

Музыкальный мир XX века.

Музыка Густава Малера

Симфония № 5.
(фрагмент)

Творчество Густава Малера завершило этап романтизма и положило начало модернизму. В жанре симфоний композитор увидел безграничные возможности для экспериментов в области формы. В своих произведениях он говорил о вечных проблемах бытия: жизни и смерти, хаосе и гармонии.

Экспрессионизм в музыке

Арнольд Шенберг

Ожидание

Новым направлением в музыке первых десятилетий XX века стал экспрессионизм, отражавший трагические переживания и глубочайшее потрясение человека времен первой мировой войны: страх, отчаяние, одиночество, болезненную напряженность. Основоположник экспрессионизма в музыке – Арнольд Шенберг.

Додекафоническая музыка

Новая венская школа

Альбан Берг

Опера «Воцтек»
(фрагмент)

Цикл песен
«Лунный Пьеро»
(фрагмент)

Антон фон Веберн

Содружество Шенберга и его учеников – Альбана Берга и Антона фон Веберна вошло в историю музыки под названием новой венской школы. В основе созданного Шенбергом метода музыкальной композиции лежал принцип додекафонии – последовательности из 12 равноправных и неповторяющихся звуков. Произведения додекафонической музыки нарушало традиционное представление о ладе и гармонии.

Музыка Бенджамина

Бриттена

Одним из основоположников английской музыкальной Школы стал Бенджамин Бриттен, автор опер «Питер Граймс» (1945), «Сон в летнюю ночь» (1960), вокально-симфонических сочинений «Баллада о героях», «Военный реквием» (1961), «Контата милосердия» (1963)

Опера «Сон в летнюю ночь»
(фрагмент)

Бенджамин Бриттен

Музыка Белы Барток

Бела Барток

С именем Белы Бартока связана одна из самых значительных глав в истории музыки XX века и целая эпоха развития венгерской музыкальной культуры. Барток уделял много внимания развитию народных традиций в музыке. В зрелом творчестве он стремился к большей классичности музыкального стиля, к тематической и ладовой ясности .

Музыка для струнных,
ударных и челесты

Европейская музыка XX века

Оливье Мессиан.

«Квартет на конец времени» -

Произведение, созданное в лагере
военнопленных Шталаг VIIa в Силезии.

Его премьера состоялась 15 января 1941
перед 5000 заключенных.

Ян Сибелиус. Грустный вальс

Лучшие традиции европейской музыки нашли отражение в творчестве таких композиторов, как Энеску в Румынии, Яначека в Чехии, Пендерецкого в Польше, Сибелиуса в Финляндии, Мессиана во Франции.

Джордж Гершвин

В произведениях американского композитора Джорджа Гершвина органично сочетались черты афро-американского фольклора, джаза, эстрадной и академической музыки. К числу шедевров композитора можно отнести его перу «Порги и Бесс», симфоническую сюиту «Американец в Париже» и «Рапсодию в блюзовых тонах»

Рапсодия в блюзовых тонах
для фортепиано с оркестром. 1924

Появление джаза

Джаз-бенд под управлением «Кинга» Оливера, известного джазового музыканта начала XX века

XX век с полным правом можно назвать и веком джаза. Этот важнейший пласт музыкальной культуры вобрал в себя европейские традиции и негритянскую музыку, вывезенную рабами-невольниками на американский континент. Основу джазовых композиций составляют спиричуэл, блюз и регтайм.

Спиричуэл

Негритянский спиричуэл «Он успокоил океан»
(He calmed the ocean).
Поэт Михелия Джексон (США)

Спиричуэл – жанр общинного религиозного пения, духовный хоровой гимн, является уникальным явлением афро-американской музыкальной культуры.

Блюз

Негритянский блюз
«Очень длинное время».
Поэт Шиллер (США)

Классический блюз представляет собой меланхолические песни в сопровождении музыкальных инструментов. Большое значение в блюзе имеет поэтический текст, посвященный теме страдания или несчастной любви. Как правило, эта музыкальная форма состоит из трех строчек: первая повторяется дважды, а третья содержит логический вывод из предыдущих. В 1930-е годы на основе блюза возникло более развлекательное и танцевальное музыкальное направление ритм-энд-блюз.

Регтайм

Скотт Джошлин.
Регтайм «Кленовый лист»
(Maple Leaf Rag)

На пороге XX века родился регтайм – развлекательная танцевальная музыка, сначала исполняемая только на фортепиано, а затем, по мере роста популярности, и духовными оркестрами. Для регтайма характерна синкопирующая, «рваная» мелодия с четким маршеобразным сопровождением.

Развитие Джаза

Дюк Элингтон «Не приходи больше».
Исполняют Ол Хибблер и
оркестр Дюка Эллингтона.

Джордж Гершвин. Опера «Порги и Бесс»
Summertime.

Исполняют Элла Фицджеральд
и Луи Армстронг

В настоящее время джаз включает в себя огромное количество стилей и направлений. Особую известность получили трубач и певец Луи Армстронг, певица Элла Фицджеральд, музыканты и руководители оркестров (биг-бэндов): Бенни Гудмен, Дюк Эллингтон, Гленн Миллер.

Кантри

Песня в стиле кантри
«Путешествие в поезде»
в сопровождении банджо

Музыка в стиле кантри восходит к сельскому фольклору США. Этот уникальный жанр развился на основе англо-ирландских народных песен, которые более двухсот лет назад были привезены колонистами на американский континент. Для кантри характерны простота и естественность, откровенное обращение к чувствам человека.

Рок-музыка

Пинк Флойд.

Welckom to the Machine.

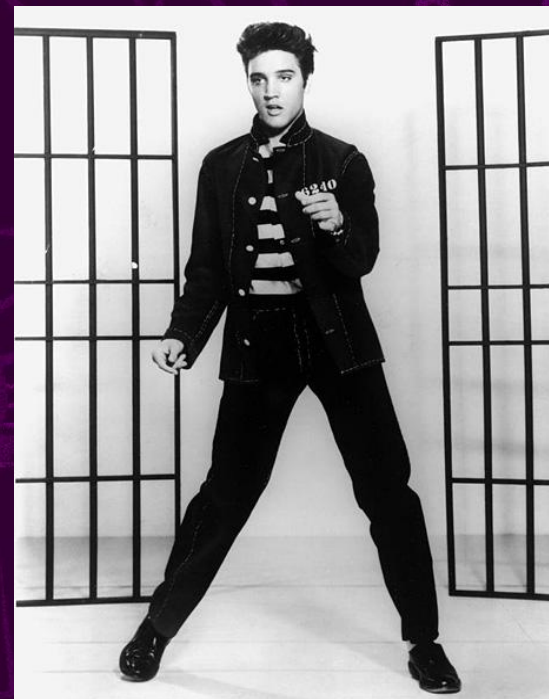
Альбом Wish you were here. (1975)

Рок-музыка возникла на рубеже 1950-60 годов в Великобритании и США и в настоящее время представлена множеством направлений, течений и жанров. Для нее характерно повышенное внимание не столько к самому произведению, сколько к его исполнительской подаче.

Рок-н-ролл

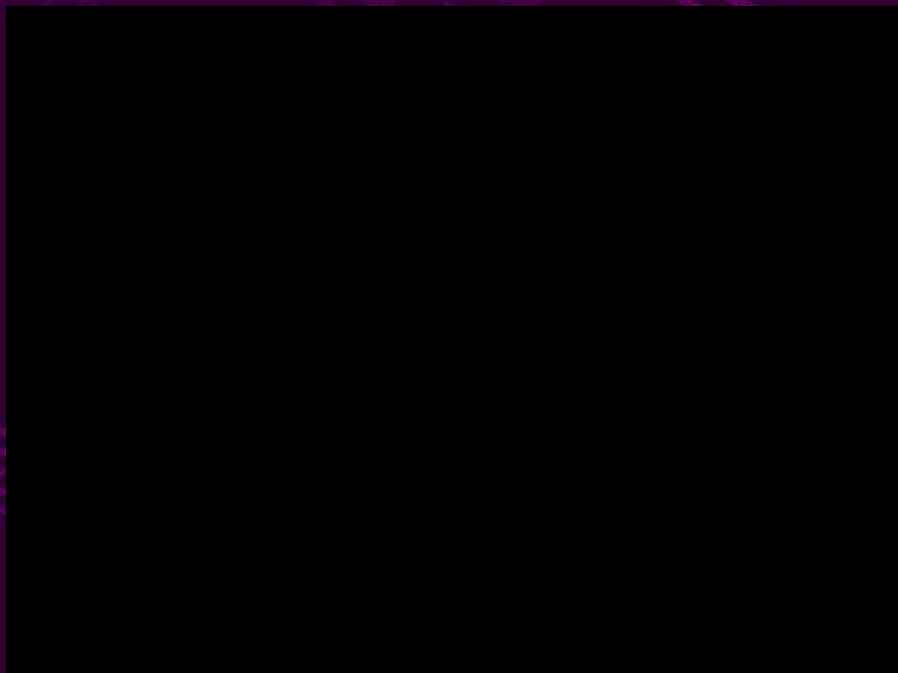
Элвис Пресли.
Jailhouse rock.

Элвис Пресли.
Love me tender.

Первым направлением рок-музыки, появившимся в середине 50-х годов и получившим всемирное признание стал рок-н-ролл (от англ. «раскачиваться, вращаться»). Расцвету рок-н-ролла во многом способствовало творчество популярного американского исполнителя Элвиса Пресли. Награжденный титулом «короля рок-н-ролла», он стал одним из первых легенд рок-музыки 1950-60-х годов.

Битлз

Фрагмент выступления рок-группы «Битлз»

Группа «Битлз»: Джордж Харрисон,
Джон Леннон, Ринго Старр,
Пол Маккартни.

Появление в 1962 году четверки «Битла» из английского города Ливерпуль стало подлинной сенсацией на музыкальном Олимпе. На целое десятилетие эта группа стала законодательницей рок-музыки. За их произведениями прочно закрепилась репутация серьезного искусства.

Развитие рока.

Появление жанра «Рок-опера»

Э.Л. Веббер. Рок-опера
«Иисус Христос- Суперзвезда»
(фрагмент)

Фрагмент выступления
рок-группы «Ролинг Стоунз»

Одним из ярких явлений британского рока стала группа «Роллинг Стоунз» (Rolling Stones- букв. «катящиеся камни»). В конце 1960-х годов возник еще один жанр рок-музыки – рок-опера. Наиболее известным автором рок-опер и мюзиклов стал английский композитор Эндрю Ллойд Веббер.

Поп-музыка

Мадонна. Фрагмент выступления

Поп-музыку не отличает стремление к мелодическому и поэтическому новаторству. В ее сочинении часто используются определенные стандарты, зачастую она ориентируется на усредненный вкус.

Скрябин

Ноктюрн №1, op.5.

Русская музыка рубежа XIX и XX столетий успешно развивала лучшие традиции отечественных композиторов-романтиков и «Могучей кучки». Вместе с тем она продолжала осуществлять смелые поиски в области формы и содержания. Особенный интерес в этом отношении представляет творчество Александра Скрябина, одного из талантливейших композиторов начала века.

Его произведения нередко связывают с художественным течением символизмом. Музыка Скрябина отражает внутренний мир художника, живущего в предгрозовой атмосфере всеобщих ожиданий и всем существом устремленного навстречу грядущему обновлению. Отсюда ее энергетика, импульсивность, непрерывная изменчивость и прихотливая игра нюансов.

Концерт для фортепиано
с оркестром,
фа диез минор, op. 20

Рахманинов

Выдающийся русский композитор Сергей Рахманинов придерживался романтического направления в музыке. Его музыкальное творчество отличают огромная ритмическая энергия, взволнованность и одновременно лирическая мечтательность и эмоциональность. Важнейшим элементом стиля Рахманинова является мелодия, которой он придавал первостепенное значение.

Рахманинов стал свидетелем двух мировых войн и двух первых русских революций. Он восторженно приветствовал крушение царского режима, но не принял Октябрьской революции. Почти половину жизни композитор провел вдали от родины, но всегда чувствовал себя русским человеком.

Прелюдия до диез
минор, ор. 3, №2

Рапсодия на тему Паганини, ор.43 (1934)

Стравинский

В историю мировой музыкальной культуры Игорь Стравинский вошел как смелый новатор, неутомимо пролагающий собственные пути в искусстве. Путь Стравинского в музыке – это путь от романтизма и импрессионизма к неоклассицизму, додекафонии, музыке авангарда.

Стравинский написал музыку к балету «Петрушка». Композитору удалось передать яркие краски народного балаганного представления. Удивительной находкой стал отрывистый «всхлип», «выдых» флейт и странный звук от брошенного на пол бубна.

Балет «Весна священная» (1913).

Балет «Петрушка»(1911).
Первая картина. «Русская»

Прокофьев

Опера «Любовь к трем апельсинам».
Марш.

Балет «Ромео и Джульетта».
Тема Джульетты

Сергей Прокофьев – автор 8 опер, балетов, кантаты «Александр Невский». 7 симфоний, концертов для инструментов с оркестром, сонат и циклов пьес для фортепиано, музыки к кинофильмам.

Одним из шедевров Прокофьева стал его балет «Ромео и Джульетта» по одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Музыка очень точно передавала драматизм происходящих событий, мир чувств и переживаний героев, шум веселой уличной толпы.

Балет «Ромео и Джульетта».
Тема Монтекки и Капулетти.
Танец рыцарей

Шостакович

Музыка к к/ф «Овод».
Романс. (1955)

Симфония № 7 (1941).
Первая часть.
Тема нашествия.

Шостакович создал произведения почти во всех музыкальных жанрах: 15 квартетов, 2 оперы, 3 балета, 6 инструментальных концертов, циклы романсов, сборник фортепианных прелюдий и фуг, кантаты, оратория, музыку к кинофильмам и драматическим спектаклям.

Всемирную известность Шостаковичу принесла знаменитая Седьмая симфония – «Ленинградская», исполненная впервые в блокадном Ленинграде в 1942 году.

Авторские песни

Дунаевский «Веселый ветер»

В. Высоцкий «Я не люблю»

Булат Окуджава. «Простите пехоте»