



*Старинная
шутка*



**И. С. Бах - Шутка (увертюра из сюиты № 2
h-молл для флейты с оркестром)**

Старинная сюита – это многочастная циклическая форма инструментальной музыки, состоящая из нескольких самостоятельных контрастирующих между собой частей объединенных общим художественным замыслом.

Сюита - в переводе фр. suite — «ряд», «последовательность», «чередование». Старинная сюита сформировалась в творчестве французских композиторов на рубеже XVI-XVII веков.

Старинная сюита оказала заметное влияние на развитие такой формы как соната, особенно в области тематизма. Результатом дальнейшего воздействия было включение менуэта в сонатный цикл и проникновение танцевальных ритмов и образов в финальное рондо.



**И. С. Бах «Аллеманда из французской сюиты» №2,
до минор**

Во Франции в XVI в. возникла традиция во время торжественных церемоний исполнять разнохарактерные танцы в определённой последовательности от размеренных до быстрых.

Это было начало формирования в западно-европейской музыке сюиты как музыкально-танцевального жанра, представляющей собой пары танцев **паваны** (величественного, плавного танца на 2/4) и **гальярды** (веселого, быстрого очень подвижного танца с прыжками в размере 3/4).

Танцоры изображают плавные движения, гордо поворачивают головы и кланяются, такие движения напоминают павлина. Очень красивы были костюмы у танцоров, но у мужчины обязательно должны были быть плащ и шпага.



**Pavane D`Angleterre - Паванна
Д`Англетер**

Эпоха Ренессанса (XIII-XVI века), в истории европейской культуры ознаменовала собой наступление так называемого «Нового времени». Трудно переоценить огромную и прогрессивную роль народных традиций, оказавших столь плодотворное влияние на все виды и жанры музыкального искусства Ренессанса; в том числе - и на танцевальные жанры.

В то время большой популярностью пользовались **танцы Испании (павана, сарабанда), Англии (жига), Франции (куранта, менуэт, гавот, бурре), Германии (аллеманда)**. Народный танец в эпоху Возрождения обновил европейское музыкальное искусство, внес в него неиссякаемую жизненную энергию.

На начальном этапе своего развития музыка сюиты носила прикладной характер - под нее танцевали. В дальнейшем происходит эволюция и начинается период классической танцевальной сюиты. С этого времени начинается формироваться **классический период танцевальной сюиты**. Наиболее типичной основой для танцевальной сюиты послужил набор танцев, сложившийся в сюитах И.Я.Фробергера: **ал жига**.

Passacaglia in C minor

Ernest Halsey

Andante moderato ma maestoso

The image shows a musical score for an organ. It consists of three staves: a top staff for the Manual (right hand), a middle staff for the Manual (left hand), and a bottom staff for the Pedal. The key signature is C minor (three flats) and the time signature is 3/4. The tempo is 'Andante moderato ma maestoso'. The score includes dynamic markings such as 'mf' and 'p', and performance instructions like 'Full Sw. (closed)', 'sempre legato', and 'Coup. to Sw.'. The piece is identified as 'Passacaglia in C minor' by Ernest Halsey.

Г.Ф. Гендель - Пассакалия (орган) из Сюиты №7 g-moll



«Французский гавот»



Название «Французские сюиты» скорее обозначает традицию, чем точное определение жанра.

Во время царствования Людовика XIV при французском дворе было модным воссоздавать народные танцы - грубоватые и колоритные. Народный и бытовой танец Франции XVI-XVII веков сыграли исключительно большую роль в развитии балетного театра и сценического танца. Только в конце XVIII века произошло разграничение бытового и сценического танца.

Так, за французскими авторами XVII века закрепилась традиция обращения к танцам в музыке для клавесина (начиная с Ж. Ш. де Шамбоньера) и в музыкальном театре Ж.Б.Люлли. Современные И.С.Баху французские клавесинисты создавали уже не танцевальные сюиты, а большие ряды изящных **миниатюр с программными названиями**. И.С. Бах создавая «Французские сюиты» выделил в этом обозначении, с одной стороны, традицию французского клавесинизма, с другой же -- французскую традицию широкого включения танцев в камерную и театральную музыку.



**Жан Батист Люлли
(1632-1687) - Гавот**



Основные танцевальные части сюиты

Аллеманда (от франц. «allemande», буквально – от нем. «danse allemande») – старинный танец немецкого происхождения. Как придворный танец он появилась в Англии, Франции и Нидерландах в середине XVI века. Размер двудольный, темп умеренный, мелодика плавная. Обычно состояла из двух, иногда трех-четырех частей. В XVII веке аллеманда вошла в сольную (лютневую клавесинную и другую) и оркестровую сюиту в качестве 1-й части, став торжественной вступительной пьесой. На протяжении нескольких столетий его музыка претерпела значительные изменения. В целом же мелодика аллеманды всегда обладала симметричным строением, небольшим диапазоном, плавной закругленностью.



Глен Гульд _ Бах И. С. - Французские сюиты. Сюита № 2

(до минор) - I Allemande

«Аллеманда»

»



Основные танцевальные части сюиты

Куранта (от фран. «courante», буквально «бегущая») – придворный танец итальянского происхождения. Получил распространение на рубеже XVI-XVII веков. Первоначально имел музыкальный размер 2/4, ритм пунктирный; танцевали ее вдвоем с легкой припрыжкой при прохождении вокруг залы, кавалер держал даму за руку. При кажущейся простоте требовалась достаточно серьезная подготовка, чтобы куранта была благородным танцем с красивыми жестами и правильными соразмеренными движениями ног, а не простым заурядным образцом пешего хождения по зале. Куранту считали грамматической основой танцевального искусства. Куранта впоследствии стала прототипом менуэта. В инструментальной музыке куранта сохранялась до 1-й половины XVIII века (сюиты Баха, Генделя).



**Жан-Батист Люлли -
Куранта**



**Глен Гульд - И.С. Бах Куранта (Партита
№6)**

Основные танцевальные части сюиты

Сарабанда (от исп. «sacra banda», буквально – «крестный ход»). Торжественно-сосредоточенный скорбный танец, возникший в Испании как церковный обряд с плащаницей, совершаемый шествием в церкви по кругу. Позднее, сарабанду стали сопоставлять с обрядом погребения усопшего.

Жига (от англ. «jig»; буквально «танцевать») – быстрый старинный народный танец кельтского происхождения. Особенностью танца являлось то, что у танцоров двигались только ноги, верхняя часть корпуса оставалась неподвижной. Инструментальные пьесы под этим названием встречаются уже в XVI веке. В XVII веке танец стал популярным в странах Западной Европы. В лютневой музыке Франции XVII века получила распространение жига в 4-дольном размере. В различных странах, в творчестве разных композиторов жига приобретала разнообразные формы и разновидности.



Гендель -
Сарабанда



И.С.Бах - Жига английский матросский народный танец



«Жига»



Название «Английские сюиты» доныне не получило своего однозначного объяснения, но при этом французские клавесинные сюиты не были для них образцом. Английской сюите присущи картинная изобразительность, тесная связь с песней и народным танцем.

У «Английских сюит» есть характерная черта: аллеманде здесь предшествует развернутая нетанцевальная часть – прелюдия (родоначальником этой традиции в Германии считается Иоганн Кунау).

Иоганн Готфрид Вальтер – органист, композитор, теоретик музыки сравнил первую часть такой сюиты с дверью, через которую должны войти следующие за ней танцы.

В «Английских сюитах» в качестве **вставных номеров** используются четыре разновидности танцев: гавот и бурре, менуэт и паспье. Два первых двухдольны, два вторых трехдольны; первые танцы в обеих парах – умеренного характера, вторые – весьма подвижного. В отличие от французской сюиты, английской предшествует нетанцевальная вступительная пьеса перед сарабандой.



Жан Батист Люлли

(1632-1687)

«Гавот»



Боккерини

«Менуэт»



«Менуэт»



Интересные факты

Самая ранняя из сохранившихся рукописных версий Первой «Английской сюиты» ля мажор сделана именно рукой Иоганна Готфрида Вальтера.

«Жигу» считают танцем английских моряков. Во время плавания на корабле, когда их выводили на палубу проветриться и размяться, они пристукивали и шаркали ногами об пол, отбивали ритм, ударяя, ладонями и пели песни.

Современные композиторы продолжают традиции старинной музыки и также обращаются к форме сюиты.



**С.С. Прокофьев - Марш из
концертной сюиты Любовь к трем
апельсинам**



**А.Хачатурян - Вальс из сюиты к опере
'Маскарад'**



Спасибо за внимание