

Музыкальное искусство барокко

Д.3.: Глава 5, ?? (с.55), тв.
задания (с. 55-56)

ЦЕЛИ УРОКА

- ❑ дать представление о музыкальных традициях барокко;
- ❑ расширять кругозор, навыки анализа музыкального искусства;
- ❑ воспитывать национальное самосознание и самоидентификацию, уважение к музыкальному творчеству барокко.

ПОНЯТИЯ, ИДЕИ

- Д. Панини;
- К. Монтеверди;
- «взволнованный стиль»;
- «Орфей»;
- «Коронация Поппеи»;
- А. Вивальди;
- «Времена года»;
- И. С. Бах;
- духовная органная музыка;
- «Страсти по Матфею»;
- Высока месса (Месса си минор);
- фуга;
- клавирная музыка;
- «Хорошо темперированный клавир»;
- аллеманда;
- куранта;
- сарабанда;
- жига;
- Н.П. Дилецкий;
- «Музыкальная грамматика»;
- русская композиторская школа;
- В.П. Титов;
- М.С. Березовский;
- Д.С. Бортнянский

Проверка знаний учащихся

1. Каково значение творчества Рембрандта для мировой культуры? Поясните свой ответ .
2. Объясните, в чём мастерство и глубина психологических характеристик в изображении персонажей на картинах Рембрандта.
3. Каковы особенности художественной интерпретации мифологических и библейских сюжетов в творчестве Рембрандта? Какое место в них занимают реалистическая деталь, язык символов и аллегорических ассоциаций.
4. Сравните портреты, созданные им в разные периоды, между собой и с известными вам произведениями других авторов, работавших в этом жанре. Что отличает творческую манеру Рембрандта?
5. Как вы думаете, почему именно в Голландии наиболее отчётливо проявился реалистический характер живописи? Какими произведениями вы могли бы проиллюстрировать жанровое многообразие голландской живописи?
6. Каковы характерные особенности портретного искусства Ф. Халса? Что отличает его творчество от современников (например, Рембрандта) и портретистов предшествующих эпох?
7. Почему Я. Вермера называют «величайшим магом и волшебником живописи»? Какова тематика его произведений и характерные черты художественной манеры? Какое развитие получает основной мотив его произведений - человек в интерьере?

Универсальные учебные действия

- различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки эпохи барокко (в рамках изученного на уроке материала);
- узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии, гармонии, полифоническим приемам) музыку эпохи и отдельных ее композиторов;
- проводить самостоятельный поиск, отбор и обработку информации о творчестве одного из композиторов;
- слушать музыку барокко и определять характерные признаки и приемы развития художественных образов;
- исследовать причины особой популярности оперного жанра в музыкальной культуре XVII—XVIII вв.;
- высказывать собственное мнение о художественных достоинствах музыкальных произведений и аргументировать его в рамках свободной дискуссии;
- комментировать научные точки зрения и оценки творчества отдельных композиторов;
- готовить программу тематического концерта «Музыкальная культура барокко»;
- проводить конкурс знатоков русской духовной музыки;
- собирать собственную коллекцию произведений музыкальной культуры эпохи барокко

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

1. *«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере.*
2. *Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха.*
3. *Русская музыка барокко.*

Задание на урок. *Какое значение для Мировой цивилизации и культуры имеют музыкальные проявления стиля барокко?*

ПОДВОПРОСЫ

1. **«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере.** Отражение в музыкальной культуре трагического мироощущения эпохи, внимание к миру чувств и эмоций человека. Мелодной принцип музыки барокко. Опера как ведущий жанр музыки барокко. Создание оперных школ в Италии. «Взволнованный стиль» опер К. Монтеверди (на примере известных произведений). Барочный концерт А. Вивальди.
2. **Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха.** Многогранность и разнообразие творческого наследия Баха. Судьба композитора, основные вехи его творческой биографии (на примере шедевров музыкального творчества).
3. **Русская музыка барокко*.** Сочетание западноевропейских и древнерусских музыкальных традиций. Партесные концерты и их художественное своеобразие. Отличительные черты русской музыки барокко. Начало развития русской композиторской школы (на примере творчества отдельных авторов)

Мир музыкальной культуры XVII -XVIII вв.

Д. Папи. Музыкальное представление. Ок. 1729 г.

Музыкальная культура барокко существенно отличалась от музыки Возрождения. В ней царило ощущение неизбежности перемен и дух новаторства. Один из меломанов начала XVII в. с возмущением писал: «Музыкантам хочется изобретать нечто новое . И вот новое искусство докатилось до безудержной распущенности. Отклонившись от путей, намеченных нашими отцами, молодые композиторы создают искажённые произведения, в которых нет никаких достоинств, кроме новизны...»

Мир музыкальной культуры XVII -XVIII вв.

Звучит оратория

Новый музыкальный стиль проникает и в церковную музыку (в органные мессы Дж. Фрескобальди, И. С. Баха, **оратории** Г. Ф. Генделя). Но ярче всего он проявился в опере, ведущем жанре музыки барокко.

На смену хоровой полифонии Возрождения приходит мелодичное одноголосие, способное передать малейшие волнения человеческой души. Музыка барокко носит преимущественно светский характер, в ней в большей степени проявляются демократические тенденции эпохи; всевозможные украшения (**мелизмы**) делают её наиболее яркой и декоративной, что соответствует барочной эстетике.

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере.

HACKING THE FLORENTINE CAMERATA
A LADIES & GENTLEMEN'S PROFUSION OF THE PERPETUALLY CURIOUS ENTERTAINMENT
by Ergo Phizmiz

Опера (лат. сочинение, произведение музыкально-сценическое, в центре которого - песня (ария) стала одним из главных достижений музыкального искусства барокко. В период Возрождения заговорили о рождении оперы в знаменитой Флорентийской камерате.

В XVII в. расцвет оперного искусства Италии: возникают оперные школы. Трагическое мироощущение, внимание к миру глубоких чувств и эмоций человека.

Человек, обуреваемый стихийными страстями, - главный объект изображения.

Мелодичное одноголосие (гомофония) – основной принцип музыки барокко.

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере.

*Б. Строчи. Портрет
К. Монтеверди. Ок. 1640 г.
Общество друзей музыки,
Вена*

Клаудио Монтеверди (1567-1643) - первый оперный композитор барокко и блестящий реформатор этого жанра. Он углубил содержательный смысл оперы, расширил выразительные средства и формы *вокальных и оркестровых партий*, ввёл в неё *увертюру и дуэт*. Главным его новшеством стал **«ВЗВОЛНОВАННЫЙ СТИЛЬ» (concitato)**, передающий драматизм и напряжённость действия, глубину страстных человеческих чувств и переживаний, создал мелодию, сочетающую в себе речевые интонации, декламацию и вокал. Он обогатил оперу полифонической традицией средствами музыки показал многообразие и противоречивость человеческих характеров.

Подвижная, изменчивая мелодия его опер могла растрогать и взволновать до глубины души, повергнуть в смятение, заставить ужаснуться или вызвать восторг.

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере.

Сцена из оперы К. Монтеверди «Коронация
Поппеи». Постановка
Цюрихской оперы. 1975 г.

Лучшие оперы Монтеверди: «Орфей» (1607), «Коронация Поппеи» (1642), созданные на мифологические и исторические темы, отличаются богатством и занимательностью сюжета .

Сюжетами его опер становились интриги, заговоры, измены, покушения; непременным условием, передающим напряжённость развития действия, была смерть героев.

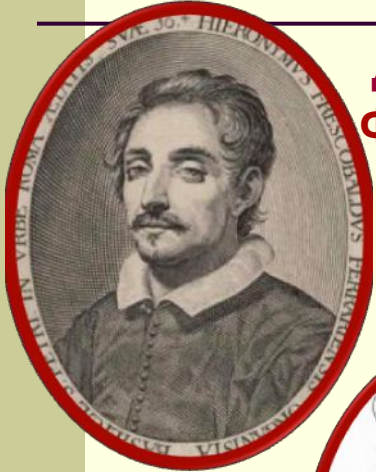
Он создал новый тип арии – «жалобную песню», примером которой является «Плач Ариадны» из оперы «Ариадна».

Важнейшим завоеванием композитора стала детальная разработка оркестровки.

Для выразительности автор использовал ансамбль инструментов. Если в первой опере – «Эвридике» - их было всего семь то в последней - 70!

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере.

Джироламо
Фрескобальди

Алессандро
Скарлатти

Джованни
Перголези

В 1637 г. в Венеции по инициативе Монтеверди был открыт первый в мире публичный оперный театр, через несколько лет подобные театры открываются в Лондоне, Гамбурге, Париже, Праге и Вене. Оперное искусство повсеместно завоевывает сердца слушателей. Творчество К. Монтеверди оказало огромное влияние на оперные произведения Дж. Фрескобальди (1583-1643), А. Скарлатти (1660-1725) и Дж. Б. Перголези (1710-1736).

**«Взволнованный стиль»
барокко в итальянской опере.**

**Ф. М. Каово. Портрет
А. Вивальди.** Сборник
концертов Вивальди.
1723 г.

Антонио Вивальди (1678-1741) - автор **465 (!)** концертов и **40** опер, блестящий скрипач-виртуоз, выдающийся мастер барочного концерта «взволнованного стиля».

В основе созданного им большого концерта (concerto grosso) лежало противопоставление одного или группы солирующих музыкальных инструментов всему оркестру.

А. Вивальди - выдающийся композитор программной музыки, воссоздающей реальные звуковые картины жизни природы. В сочинении **«Времена года» (1725)** сумел мастерски передать весеннее радостное обновление природы и жаркий летний зной, пышное осеннее увядание и зимнюю стужу.

Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха.

Э. Г. Хаусмап. Портрет И. С. Баха. 1746 г. Музей истории города, Лейпциг

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) - немецкий композитор барокко, органист. Один из наиболее известных композиторов мира.

За свою жизнь Бах написал более 1000 произведений.

В его творчестве представлены все значимые жанры того времени, кроме оперы. Обобщил достижения музыкального искусства периода барокко.

Он унаследовал традиции инструментальной музыки **concerto grosso** и народно-песенного творчества.

Известный русский композитор и музыкальный критик А. Н. Серов писал: «Если в области музыки есть что-либо, к чему надобно подходить ... с любовью в сердце, страхом и верою, так это именно – творения великого Баха».

Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха.

Страница рукописи партитуры И. С. Баха «Страсти по Матфею»

ОРКЕСТРОВАЯ МУЗЫКА И. С. БАХА

- Бранденбургские концерты, их неповторимый тембровый облик.
- Сборник фуг и прелюдий.
- «Хорошо темперированный клавир» – образец полифонической клавирной музыки.
- Светская вокально-инструментальная музыка Баха.
- «Крестьянская» и «Кофейная» кантаты, оригинальность их музыкального решения.

Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха.

Орган

**Бах – непревзойдённый мастер
духовной органной музыки.**

- ❑ Глубина философских обобщений, отражение сложного и противоречивого мира бытия.
- ❑ **«Страсти по Матфею» (1729)** – грандиозное органное произведение, наполненное новым гуманистическим содержанием /78 номеров, 4 часа звучания/.
- ❑ **Высокая месса (Месса си минор) (1747 - 1749)**, барочный стиль музыки.
- ❑ Полифоническое искусство Баха (**фуги** (лат. fuga - бег) - многоголосные произведения, в основе которых лежит одна музыкальная тема, звучащая последовательно в разных голосах. 48 фуг и ни одной похожей!

*Расцвет свободной
полифонии
в творчестве Баха.*

Б. Деппис. Портрет Баха с тремя сыновьями. 1730 г. Архив центра культуры, Бранденбург

Бах любил импровизировать за клавесином на темы популярных песен, сочиня изящные и лёгкие сюиты, состоящие из немецких (аллеманда), французских (куранта), испанских (сарабанда) и английских (жига) танцев. Французские и Английские сюиты стали подлинным украшением концертных программ .

Русская музыка барокко

Тяжело и густо поступитъ, или вни,
или вступитъ. Зри еще кисти некого
творити фити или йна б. и то
некого когдъ творца пѣніе твори
вѣдлаха споренуа. Съ горѣ мнѣ
губшномъ, ксилоу. и противо.

ОДИСПОЗІЦІИ.

СІИ РѢТЬ О МЛОЖІИИ ПѢНІА.

Стіау іий ліго, взіише которіи
и мши развѣдати и развѣдати рѣ
вѣдѣтъ концертъ, си рѣтъ галѣтъ
свѣдѣтъ гореніе. тѣмъ же гѣтъ вѣтъ
вѣдѣтъ коорѣтъ мѣтъ, взіише рѣтъ
и и которіи. Единородный іий,
тѣмъ развѣдѣтъ, Единородный іий мѣтъ
и и концертъ. некоемъ, вѣтъ
вѣдѣтъ. во плоти мѣтъ, концертъ.
и и рѣтъ мѣтъ мѣтъ. распѣтъ,
коорѣтъ, мѣтъ мѣтъ. вѣтъ.
Единъ іий. концертъ. тропѣтъ.
мѣтъ шѣтъ. вѣтъ. Единъ пѣтъ.

Отличительные черты русской музыки в барокко

- ❑ Сочетание западноевропейских и древнерусских музыкальных традиций.
- ❑ **Партесные концерты XVII - начала XVIII в. (partes –лат. голоса, т.е. многоголосное пение)**
- ❑ Популярность песенных жанров (канты и псалмы).
- ❑ Повышенная экспрессивность, колористическое богатство, виртуозность исполнения, динамические контрасты, преобладание мажорных тональностей;
- ❑ Сохранила характерные черты древнерусского знаменного распева, его сурово-сдержанный, величавый стиль .

«Музыкальная грамматика»
Н. П. Дилецкого. 1681 г.

Русская музыка барокко

Родился в Киеве ок. 1630г.
автор сочинений по теории
музыки, переводчик с
польского языка, регент
царского певческого хора в
Москве, главный теоретик
партезного стиля пения.

Николай Павлович Дилецкий (1630 – 1680), главный теоретик партесного стиля пения, автор **«Музыкальной грамматики» (1681)**, отмечал, что в основе такого концерта лежит «борение гласов», т.е. противопоставление голосов солистов общему хору.

Композиторам предписывалось создавать композиции на 4, 8, 12 и даже 48 голосов! При этом количество частей и продолжительность их звучания строго не регламентировались, хотя предпочтение всё же отдавалось трёхчастным концертам.

В качестве главного требования выдвигалась передача малейших движений человеческой души .

Русская музыка барокко

Титов Василий Поликарпович. (около 1650 — между 1710 и 1715), государев певчий дьяк, композитор. Имя его впервые упоминается в московских документах в 1682, когда он был зачислен в хор государевых певчих дьяков.

Василий Поликарпович Титов - автор многочисленных духовных хоровых концертов на 12 голосов. Совместно с Симеоном Полоцким он создал «**Рифмотварную Псалтырь**». В. П. Титов был в числе первых русских композиторов, прославивших воинскую доблесть и реформаторскую деятельность Петра I. В XVIII в. стиль барокко воплотился в музыке к оперным и балетным спектаклям, а также в искусстве колокольных звонов. В народной среде особенно популярны были песенные жанры барокко - **канты** (песнопения светского содержания) и **псалмы** (музыкально-поэтические переложения псалмов библейского пророка Давида).

Русская музыка барокко

Максим Созонтович Березовский (1745- 1777), русский композитор, певец (бас), один из основоположников русской хоровой классики.

- Родился 27.X.1745 в Украине в Глухове Черниговской губернии. Музыкальное образование получил первоначально в хоровой школе в Глухове (осн. в 1739) и Киевской духовной академии, затем в придворной Певческой капелле в Петербурге. В 1764г. был направлен для усовершенствования в Италию, где занимался у Д.Мартини в Болонье.
- В 1771г. получил диплом академика Болонской филармонической академии. В 1774 г. вернулся в Петербург и был зачислен на службу в придворную Певческую капеллу.
- В течение нескольких лет он сочинял для Придворной капеллы церковные концерты, вызывавшие восхищение знатоков и одобрение царского двора. Наиболее известные среди них: «Господь воцарися в лепоту облечеса», «Не отверже мене во время старости», «Хвалите Господа с небес» и др.
- Вершиной творческих исканий Березовского стал и поныне знаменитый концерт «Не отверже мене во время старости» (1760-е гг.) на текст 70-го псалма Давида.

Русская музыка барокко

*М. И. Бельский.
Портрет композитора
Д. С. Бортнянского.
1788 г. Государственная
Третьяковская
галерея, Москва*

Призванным мастером духовного хорового концерта по праву считают **Дмитрия Степановича Бортнянского** (1751-1825). В историю русской музыки он вошёл прежде всего как автор 35 хоровых духовных композиций для четырёхголосного хора, 10 концертов для двух хоров. Одним из лучших сочинений Бортнянского был концерт № 32 «Скажи ми, Господи, кончину мою...», созданный на слова 38-го псалма Давида. П. И. Чайковский, редактировавший в 1882 г. сочинения Бортнянского, считал этот концерт лучшим.

Бортнянскому принадлежит патриотическая хоровая песня «Певец в стане русских воинов» на слова В. А. Жуковского .

Контрольные вопросы

1. Каковы характерные черты музыкальной культуры барокко? Чем она отличается от музыки эпохи Возрождения? Аргументируйте свой ответ конкретными примерами.
2. Почему К. Монтеверди называют первым композитором барокко? В чём выразился реформаторский характер его творчества? Что характерно для «Взволнованного стиля» его музыки? Какое отражение этот стиль нашёл в оперных произведениях композитора? Что объединяет музыкальное творчество К. Монтеверди с произведениями барочной архитектуры и живописи?
3. Что отличает музыкальное творчество И. С. Баха? Почему его принято рассматривать в рамках музыкальной культуры барокко? Приходилось ли вам слушать органную музыку И. С. Баха? Где? Каковы ваши впечатления? Какие произведения великого композитора вам особенно близки? Почему?
4. Каковы характерные черты русской музыки барокко? Что представляли собой партесные концерты XVII - начала XVIII в.? Почему развитие русской барочной музыки связывают с формированием композиторской школы в России? Какое впечатление производит на вас духовная хоровая музыка М. С. Березовского и Д. С. Бортнянского?

Творческая мастерская

1. Музыковед Д. К. Кирнарекая так описывал а существующую связь произведений К. Монтеверди с барочной архитектурой и живописью: «Мелодические лабиринты Монтеверди своими линиями – то изломанными и извилистыми, то как будто закрученными в узелки или выписывающими зигзаги, - напоминают вычурные узоры архитектурных фасадов XVII века, где лепестки цветов, гирлянды винограда и обнажённые амурсы сплетены в пышном барочном орнаменте . . .» Что объединяет музыкальное творчество К. Монтеверди с произведениями барочной архитектуры и живописи? Проведите исследование на эту тему.
2. Послушайте произведения А. Вивальди - создателя барочного концерта (concerto grosso). Как вы думаете, почему И. С. Баху особенно нравились эти барочные концерты? Каково ваше отношение к этой музыке?
- 3 . Подготовьте программу тематического концерта «Музыкальная культура барокко». Какие произведения вы отберёте для этих целей? Почему?
- 4*. Подготовьте и проведите конкурс на лучшего знатока русской духовной музыки. Продумайте программу конкурса, отберите фрагменты музыкальных произведений, составьте вопросы и задания для участников конкурса .

Темы презентаций, проектов

1. «Своеобразиие музыкальной культуры барокко»;
2. «Взволнованный стиль» К. Монтеверди»;
3. «Оперное искусство итальянских композиторов
4. (Дж . Фрескобальди, Д. Скарлатти и Дж. Б. Перголези)»;
5. «Антонио Вивальди - создатель барочного концерта»;
6. «В чём и как выразился высший расцвет свободной полифонии в творчестве И. С. Баха?»;
7. «Шедевры органной музыки И. С. Баха»;
8. «Библейское Слово в музыке И. С. Баха»;
9. «Русская музыка барокко»;
10. «Творчество М. С. Березовского и Д. С. Бортнянского».

рефлексия

Оцените свою работу на уроке,
закончите предложения:

- Сегодня я узнал...
- Было интересно...
- Было трудно...
- Я научился...
- Я смог...
- Меня удивило...
- Мне захотелось...

Литература:

- Программы для общеобразовательных учреждений. Данилова Г. И. Мировая художественная культура. – М.: Дрофа, 2011
- Данилова, Г. И. Искусство/ МХК. 11 кл. Базовый уровень : учебник / Г.И. Данилова. М.: Дрофа, 2014.
- Салимова Мадина Ганиятулловна, учитель МБОУ гимназии г.Сафонова Смоленской области