

Барокко в Музыке

Выполнила: учитель музыки
МБОУ СОШ № 78 г. Краснодара
Ермилова Лариса Николаевна

Музыкальное искусство Западной Европы особенно активно начало развиваться в XI веке в связи с изобретением нотной письменности. Запись нотного текста, а не заучивание музыкальных произведений наизусть позволило композиторам оставлять свои имена в истории.

Вообще, слово "барокко" в переводе с итальянского означает "причудливый", "странный". Как художественное направление барокко было распространено во всех видах искусства – живописи, архитектуре, скульптуре, литературе и, конечно, в музыке XVII-XVIII веков.

Одним из таких ярких рассветов в музыкальном искусстве стала эпоха барокко.

Музыка – тот вид искусства, который "пострадал" от украшений и перегруженности ими меньше всего, и все же они имели место быть, это было особенностью музыки барокко: всевозможные трели, мелизмы и прочие мелодические украшения. Музыка узнаваема, например, яркие концерты Антонио Вивальди – "Времена года".

Одним из показателей стиля барокко был поиск нового в музыке. Еще не был сформирован полноценный оркестр, исканиями композиторов были сочетания самых различных тембров. Еще не были установлены правила и нормы гармонии (это заслуга более позднего периода – венского классицизма). Еще не были созданы и отточены известные ныне жанры, для некоторых из них эпоха барокко стала зарей существования.

Какие же появились в музыке барокко жанры? Одним из таких появившихся в эпоху барокко жанров стала опера. Изначально опера планировалась как возрождение античной трагедии. Инициатором создания стали музыканты, входившие во Флорентийскую камерату. Одним из самых известных представителей камераты стал Якопо Пери, написавший первую дошедшую до нас оперу "Эвридика".

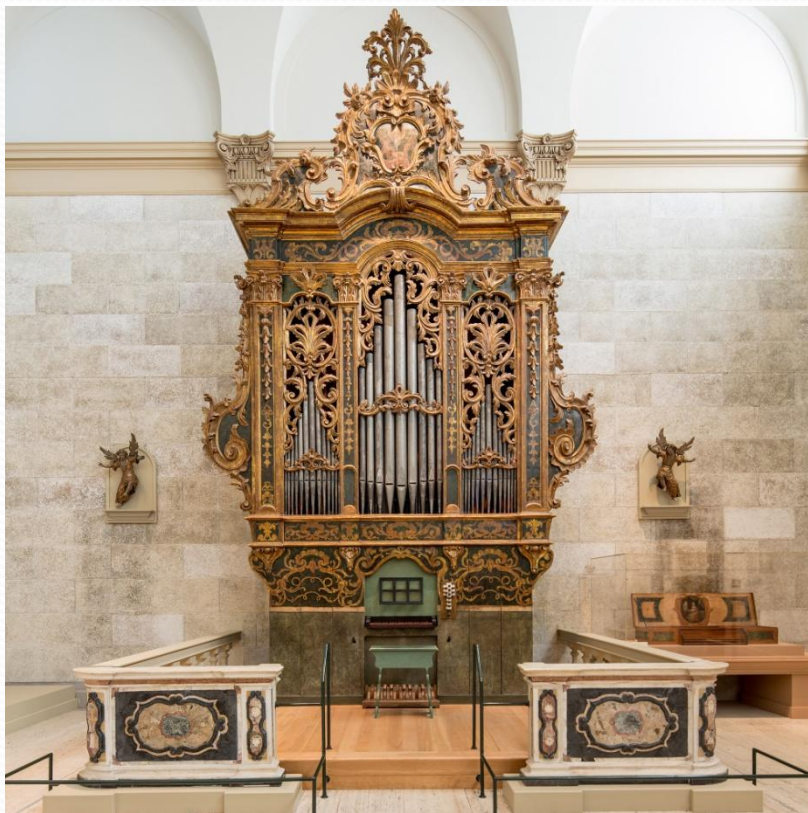
В результате развития оперы в Италии начали возникать различные школы, наиболее яркими из них были римская, флорентийская и неаполитанская, в последней родилось удивительно красивое искусство пения *bel canto*, которое и по сей день считается эталоном вокального исполнения в музыке.

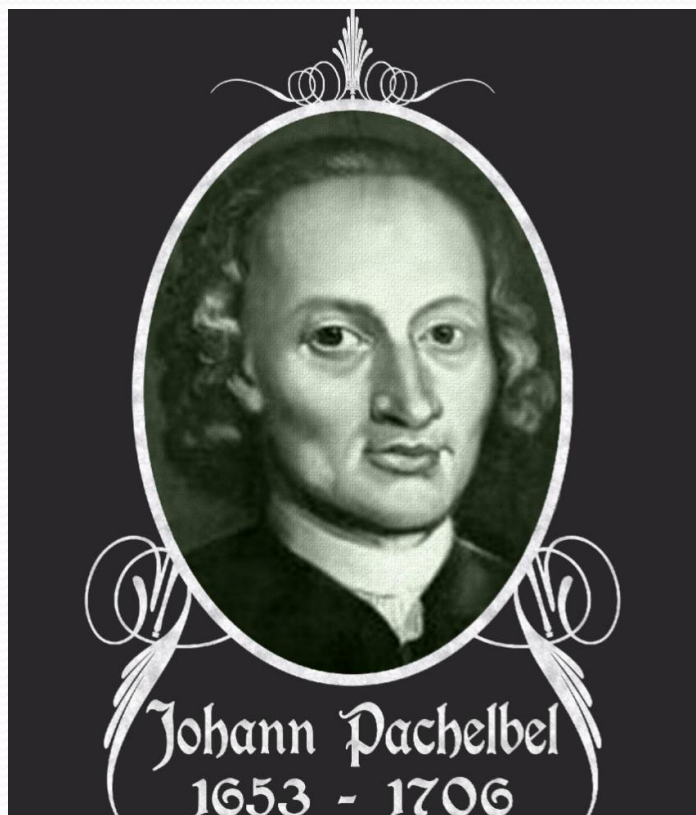
Одним из значимых инструментов эпохи был орган. В Западной Европе он был тесно связан с религией – католическая церковь использует этот музыкальный инструмент во время служб.

В эпоху барокко исполнение на этом инструменте приобретает концертный характер. Появляются выдающиеся исполнители, которых люди просто приходят послушать.

Особенно это было выражено в Германии – там сформировалось 2 противоположных школы органной игры: северная и южная, известным представителем школы был Пахельбель. Полифония была особым показателем стиля барокко в музыке. В более поздние эпохи она не будет выражена столь ярко. Северная же отличалась куда большей свободой и виртуозностью исполнения, известных представителей было больше: Букстехуде, Рейнкин, Бем.

Дитрих Букстехуде

Как ни странно, еще одним музыкальным инструментом, вышедшим на концертный уровень, стал клавесин. Возможности этого музыкального инструмента были ограничены: инструмент, ставший предшественником фортепиано, имел иное устройство. Было невозможно добиться долгого звучания звуков. При этом из инструмента нельзя было извлечь звуки различной громкости, что не давало разнообразить музыку динамическими оттенками.

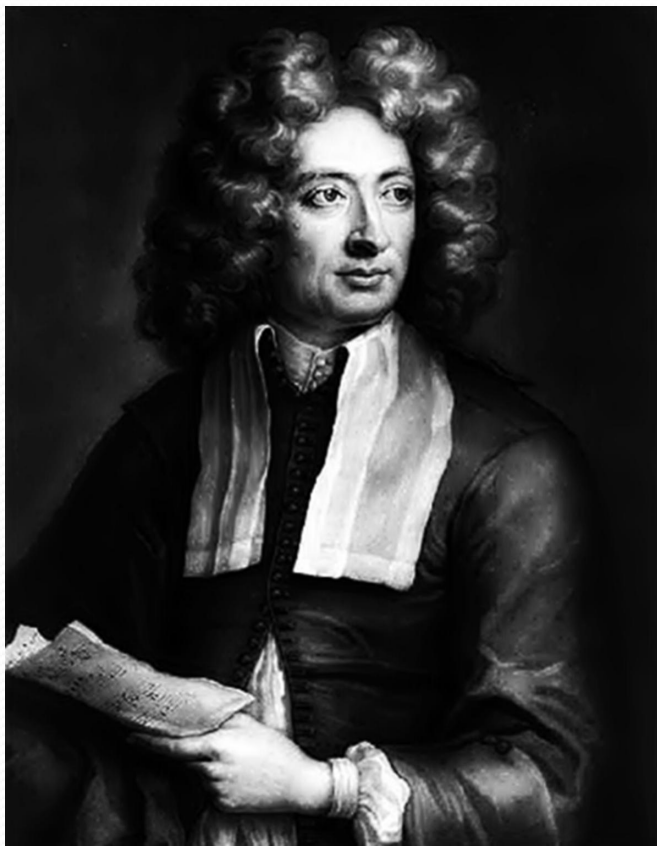

Значительными достижениями были и в скрипичной и ансамблевой музыке эпохи барокко. Скрипка приобрела свой внешний облик лишь в XVI веке. За столетие инструмент достиг невиданной популярности.

С одной стороны, скрипка и подобные струнно-смычковые инструменты обладали удивительными ансамблевыми свойствами, гармонично сочетаясь друг с другом.

Ярким представителем эпохи барокко, писавшим в жанре concerto grosso – "большой концерт" , был Арканджело Корелли. Концерт – соревновательный жанр, в "большом концерте" группы инструментов соревновались между собой.

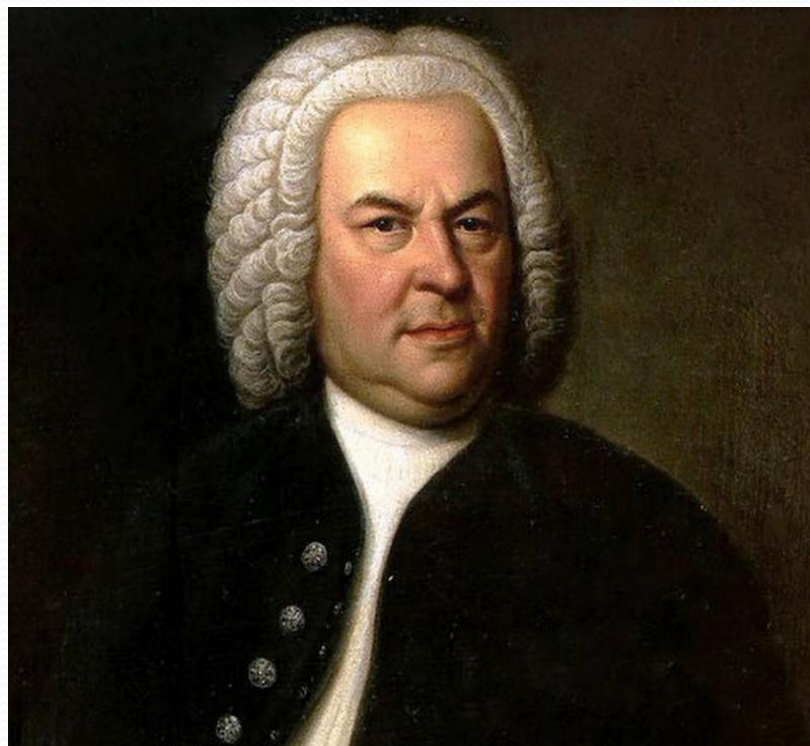
Арканджело Корелли

- итал. *Arcangelo Corelli*
- 17 февраля 1653,
Фузиньяно, —
- 8 января 1713, Рим

выдающийся
итальянский скрипач,
композитор.

Самыми известными представителями эпохи Барокко стали Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель.

1685-1759

1685-1750

Гендель много работал в жанре opera-seria, но неудачи, связанные с недостатками самого жанра, заставили композитора обратиться к иному крупному вокальному жанру – оратории.

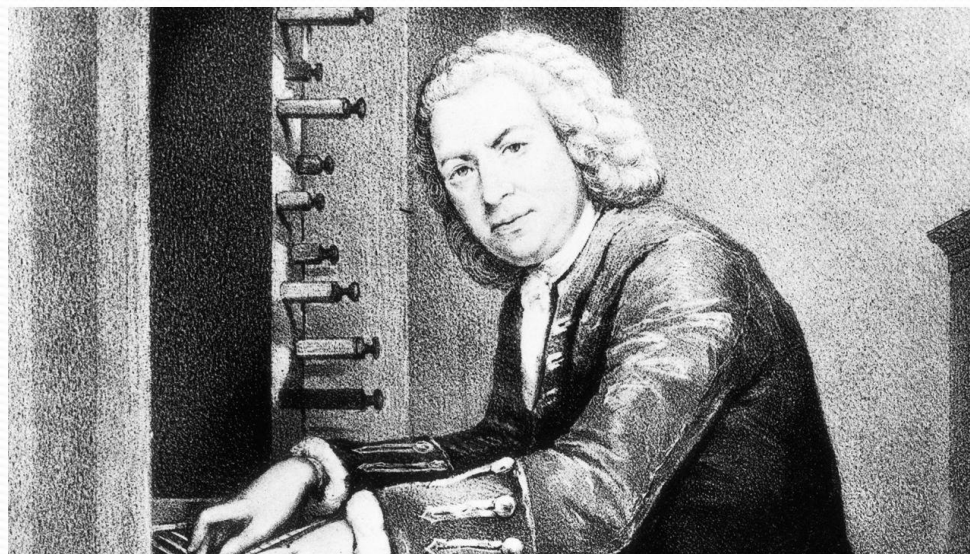
В результате композитор написал несколько выдающихся ораторий, одной из которых стала оратория "Самсон".

Наиболее популярным сочинением композитора является оратория «Самсон» (1743), созданная на основе библейского сюжета. Столкновение двух противоборствующих сил, двух народов убедительно передано в музыке, изобилующей яркими драматическими контрастами.

Выдающийся немецкий композитор эпохи барокко. В отличие от Генделя, Бах всю жизнь прожил в Германии. Иоганн Себастьян был также выдающимся органистом, клавесинистом, педагогом. За свою жизнь композитор написал огромное количество произведений, творил во всех жанрах, кроме оперы.

Композиторы эпохи барокко работали в различных музыкальных жанрах.

Влияние техник и приёмов барокко на современную музыку ДЖАЗ

Так как многое в музыке барокко стало основой музыкального образования, влияние барочного стиля сохранилось и после ухода барокко как исполнительского и композиторского стиля.

МУЗЫКА БАРОККО И ДЖАЗ

- Музыка барокко и джаз имеют некоторые точки соприкосновения. Музыка барокко в основном написана для небольших ансамблей (в то время не существовало реальной возможности собрать оркестр из сотни музыкантов), напоминающих джазовый квартет. Также произведения барокко оставляют широкое поле для исполнительской импровизации.

- В рамках стиля кул-джаз в 1950-е годы появилась тенденция проведения параллелей в джазовых композициях с музыкой эпохи барокко. Обнаружив общие гармонические и мелодические принципы в столь отдалённых музыкально и эстетически периодах, музыканты проявили интерес к инструментальной музыке И. С. Баха. Целый ряд музыкантов и ансамблей пошли по пути разработки этих идей. В их числе Дэйв Брубек, Билл Эванс, Джерри Маллиган, Жак Люсье, но в первую очередь это относится к «Модерн Джаз Квартету», возглавляемому пианистом Джоном Льюисом

**Structure and Freedom: An Appreciation of
the Modern Jazz Quartet, by Don DeMicheal**

THE MODERN JAZZ QUARTET
(John Lewis, piano, Connie Kay, drums,
Percy Heath, bass, Milt Jackson, Vibraharp)

- Культура барокко занимает огромное историческое пространство: рубеж XVI-XVIII вв. Его проявление было исторически закономерным процессом, подготовленным всем предшествующим развитием. Неодинаково находил свое претворение стиль в различных странах, выявляя их национальные особенности. В то же время имел общие черты, типичные для всего европейского искусства и для всей европейской культуры.

- Барокко подготовило новую эпоху – эпоху просвещения и следующего за ней классицизма. Искусство этого стиля живет, развивается вплоть до наших дней (искусство рококо, «неоклассицизм», возрождающий, прежде всего барочные формы).
- Мир барокко столь же безграничен, как и мир человеческой души!

Спасибо за
внимание!