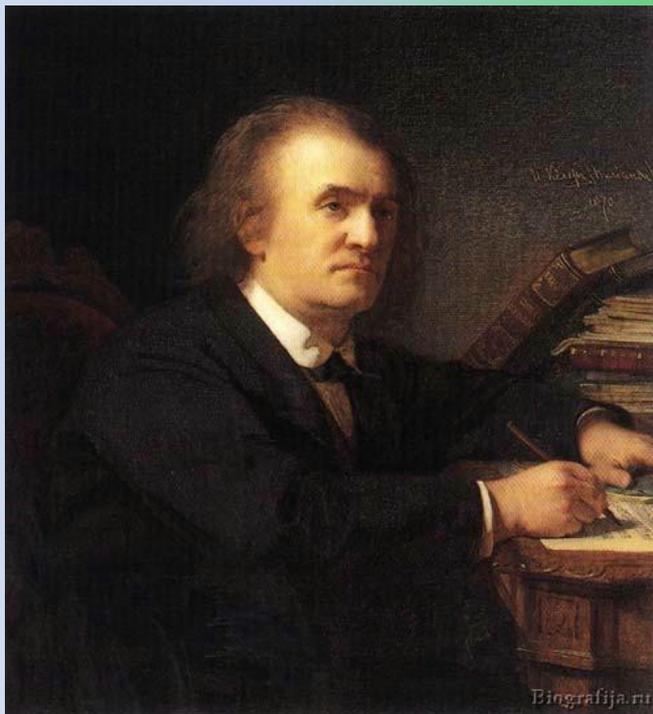
Лев Аронович Баренбойм

Существующее в нотной записи музыкальное произведение получает реальное звуковое воплощение только в процессе музыкального исполнения, поэтому исполнитель является необходимым посредником между композитором и слушателем.

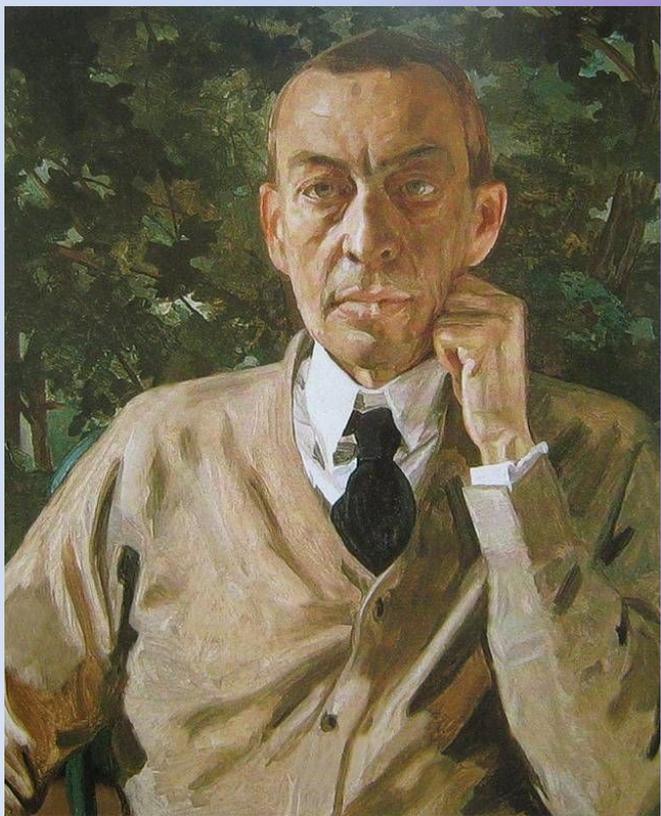
Л.В. Живов пишет: «Исполнительский художественный образ, с которым в значительной степени связана оценка произведения слушателями, нередко обретает в нашем сознании самостоятельное значение, поскольку в нем могут выявляться такие ценности, которых не было в первичном образе. Тем не менее, первоосновой любого музыкального исполнения является нотный текст произведения, без которого исполнительская деятельность невозможна. Зафиксированный в нотной записи, он требует не просто грамотного прочтения, а угадывания, расшифровки намерений автора, а также тех сторон его музыки, о которых он мог не подозревать. Дело в том, что нотная запись - это всего лишь эскиз по сравнению с реальным звучанием музыки»

Музыкальный критик А. Серов говорил, что в мелодии главная прелесть, главное очарование искусства звуков, без нее все бледно, мертво, несмотря на самые интересные гармонические сочетания, на все чудеса оркестровки.

**Александр Николаевич Серов
(11 января 1820 — 20 января 1871) —
русский композитор и музыкальный
критик; отец живописца Валентина
Александровича Серова**

«Большие композиторы, — говорил Рахманинов, — всегда и прежде всего обращали внимание на мелодию, как на ведущее начало в музыке. Мелодия — это музыка, главная основа всей музыки, поскольку совершенная мелодия подразумевает и вызывает к жизни свое гармоническое оформление.»

*Сергей Васильевич Рахманинов
(20 марта 1873, Семёново, Новгородская губерния —
28 марта 1943, Беверли-Хиллз, США) —
русский композитор, выдающийся пианист-виртуоз
и дирижёр. Синтезировал в своём творчестве
принципы петербургской и московской
композиторских школ (а также традиции
западноевропейской музыки) и создал свой
оригинальный стиль, оказавший впоследствии
влияние как на русскую, так и на мировую музыку
XX века.*

Фортепианные сочинения Р.Шумана

Автограф

**Роберт Шуман (нем. Robert Schumann)
(8 июня 1810, Цвиккау — 29 июля 1856, Эндених) —
немецкий композитор, дирижер, музыкальный
критик, педагог. Один из самых значительных
композиторов эпохи романтизма**

Фортепианной музыке Шуман посвятил первое 10-летие своей композиторской деятельности – пылкие молодые годы, полные творческого энтузиазма и надежд (30-е годы). В этой области раньше всего раскрылся индивидуальный шумановский мир и появились самые характерные для его стиля произведения. Это «Карнавал», «Симфонические этюды», «Крейслериана», Фантазия C-dur, «Танцы давидсбюндлеров», Новеллеты, «Фантастические пьесы», «Детские сцены», «Ночные пьесы» и т.д.

*Музыкальная комната композитора
в музее Шумана в Цвиккау*

Роберт Шуман, Вена, 1839

Поражает то, что многие из этих шедевров появились буквально через 3–4 года после того, как Шуман стал сочинять – в 1834-35 годах. Эти годы биографы композитора называют «временем борьбы за Клару», когда он отстаивал свою любовь. Не удивительно, что многие фортепианные произведения Шумана раскрывают его личные переживания, имеют автобиографический характер (как и у других романтиков). Так, например, Первую фортепианную сонату композитор посвятил Кларе Вик.

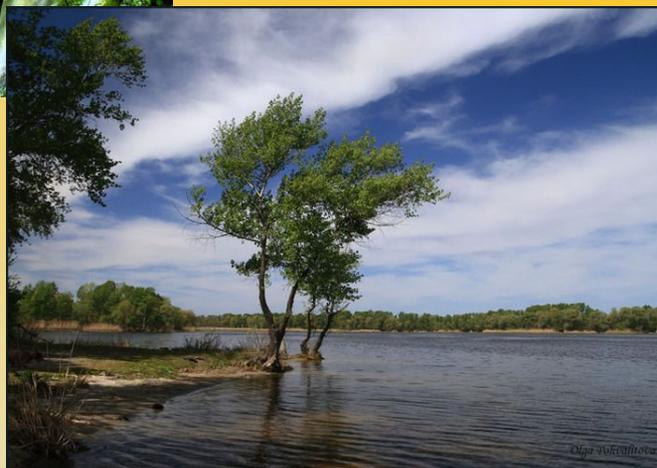
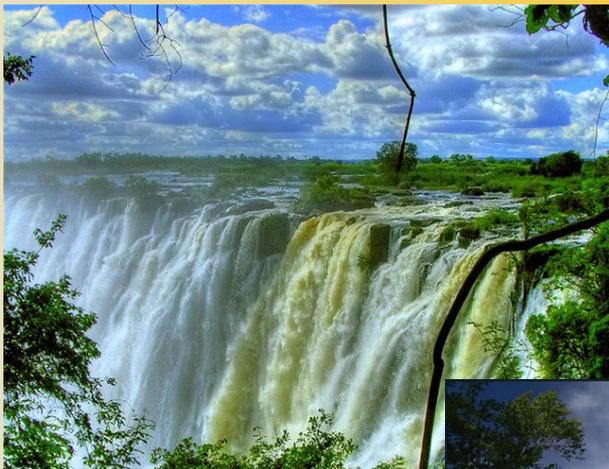
Клара Жозефина Вик Шуман
(нем. Clara Josephine Wieck Schumann, 13
сентября 1819, Лейпциг — 20 мая 1896,
Франкфурт-на-Майне) —
немецкая пианистка, композитор и
музыкальный педагог. Жена композитора
Роберта Шумана

Фортепианная музыка Шумана нередко рождалась под воздействием литературных образов и сюжетов. Цикл «Бабочки» (1831) связан с романом Жан Поля «Озорные годы» (о жизни двух братьев – Вальта и Вальта, прообразов Флорестана и Эвзебия); «Крейслериана» и «Фантастические пьесы» отразили впечатления от произведений Гофмана.

В музыке Шумана мы сталкиваемся с глубинным проникновением в музыку литературных закономерностей. В своих фортепианных композициях он часто выступает как рассказчик-новеллист, разворачивающий перед слушателем пеструю вереницу контрастных образов, которые в совокупности составляют законченное музыкальное «повествование». Вот почему с самого начала творческого пути излюбленной формой фортепианных сочинений Шумана стал сюитный цикл миниатюр.

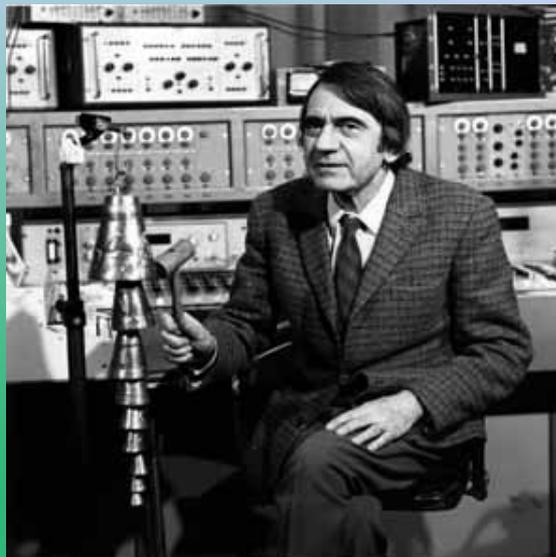
Конкретная музыка

Конкретная музыка (фр. musique concrète) — разновидность академической электронной музыки, в основе которой лежит не мелодическая мысль, а совокупность природных шумов и звуков, записанных заранее, и в ряде случаев подвергнутых различным преобразованиям (обработка фильтрами, искажение, изменение скорости).

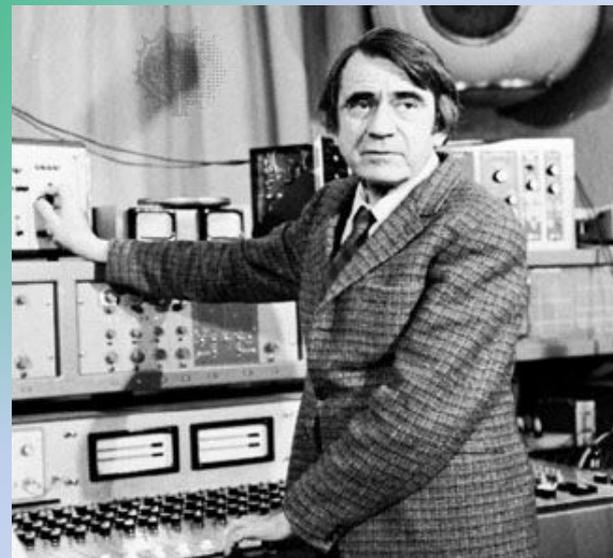

Толчком к появлению стиля послужили развитие звукозаписывающей техники, появление доступных микрофонов и магнитофонов, и, как следствие, доступность средств звукозаписи для экспериментаторов.

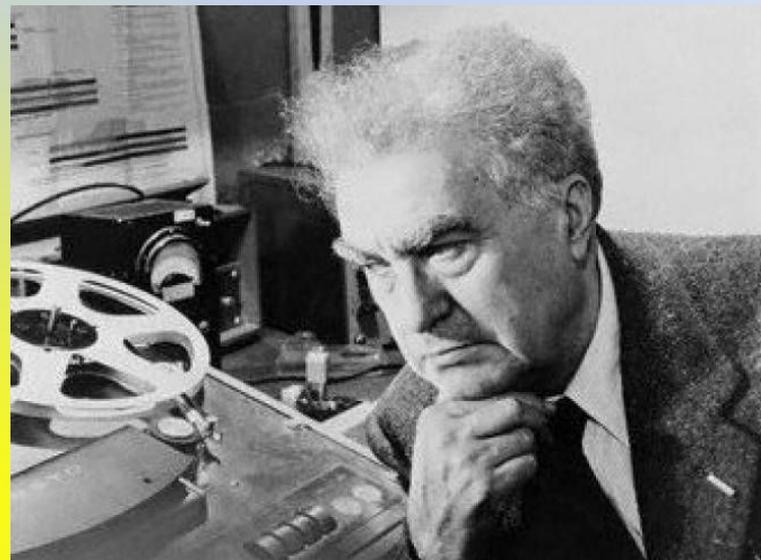
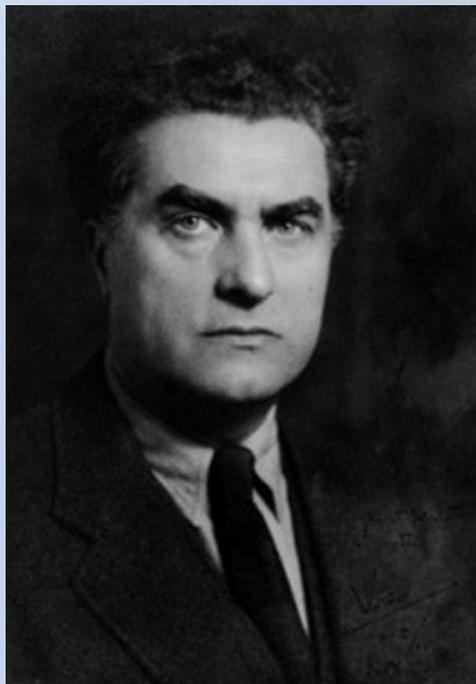
Первые звуковые опыты французского инженера-акустика Пьера Шеффера осуществлялись в 1948 году, он и считается пионером данного направления.

Пьер Шеффер
(14 августа 1910, Нанси —
19 августа 1995, Экс-ан-Прованс) —
французский композитор, инженер,
акустик, музыковед, журналист,
продюсер звукозаписи, пионер в
области конкретной музыки.

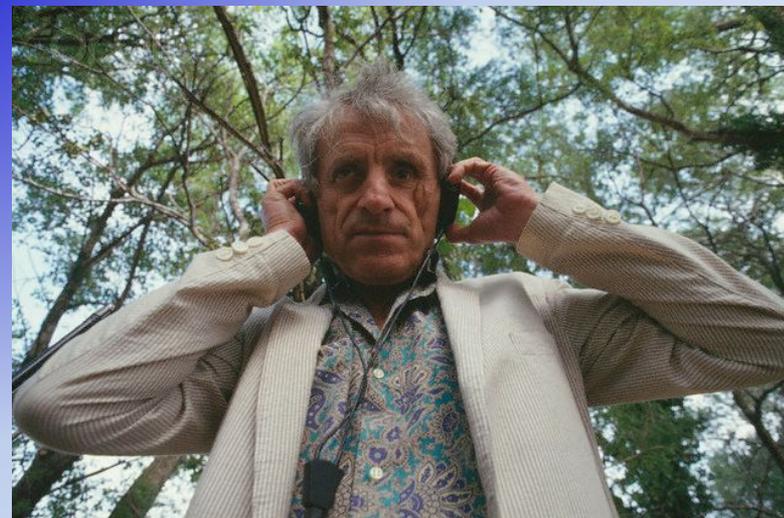
Конкретная музыка была совмещена с другими формами электронной музыки при создании Эдгаром Варезом «Poeme electronique».

Эдгар Варез
(22 декабря 1883 года, Париж, Франция
— 6 ноября 1965 года, Нью-Йорк, США)
— французский и американский
композитор, один из пионеров
электронной и конкретной музыки.

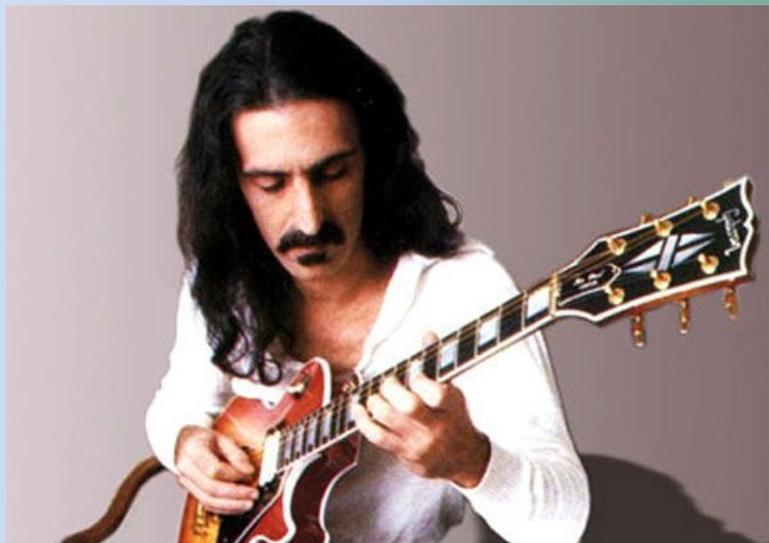
«Poeme electronique» Эдгара Вареза была представлена в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе с использованием 425 тщательно размещённых громкоговорителей в специальном павильоне, спроектированном Янисом Ксенакисом.

Янис Ксенакис

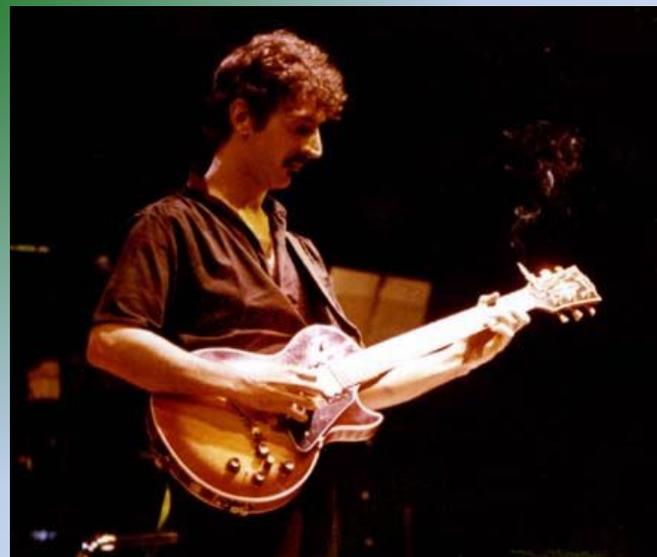
**(29 мая 1922, Брэила, Королевство Румыния
— 4 февраля 2001, Париж, Франция) —
французский композитор и архитектор
греческого происхождения. Один из лидеров
современной Новой музыки и создатель
стохастической музыки.**

Влияние конкретной музыки заметно в популярной музыке, в частности в песне «Revolution 9» The Beatles, в конце песни «Vike» Pink Floyd. В 1967—1968 Фрэнк Заппа создал несколько композиций в стиле конкретной музыки. В них слышны причудливое жужжание, гудки и свист рассеяемого воздуха.

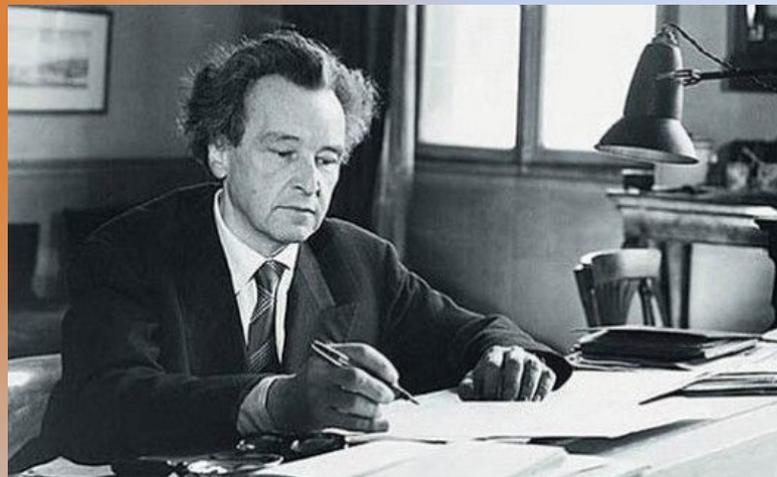

Фрэнк Винсент Заппа
(21 декабря 1940 — 4 декабря 1993) — американский композитор, певец, мультиинструменталист, продюсер, автор песен, музыкант-экспериментатор, а также звуко- и кинорежиссёр. За более чем тридцатилетнюю карьеру охватил такие жанры, как рок, джаз, академическую и конкретную музыку.

В настоящее время конкретная музыка чаще всего проявляется в соединении с другими стилями. Она повлияла на музыкальный авангард и экспериментальную музыку второй половины XX века, в том числе на индастриал.

Звуковой мир современного города в оркестровой пьесе А.Онеггера «Пасифик 231»

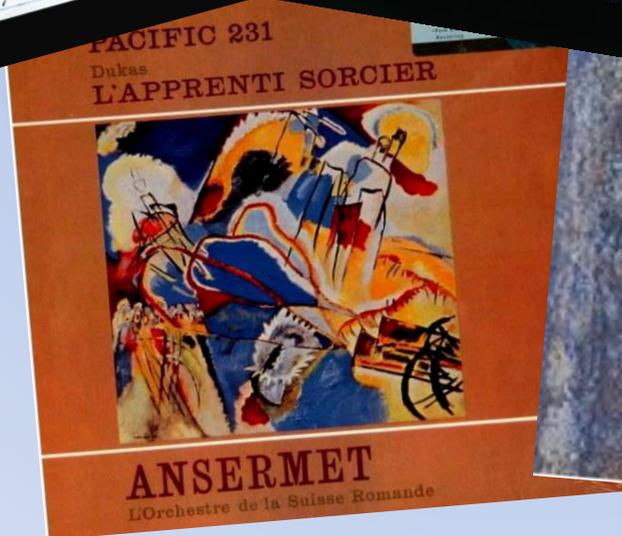
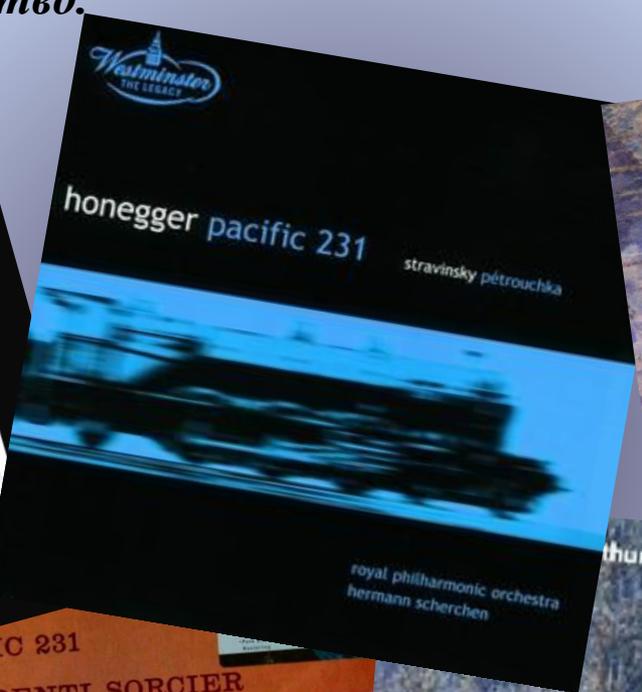

Артюр Онеггер

(10 марта 1892, Гавр — 27 ноября 1955, Париж)

**— швейцарско-французский композитор и
музыкальный критик**

В 1923 году, будучи активным членом «Шестерки», содружества молодых французских музыкантов, ищущих новые музыкальные пути, Онеггер решил воплотить в звуках ярко урбанистический образ — мощного паровоза, с силой рассекающего пространство.

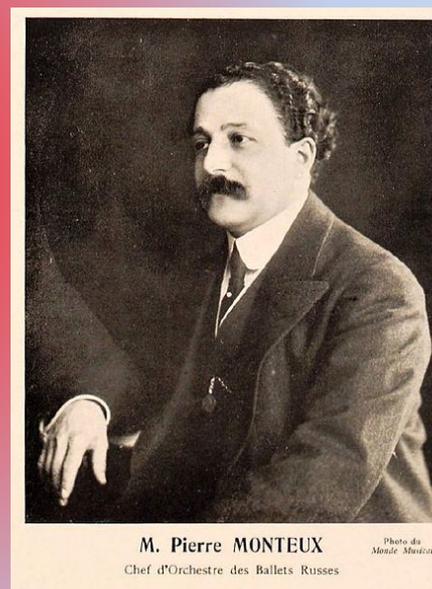
В одном из своих интервью Онеггер рассказал: «Я всегда любил локомотивы; для меня они живые существа, и я их люблю, как другие любят женщин или лошадей. В «Пасифике» я не хотел подражать шумам локомотива, а стремился передать музыкальными средствами зрительные впечатления и физическое наслаждение быстрым движением. Сочинение начинается спокойным созерцанием: ровное дыхание машины в состоянии покоя, усиление запуска, постепенное нарастание скорости, и, наконец, — состояние, которым проникнут поезд в 300 тонн, летящий глубокой ночью со скоростью 120 километров в час. Прообразом я выбрал локомотив типа "Пасифик-231" для тяжеловесного состава большой скорости».

«Пасифик 231», посвященный Э. Ансерме, был впервые исполнен 6 мая 1924 года в Париже под управлением С. Кусевицкого и вызвал целую бурю в критике. Композитора объявляли «механиком в музыке», рисовали карикатуры, в том числе — в спецовке машиниста с масленкой в руке. Лишь со временем оригинальное и новаторское сочинение композитора заняло достойное место в концертных программах. В СССР «Пасифик 231» прозвучал впервые в Ленинграде — 17 февраля, а в Москве — 28 февраля 1926 года под управлением П. Монте.

Сергей Александрович Кусевицкий
(26 июля 1874 года, Вышний Волочёк — 4 июня 1951 года, Бостон) — русский и американский контрабасист, дирижёр и композитор.

Пьер Монте
(4 апреля 1875, Париж — 1 июля 1964, Хэнкок, штат Мэн, США) — французский и американский дирижёр.