

Эпоха барокко

Музыкальная литература зарубежных стран

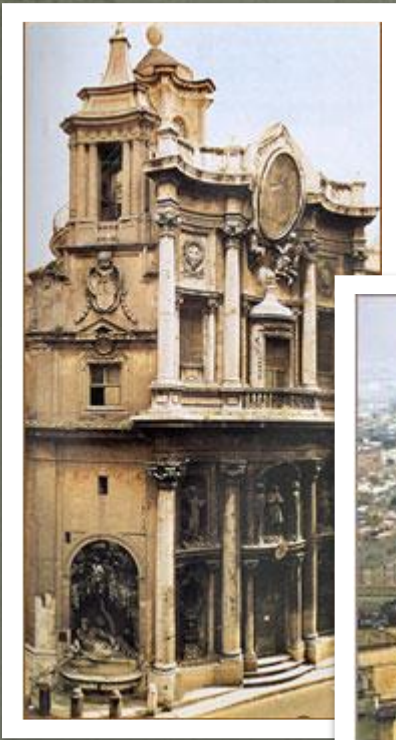
Музыкой барокко называют период между 1600 и 1750г.г. Слово «**БАРОККО**» происходит от португальского *perola barroca* – «жемчужина причудливой формы»

И действительно, изобразительное искусство и архитектура этого периода характеризовались весьма вычурными формами, сложностью, пышностью и динамикой.

Позже это слово стало применяться и к музыке того времени.

Главная задача искусства **барокко** - отражение внутреннего мира человека, раскрытие его чувств и переживаний. Открытия астрономов (Н.Коперника И.Кеплера, Г.Галилея), физиков и математиков (И.Ньютона, Р.Декарта, Б.Паскаля) принесли не только радость познания, но и чувство растерянности перед величием и сложностью мироздания, трагического осознания противоречий действительности и шаткости положения в ней человека. Так определились **основные черты барокко** – драматическая патетика, склонность к заостренным контрастам, экспрессия, динамичность, стремление к величию и пышности.

Архитектура

Церковь Сан-Карло
alle quattro fontane,
Рим

Площадь перед собором Св. Петра, Рим

Версальский дворец
Париж

Творцы барокко демонстрируют человеку его малость в этом мире. Отсюда – масштаб, размеры произведений искусства - огромные здания, картины, занимающие целиком потолок или стену зала.

Королевский дворец в Дрездене

Сложность композиции, изогнутые линии. Праздничность создается рельефными, богато украшенными скульптурой фасадами.

Парадные интерьеры обильно декорировались лепкой и скульптурой. Зеркала и росписи расширяли истинные размеры залов, а красочные плафоны создавали иллюзию отсутствия крыши. Все элементы оформления сливались в единый цветовой и объемный ансамбль

Вюрцбургский замок. Германия

Живопись

Барокко в живописи открыло новую грань в искусстве, показало динамику жизни, чувственность телесность. Радость и трагедия составляют основу барокко

Рубенс. Водружение креста

Многофигурные сюжетные композиции (на библейские и евангельские темы) соседствуют с портретами реальных людей – любимым жанром эпохи.

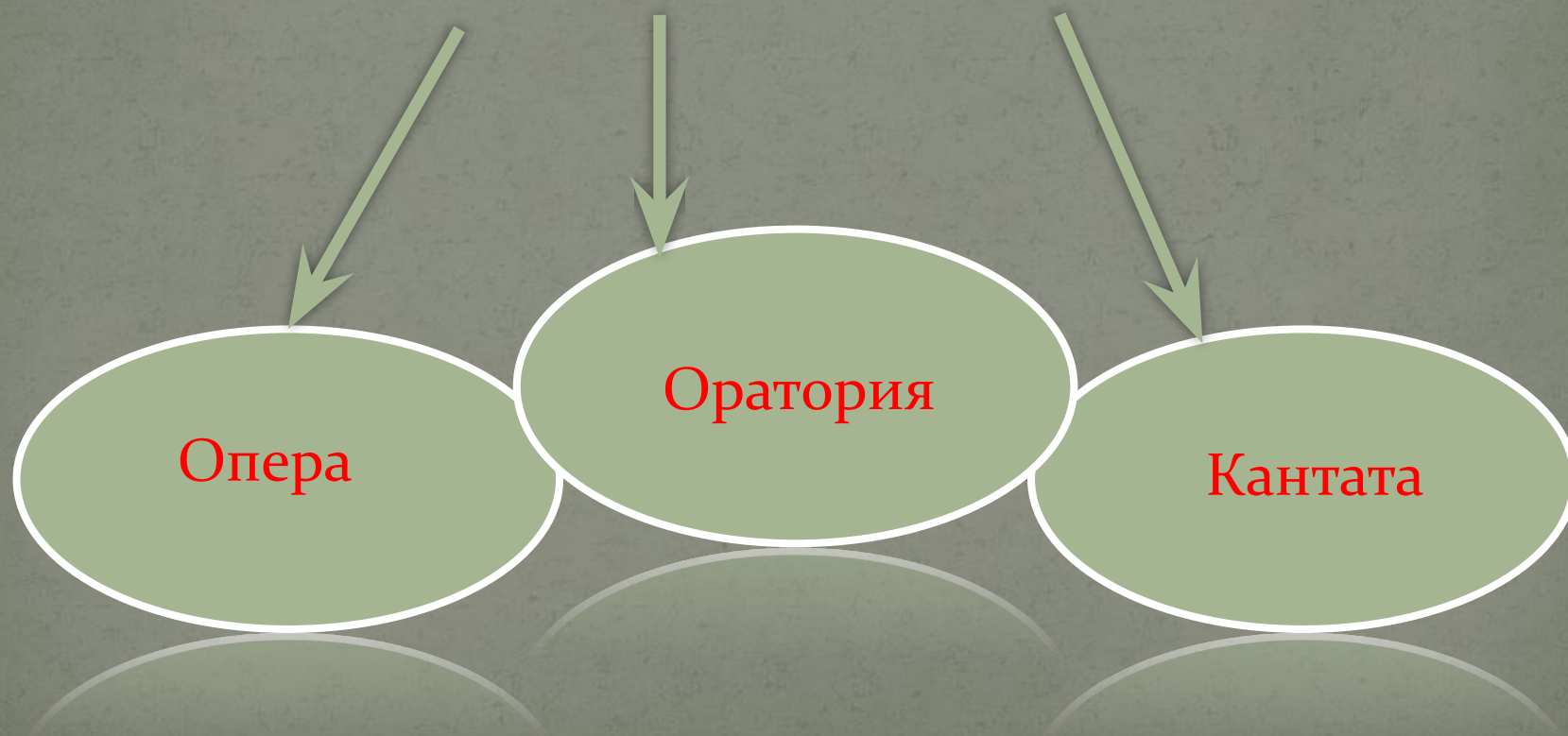
Караваджо. Мальчик-лютнист

Фон картин потемнел, фигуры впечатляют экспрессией поз, красочных сочетаний тонов. Все словно пришло в движение – складки одежды, руки, сами персонажи относительно друг друга.

Музыка эпохи БАРОККО обогатилась новыми жанрами:

Вокальные жанры

Инструментальные жанры

Опера

В конце XVI века во Флоренции собирался кружок поэтов, музыкантов, ученых и любителей искусств (**Камерата Барди**). Они увлеклись мыслью создать новый вид выразительного сольного пения с сопровождением и соединить его с театральным действием, по примеру древнегреческой трагедии. Так родились **ПЕРВЫЕ ОПЕРЫ** на античные сюжеты «Дафна» и «Эвридика» (поэт О.Ринуччини, композиторы Я.Пери и Я.Корси)

Первые оперы исполнялись во дворцах и домах знатных людей. Оркестр состоял из немногих старинных инструментов. Вокальная партия - речитатив, в котором музыкальное развитие подчинялось поэтическому тексту.

Опера

К. Монтеверди 1567 - 1643

Клаудио Монтеверди - первый великий оперный композитор, основоположник венецианской оперной школы.

(В 1637 г. В Венеции был открыт первый в мире общедоступный театр Сан - Кассиано)
Музыка в его операх играет более важную роль, он преобразовал речитатив в гибкую мелодию

(**ариозный стиль**), сольное пение чередовалось с хоровым, оркестровые эпизоды (ритурнели) стали разнообразнее (Монтеверди придумал новые приёмы игры – пиццикато и тремоло для создания эмоциональной напряженности).

Опера «Орфей». Токката. Ария Орфея.

Опера

С конца XVII века на первый план вышла НЕАПОЛИТАНСКАЯ оперная школа. Ее возглавил **Алессандро Скарлатти**. В Неаполе сложился стиль пения – **bel canto** (прекрасное пение). Скарлатти - создатель оперы –seria, ее главное достоинство – арии, способные раскрыть широкую гамму человеческих чувств: скорбь – lamento, любовная идиллия – пастораль, героика – бравурная ария .

А. Скарлатти 1659 - 1725

Скарлатти. Ария
«Перестань меня терзать»

Опера

Ж. Б. Люлли 1632 - 1687

Люлли. Балетная музыка
для струнных.

Во Франции в XVII в. возникла своя национальная опера – ЛИРИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ. Ее основоположник – **Жан Батист Люлли**, придворный композитор Людовика XIV. Ее отличительной чертой стали, с одной стороны, выразительная декламация и актерская игра, а с другой - обилие балетных танцев, торжественные марши, монументальные хоры.

Опера

В 1689 году в Лондоне была исполнена первая английская опера «Дидона и Эней» на сюжет из поэмы Вергилия. Её автор – **Генри Пёрселл**. Музыка этой оперы пленяет проникновенной лирикой, поэтичной фантастикой и колоритными народно-бытовыми образами. Это камерное произведение, так как предназначалось для спектакля в пансионе благородных девиц.

Г.Пёрселл 1658 - 1695

Пёрселл. Плач Дидоны

ОРГАН

1. К какой группе инструментов относится орган?

2. Назовите предшественников (прародителей органа).

3. С каких времён известен орган? Назовите эпоху.

4. Какие виды клавиатур существуют у органа?

5. С какого времени орган был введён в церковь?

ОРГАН

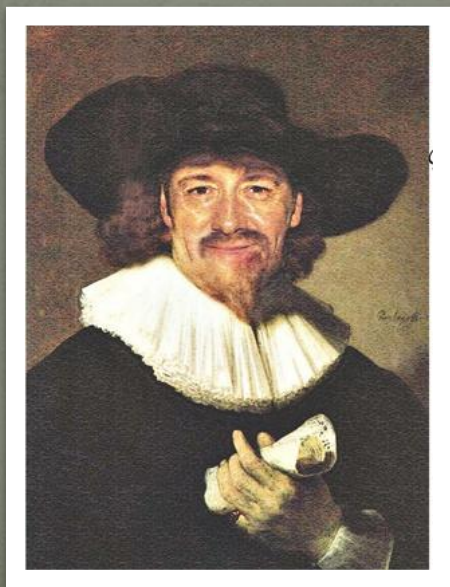
В XVII веке органное искусство достигло особенно высокого расцвета в Германии. Протестантская религия, упростив внешнюю сторону богослужения, повысила роль музыки в нем. Церковь стала центром музыкального творчества, а церковный органист – главным представителем этого искусства.

Излюбленный жанр - обработки протестантского хорала - **ХОРАЛЬНАЯ ПРЕЛЮДИЯ**.

(В протестантском богослужении участвуют все прихожане, они поют духовные песни - хоралы, псалмы. Чтобы настроить их на определенную высоту и напомнить мелодию хорала, органист прелюдирует в духе фантазии на тему хорала перед началом проповеди.)

ОРГАН

Воскресными вечерами в церкви органисты давали **КОНЦЕРТЫ**. Здесь исполнялись отдельные композиции: **ПРЕЛЮДИИ, ТОККАТЫ, ФАНТАЗИИ, ПАССАКАЛЬИ**. В них импровизационные – пассажные и аккордовые – эпизоды чередовались со строгими полифоническими, которые привели к возникновению **ФУГИ**.

Дитрих Букстехуде (1637 - 1707) - яркий представитель немецкого барокко, талантливый композитор и импровизатор. Его органый стиль оказал сильнейшее влияние на творчество И.С.Баха.

Д.Букстехуде, хоральная прелюдия

КЛАВИР

Клавесин 17 век

1. К какой группе инструментов относится клавесин?

2. Перечислите другие его названия?

3. Расскажите о его устройстве и способе извлечения звука?

4. Чем отличаются клавесин и клавикорд?

КЛАВИР

Любимое развлечение французов - БАЛЕТ.

Поэтому именно во Франции родился один из главных жанров клавесинной музыки - **СЮИТА**.

Это – циклическое произведение из нескольких законченных по форме частей, написанных в одной тональности. Основу сюиты составляют 4 танца:

- **АЛЛЕМАНДА**
- **КУРАНТА**
- **САРАБАНДА**
- **ЖИГА**

С конца XVIIв. Сюиты стали дополнять такими французскими танцами, как **МЕНУЭТ**, **ГАВОТ**, **БУРРЕ**, они вставлялись между сарабандой и жигой.

КЛАВИР

Ф. Куперен (1668 – 1733)

Французский клавесинный стиль расцвел в творчестве **Франсуа Куперена**, прозванного **ВЕЛИКИМ**. Он создал более 200 пьес и объединил их в 27 сюит. Танцевальные пьесы в них постепенно сменяются программными: «Жнецы», «Вязальщицы», «Сестра Моника», «Озорница» и др.

«Жнецы»

«Бабочки»

СКРИПКА

В XVII веке в Италии стремительно развивается музыка для струнных инструментов. СКРИПКА, обладая певучестью и блестящими виртуозными возможностями вытесняет старинную виолу. Под влиянием оперы утверждается новый концертный стиль скрипичной музыки. Ее два выдающихся представителя:

Арканджело
Корелли
(1567 – 1613)

Антонио
Вивальди
(1678 – 1741)

СКРИПКА

В наследии А. Корелли и А. Вивальди большое место принадлежит жанру **ТРИО – СОНАТЫ**.

Обычно в трио – сонате две главные партии исполняют скрипки, а третью партию - партию сопровождения - клавесин или орган. Были популярны два вида трио – сонаты:

- **ЦЕРКОВНАЯ** - состояла из нетанцевальных частей, в ансамбле участвовал орган.
- **КАМЕРНАЯ** - звучала с клавесином, в качестве частей включались различные танцы, напоминала французскую сюиту.

Позже появилась и **СОЛЬНАЯ СОНАТА** в сопровождении клавесина.

СКРИПКА

В Италии появился и жанр КОНЦЕРТА, также представленный в двух разновидностях:

- **КОНЧЕРТО ГРОССО** - концерт для оркестра (струнного), где солирующую партию играет группа инструментов - две скрипки и виолончель.

Количество частей варьировалось от четырех до восьми с соотношением по темпу – медленно - быстро.

- **СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ** - (его развитие - заслуга Вивальди) сложился как трехчастный цикл : быстро - медленно - быстро.

А. Корелли, кончерто гроссо
№ 3, фрагмент

ИМПРОВИЗАЦИЯ

ИМПРОВИЗАЦИЯ - обязательный элемент записи и исполнения музыки барокко. Каждый музыкант обязан был варьировать музыку разными способами.

- **Повторения.** Нельзя было точно, без изменений сыграть дважды какой-либо отрывок.
- **Мелизмы.** Каждый музыкант расшифровывал их по – своему, разными способами.
- **Цифрованный бас.** Композитор выписывал только бас и цифровое обозначение аккорда, что давало большой простор для досочинения нотного текста.