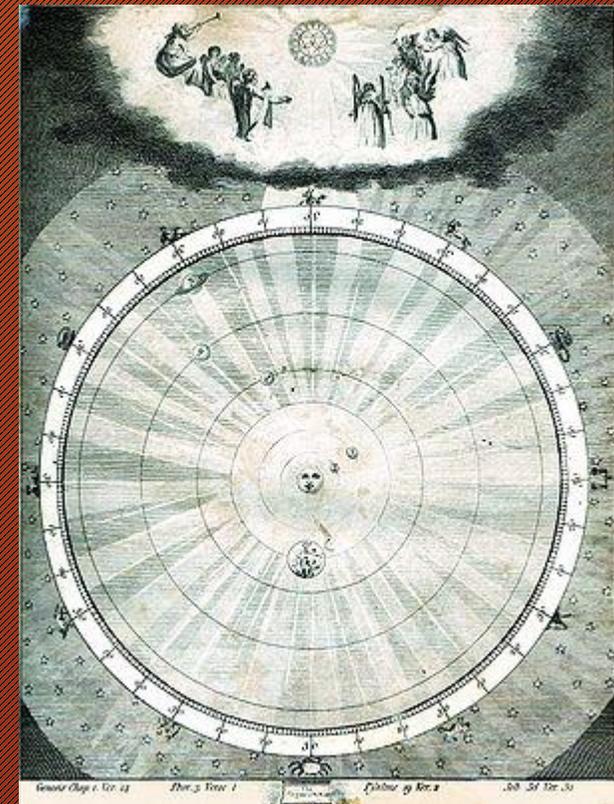

История музыки

Мелодия содержит движения, движения эти деятельны, а действия суть знаки этических свойств... музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи.

Аристотель

- *Если хочешь узнать, благополучно ли обстоят дела с правлением какой-то страны и здоровы ли её нравы, то прислушайся к её музыке.
Конфуций*

I. АНТИЧНОСТЬ

Музыка древнего мира

Старейшая известная песня, зафиксированная на клинописной табличке, была найдена на раскопках Ниппура, она датируется 2000 г до н. э. Табличка была расшифрована профессором А. Д. Килмер из Университета Беркли, также было продемонстрировано, что она сочинена терциями и использовала пифагоров строй.

Двойные трубы, такие, какие использовали, например, древние греки, и древние волынки, а также обзор древних рисунков на вазах и стенах, и древняя письменность, в которой описана музыкальная техника того времени, указывают на полифонию. Одна трубка в авлосе, вероятно, создавала фон, в то время как другая играла мелодичные пассажи.

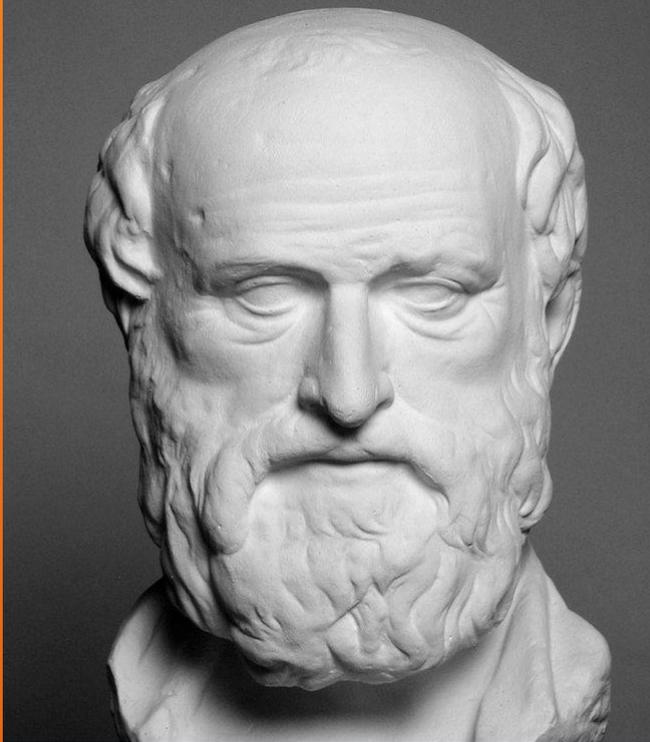

В Древней Греции появляется организованная мелодия.

Считается, что поэт и музыкант из Спарты Терпандр первым начал распевать стихи на определенные мелодические модели (попевки), то есть использовал повторяющиеся музыкальные фразы для запоминания и декламации стихов.

Ему же приписывается усовершенствование первого профессионального музыкального инструмента — кифары, разновидности лиры: он добавил к четырем струнам (тетрахорду) еще три, благодаря чему диапазон инструмента увеличился почти до октавы, и положил начало дальнейшему теоретическому разделению этого диапазона на тоны и полутоны — простейшие интервалы между звуками.

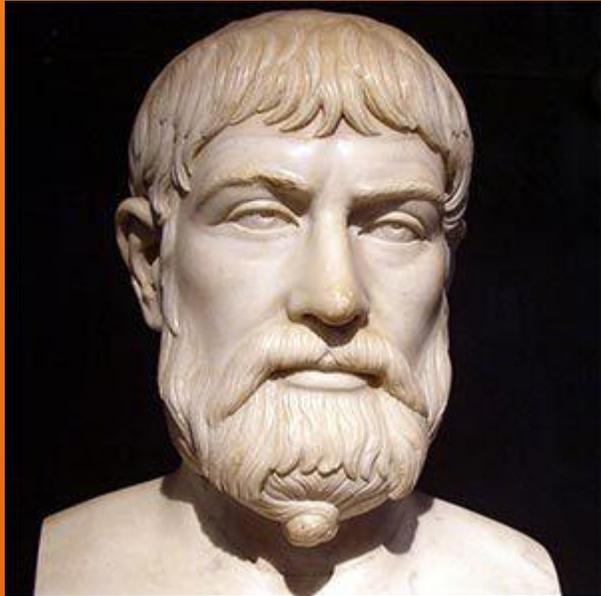
530 ГОД ДО Н. Э.

Пифагор связывает музыку и математику

Философу и мистика Пифагору приписываются первые попытки объяснить музыку, в частности интервалы между звуками, с помощью математики, а также установление связи между этими интервалами и движением планет. Пифагорейцы описали музыкальный строй с помощью ряда обыкновенных дробей и высчитали гармоничные и негармоничные интервалы. Эти интервалы строились с помощью монохорда (изобретение которого также приписывается Пифагору) — инструмента без резонатора со струной и подвижным зажимом.

520-Е - 440-Е ГОДЫ
ДО Н. Э.

Мелодия приобретает характер

При Пиндаре, самом известном древнегреческом поэте, декламировавшем стихи с лирой, формировались основные жанры поэзии со сложными метрическими структурами. По-видимому, он создавал и систематизировал напевы, на которые распевались стихи и оды. Напевы разделились на несколько типов. Каждому соответствовал свой стихотворный метр и свой характер: спокойный и величавый у дорийских, более легкий и живой у эолийских, смиренный и спокойный у лидийских. Позже по типу распевов стали называться музыкальные лады (которые в свое время лягут в основу системы тональностей).

≈ 250 ГОД ДО Н. Э

Изобретен предок современного органа

Изобретение гидравлоса - водяного органа - приписывается александрийскому изобретателю и математику Ктесибью. Гидравлос, главный инструмент, сопровождавший публичные мероприятия в Риме, положил начало дальнейшему развитию многоголосных инструментов и созданию искусственных тембров.

≈ 389 год

Первая теоретическая работа о музыкальном ритме

Блаженный Августин в своем трактате «De musica» впервые дает математическое обоснование музыкальному и поэтическому ритму и рассчитывает метрические пропорции подобно тому, как это сделал Пифагор с пропорциями интервалов. Поскольку вся система стихосложения основывалась на греческом языке, с распространением латинского языка на античные размеры опираться стало сложно. Августин предпринимает попытку анализировать ритмику как таковую, отдельно от размеров и строф, и приходит к выводу, что ритм кратен двум и трем. Именно из этого предположения вырастут позднейшие представления о трехдольном и двухдольном метре.

II. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

476-
1400 гг.

- В эпоху средневековья в Европе складывается музыкальная культура нового типа — феодальная, объединяющая в себе профессиональное искусство, любительское музицирование и фольклор.
- Поскольку церковь господствует во всех областях духовной жизни, основу профессионального музыкального искусства составляет деятельность музыкантов в храмах и монастырях.
- Светское профессиональное искусство представлено поначалу лишь певцами, создающими и исполняющими эпические сказания при дворе, в домах знати, среди воинов и т. д. (барды, скальды и др.)

507 год

Музыкант начинает восприниматься как мудрец

Римский чиновник и философ Боэций в своем трактате «De institutione musica» («Наставления к музыке») вводит три категории музыки: мировая (mundana), человеческая (humana) и практическая (instrumentalis) и, таким образом, разделяет в человеке музицирующем три аспекта: теоретический, сочинительский и исполнительский. Боэций впервые вводит фигуру музыканта как мудреца и жреца гармонии, чем фактически задает парадигму композиторского творчества более чем на полторы тысячи лет. Боэцию также приписывают изобретение латинской буквенной нотации, самые ранние памятники которой, однако, до нас дошли только с XI века.

~ 600 год

Унификация средневековых мелодий

- Около трех веков папские певцы отбирали и обрабатывали огромное количество вариантов богослужебного пения, как возникших в Европе, так и пришедших из Византии, Леванта и Северной Африки. В результате была составлена книга песнопений - антифонарий папы Григория I Великого. Первые варианты антифонария не содержали нотных знаков, а только тексты: сами напевы передавались в устной форме. Григорианский хорал, или «ровный напев» (plain chant), на многие годы стал основным мелодическим фондом европейской музыки.

~ VII век

В Византии возникает

- **Осмогласие** — явление, с IV века ставшем главным центром певческой культуры Великой Церкви (Церкви до ее раскола), составлен свод церковных песнопений Восточной (православной) церкви, аналогичный антифонарию папы Григория. Главным его отличием от григорианского хорала был принцип организации песнопений (в том числе христиане использовали и античное музыкальное наследие) по восьми гласам - восьми разным ладам, по очереди использовавшимся в годовом богослужебном цикле. Со временем в православных странах возникали свои системы осмогласия, отличные от византийских. Так, в России сложилась своя система - знаменный распев, который оказал огромное влияние на русскую музыку.

727 год

В католической церкви появляется

- **орган** Византийский император Константин Копроним прислал в подарок Пипину Короткому небольшой орган. Тот поместил его в домовую церковь. Обычай использовать орган во время церковной службы прижился сначала в придворных кругах, а через некоторое время и в приходских храмах. Считается, что популярности органа способствовало то, что богослужения в католической церкви велись на латинском языке, который народ не понимал. Идея воздействовать на молящихся людей инструментальной музыкой оказалась важной для развития всей европейской музыки.
- В восточных церквях богослужения совершались на понятном народу языке, и необходимости дополнять пение инструментами не возникло.

НОТЫ. II.

Sanctifica ut moyses altare domino

1. Невмы X ст.

Ti^{ef} bi do^{ef} g^h i^g h^g i^g f^d f^h g^h k^h g^h f^e

2. Невмы XI ст.

Iustus ut palma florebit sicut cedrus

3. Невмы XI ст.

Sedite angelus ad sepulcrum domini

4. Невмы сь четырма линиями XII—XIII ст.

Benedicamus patri et filium

5. Невмы квадратныя (nota quadrata) на четырёх линиях XII ст.

Enoch

6. Мензуральныя ноты на пяти линиях (XIV—XV ст.).

7. Мензуральныя ноты контуромъ (XV—XVII ст.).

7. Мензуральныя ноты контуромъ (XV—XVII ст.).

8 и 9. Новѣйшее письмо предыдущаго примѣра.

8 и 9. Новѣйшее письмо предыдущаго примѣра.

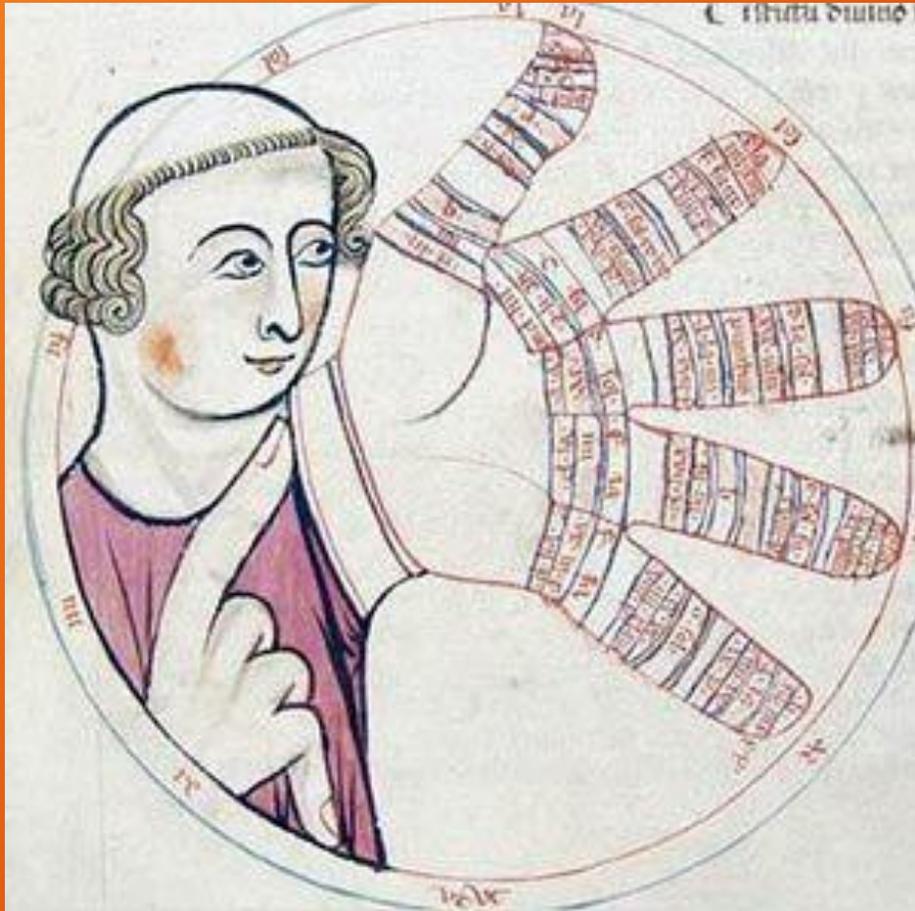
8 и 9. Новѣйшее письмо предыдущаго примѣра.

Ноты начинают записывать знаками

- Только в самом конце первого тысячелетия появились новые системы записи музыки с помощью особых знаков- неvm. От ноты неvма отличается тем, что это комбинированный знак, в котором содержится звук или даже часть напева. Но неvма подчинена только тексту и дыханию певца в отличие от ноты, четко обозначающей длительность в рамках метра и ритма. Однако принципиальная привязанность неvm к определенным «порциям» певческого дыхания, а не к конкретным длительностям не дает возможности записывать с их помощью многоголосные сочинения, что дала изобретенная только в XI веке линейная система Гвидо д'Ареццо. Поэтому неvмы так и не вышли за пределы церковного обихода.
- В какой-то степени неvменную запись и линейную нотацию можно сравнить соответственно со слоговым и алфавитным письмом.

~1026–1030 годы

У нот появляются названия и место на нотном стане

Бенедиктинский монах Гвидо д'Ареццо, руководитель монастырской певческой школы, пишет трактат «Микролог», в котором в том числе окончательно формулирует новый способ чтения музыкального текста: ноты располагаются на четырех линейках и в промежутках между ними; вводятся «ключи» для обозначения высоты (аналогичные сегодняшним скрипичному, альтовому и басовому); для удобства запоминания нотам даются названия по первым слогам молитвы к Иоанну Крестителю: ut, re, mi, fa, sol, la (ut впоследствии заменится на do, а si добавится к концу XVI века).

Вслед за нотацией появляется само понятие композиции, фигура композитора, понятия о произведении и исполнении; текст приобретает все большее значение. На протяжении столетий действие музыканта постепенно превращается в текст композитора, и этот текст становится все подробнее, оставляя все меньше места исполнительскому произволу и вообще устному началу.

~1150- 1250 годы

Зафиксированы первые имена композиторов

- К этому времени относится начало парижской школы Нотр-Дам - первого цехового объединения композиторов. Собрание их произведений «Magnus liber organi» зафиксировало расцвет средневековой многоголосной музыки, которая, согласно современным источникам, начала зарождаться еще в IX–X веках (до этого все голоса хора исполняли одну и ту же партию). Кроме того, из «Magnus liber organi» мы узнаем первые имена композиторов: Леонин, Перотин Великий и другие монахи собора Нотр-Дам.
- Важно отметить, что профессиональная музыка в то время составляла незначительную часть всего объема музыки; в гораздо большем ходу была народная и музыка трубадуров и труверов - все это вместе влияло на формирование традиции европейской академической музыки.

III. ВОЗРОЖДЕНИЕ

1400-
1600

- Проторенессанс (2-я половина XIII века — XIV век)
- Раннее Возрождение (начало XV — конец XV века)
- Высокое Возрождение (конец XV — первые 20 лет XVI века)
- Позднее Возрождение (середина XVI — 1590-е годы)

Родилось новое мировоззрение — гуманизм.

В эпоху Возрождения формируются национальные музыкальные школы. Самая крупная из них — нидерландская (франко-фламандская) полифоническая школа. Ее представители - Г. Дюфаи, К. Жанекен, Й. Окегем, Я. Обрехт, Жоскен Дебре, О. Лассо. Среди других национальных школ - итальянская (Дж. П. Палестрина), испанская (Т. Л. де Виктория), английская (У. Берд), немецкая (Л. Зенфль).

Музыка звучала всюду: на улицах, в домах горожан, во дворцах знатных вельмож. Появились первые концертирующие исполнители-виртуозы на лютне, клавесине, органе, виоле, различных видах продольных флейт. В полифонических песнях (мадригале - в Италии, шансон - во Франции) композиторы рассказывали о любви, обо всем, что встречается в жизни.

1320... - Французский композитор и епископ Филипп де Витри в своем трактате «Ars nova» усовершенствовал нотную запись: главным образом это касалось длительности нот и обозначений ритма. Читать музыку с листа и петь по голосам стало проще, что способствовало развитию новых жанров: баллады, мадригала, но прежде всего мотета. Мотет - сложная композиция из как минимум трех голосов (впоследствии нормой стало четыре), каждый из которых распевает разные тексты на разные мелодии и даже часто на разных языках.

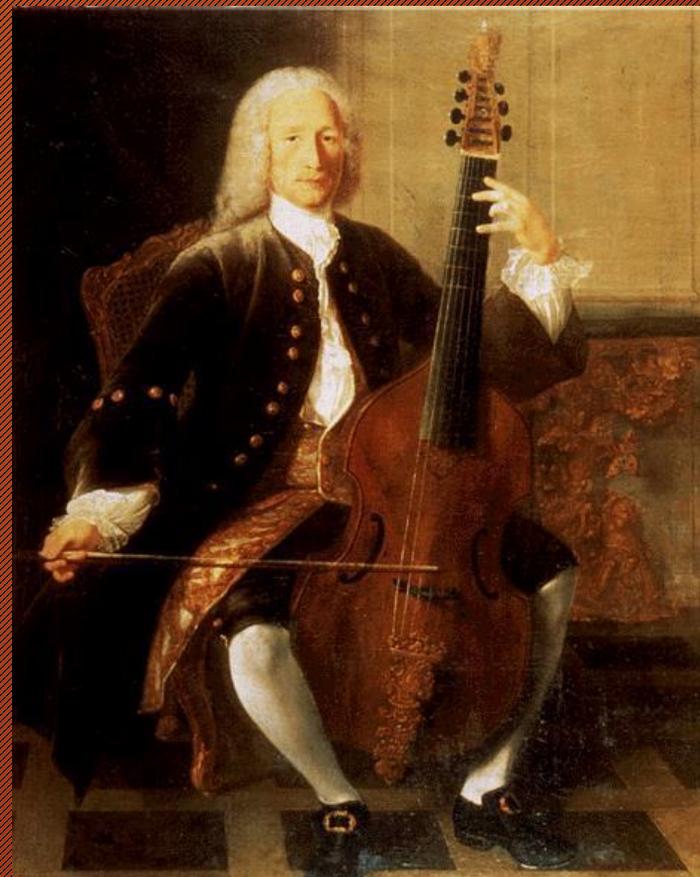
- 1501 – Начало нотопечатания. Итальянец Оттавиано Петруччи публикует первый нотный сборник «*Harmonice musices odhecaton*» («Сто сладкогласных песен»), в котором напечатаны светские трех- и четырехголосные сочинения, среди прочих - авторства главных композиторов того времени: Окегема, Обрехта, Жоскена Дебре и других.
- 1524 - Мартин Лютер заказывает сборник хоралов, которые может петь народ.
- 1537 - При церкви Санта-Мария-ди-Лорето в Неаполе открывается детский приют, воспитанников которого обучают музыке, чтобы те имели впоследствии профессию. Первая консерватория.
- 1558 - Итальянский композитор Джозеффо Царлино в своем трактате «Основы гармоник» заметил, что, если аккорд, состоящий из трех звуков, математически поделить одним образом, гармония делается веселой и более «устойчивой», а другим - гармония становится печальной.
- 1560 е - Были созданы инструменты скрипичного семейства сразу целым комплектом для аккомпанемента певческим голосам и совпадали с ними по диапазону: сопрано (обычная скрипка), альт (инструмент получил то же название), а также тенор и бас (предки виолончели) .
- 1581 - По заказу королевы Франции Екатерины Медичи итальянский композитор Бальтазарини да Бельджозо ставит при французском дворе «Комедийный балет королевы» масштабный спектакль, в котором соединены поэзия, пение и разговоры, но преобладают танцы. С этой постановки начался балет в его сегодняшнем понимании.

IV. БАРОККО

1600 –
1750

- Католическая церковь в период барокко ослабила контроль над политикой, благодаря чему именно в эпоху барокко и зародилась светская музыка. Благодаря Корелли и Вивальди, концерты перестали являться исключительно церковной музыкой.
- В эпоху барокко каждый музыкант был обязан придавать тому, что зафиксировано в нотах, свои собственные украшения. Музыкант, не включивший в свое исполнение ни одной импровизации, считался бы в те времена скучным.
- 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.
- Усложнение музыки, сочинение произведений, рассчитанных на виртуозное исполнение.
- Развитие современных западных музыкальных ладов (мажора и минора).

Музыка — это абсолютное трансцендентное средство проникновения в области высшего порядка и красоты... Величие искусства яснее всего проявляется именно в музыке. В. Гёте

Барокко

- 1600 – Рождение оперы. Первыми постановками в новом жанре считаются оперы «Дафна» (1598, не сохранилась) и «Эвридика» (1600).
- 1686 - Появление инструментального концерта. Его предшественник концерто гроссо - масштабный инструментальный жанр, в котором оркестр, группы инструментов и солирующие инструменты соревнуются, а не дублируют друг друга, усиливая звук. Прежде такое соперничество музыкальных партий существовало только в вокальной музыке. Наиболее популярным в этом жанре в наше время стал монах Антонио Вивальди (1678–1741), создавший более 500 инструментальных концертов.
- 1700 – Изобретение фортепиано. Итальянец Бартоломео Кристофори одним из первых усовершенствовал клавесин.
- 1722 - Выстраивается иерархия аккордов. В своем трактате «Функциональная гармония» французский композитор и теоретик Жан-Филипп Рамо фиксирует изменение музыкального языка. К XVIII веку аккорд - одновременное воспроизведение нескольких звуков, а не последовательность отдельных нот - становится главным строительным материалом музыки. Рамо выстраивает иерархию аккордов, расположенных на разных ступенях (опорных точках) гаммы и называет их функциями: тоникой (основной тон), субдоминантой и доминантой.
- - Бах пишет «Хорошо темперированный клавир». Фактически своим произведением он декларирует: если октава делится на 12 равных полутонов, то во всех тональностях музыка будет звучать хорошо. Своим сборником Бах фактически узаконил новую систему темперации, актуальную и в наши дни.
- 1740 - Возникает главный жанр инструментальной музыки - симфония. Меняется инструментальный состав: к струнному оркестру добавляются духовые инструменты.

V. Классицизм

1750-
1820

- Классицизм, сменивший через несколько этапов Эпоху Возрождения, сложился во Франции в конце XVII века, отразив в своём искусстве отчасти серьёзный подъём абсолютной монархии, отчасти смену мировоззрения с религиозного на светское. В XVIII столетии начался новый виток развития общественного сознания – настала Эпоха Просвещения.
- Обычно период классицизма связывают с венскими классиками. Термин «венские классики» впервые был употреблен австрийским музыковедом Кизеветтером в 1834 г. в отношении Гайдна и Моцарта. Позднее другие авторы добавили в этот список и Бетховена.
- Классицизму присуще строгое деление на «высокие» и «низкие» жанры. «Высокие» сочинения - это произведения, обращающиеся к античным и религиозным сюжетам, написанные торжественным языком, (трагедия, гимн, ода). А «низкие» жанры - те произведения, которые изложены на просторечном языке и отражают народный быт (басня, комедия). Смешивать жанры было недопустимо.

Классицизм

- 1752- Немецкий флейтист Иоганн Кванц в своем трактате «Опыт наставления в игре на поперечной флейте» впервые вводит фигуру музыкального руководителя, будущего дирижера.
- 1762–1774 - Венский композитор Кристоф Глюк совместно с либреттистом Кальцабиджи снова обращается к античной драме. В опере «Орфей и Эвридика» он впервые применяет сквозное драматургическое развитие. Опера стала значительно короче за счет сокращения огромного количества внесюжетных сольных номеров.
- 1762– Жан-Жак Руссо придумывает декламацию под музыку, убирая оттуда пение. Актеры просто декламируют и играют в сопровождении оркестра, который, как и у Глюка, определяет характер действия и дает поддержку исполнителям на сцене.
- 1781- Моцарт становится первым профессиональным композитором, не состоящим на службе . Он порвал со своим патроном - архиепископом Зальцбургским, уехал в Вену и стал жить отдельными заказами, а позже - и организацией «академий» (так тогда назывались симфонические концерты по подписке, чаще всего авторские).

Вольфганг Амадей Моцарт

27 января 1756 г. –
5 декабря 1791 г.

- **Симфония №40** . 31 июля 1788 года Моцарт заканчивает симфонию, одно из самых известных и узнаваемых его произведений. Эту симфонию Моцарт написал спустя три недели после окончания 39 симфонии. Моцарт готовился к большому концерту летом следующего 1789 года и за лето 1788 года написал 39,40 и 41 симфонии, но концерт не состоялся и дата премьер симфоний неизвестна. Так же неизвестно, слышал ли Моцарт исполнение этих симфоний и кому они были посвящены.
- **Маленькая ночная серенада** написана Моцартом в 1787 году, но опубликована была только в 1827 году, через 36 лет после смерти автора.
- **Реквием** . Работу над этим произведением Моцарт начал летом 1791 года, получив заказ от графа Вальзегга. Граф заказал Моцарту заупокойную мессу для исполнения в память о своей жене. Содержанием для мессы послужил католический канонический текст. Моцарт часто отвлекался от работы над «Реквиемом», сочиняя другие вещи, так и не закончил это произведение до своей смерти в декабре 1791 года. После смерти Моцарта, его жена Констанция, после нескольких попыток найти того, кто закончит работу мужа, обратилась к Францу Зюсмайеру, который и завершил работу.

Классицизм

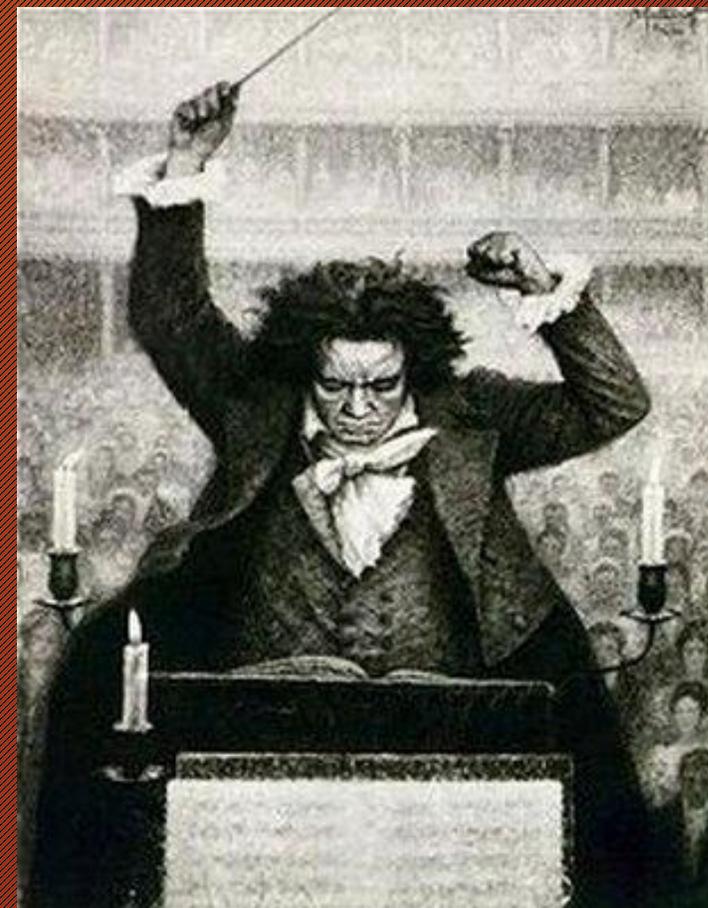
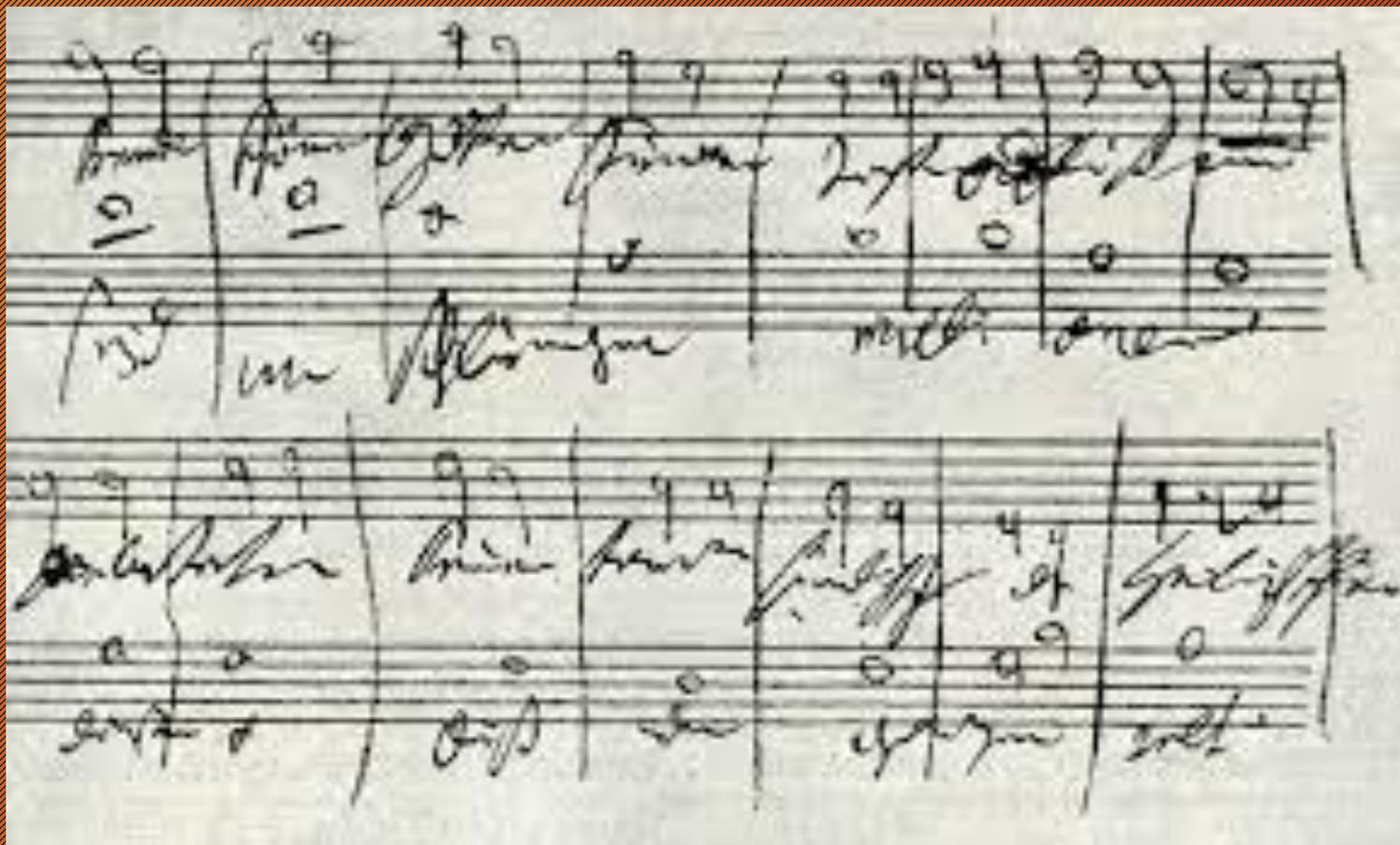

- **Симфония №5, -1808..** Эту симфонию Бетховен начал писать, когда ему было 35 лет. Симфония была закончена в 1808 году, и в том же году состоялось первое публичное исполнение.
- **Соната для фортепиано №14 или «Лунная соната»- 1801.** Эту сонату Бетховен закончил в 1801 году, испытывая сильные душевные муки. Он терял слух,. И вторым ударом был разрыв с молодой графиней Джульеттой Гвиччарди, в которую Бетховен был влюблен и хотел на ней жениться. Эту сонату он посвятил ей.
- **Багатель No. 25 ля минор, «К Элизе»** приблизительно 1810 г.
- **Симфония №9 Ре минор, 1824.** Последняя законченная симфония Бетховена.. Первое публичное исполнение симфонии состоялась в Вене в 1824 году. Лев Толстой отрицательно отнесся к симфонии, написав в своем эссе: «Произведение это принадлежит к дурному искусству».
- **Соната для фортепиано №23, «Аппассионата» 1807.** Первая публикация, одной из самых известных сонат Бетховена, была в феврале 1807 года в Вене.
- **Соната для фортепиано №8, «Патетическая» 1799.** Первая публикация состоялась в декабре 1799 года под названием «Большая патетическая соната».

16 декабря 1770 г. -
26 марта 1827 г.

*Музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия...
Музыка всегда содержательна. У каждого подлинного музыкального
произведения есть идея.*

Л. Бетховен

VI. Романтизм

1820-
1900

- Романтизм сменяет эпоху Просвещения и совпадает с промышленным переворотом, обозначенным появлением паровой машины, паровоза, парохода, фотографии и фабрично-заводских окраин. Если Просвещение характеризуется культом разума и основанной на его началах цивилизации, то романтизм утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке.
- Для романтического *мировоззрения* характерен резкий конфликт между реальной действительностью и мечтой. Действительность низка и бездуховна, она пронизана духом мещанства, филистерства и достойна только отрицания. Мечта – это нечто прекрасное, совершенное, но недостижимое и непостижимое разумом.
- Идеальным видом искусства была объявлена музыка, которая в силу своей специфики наиболее полно выражает движения души. Именно музыка в эпоху романтизма заняла ведущее место в системе искусств.

Романтизм

- **1808** - Начало формирования национальной идентичности в музыке.
- **1802–1817** - В эпоху романтизма возникает новый тип музыканта - виртуоза, и складывается культ особого его почитания. Никколо Паганини почти непрерывно гастролирующий скрипач привлекал публику не только мастерской и точной игрой, но и загадочным поведением.
- **1830** – Новый для XIX века жанр -программная симфония, то есть имеющая литературную фабулу.
- **1850** -е годы - расцвет творчества итальянского оперного композитора Джузеппе Верди и одновременно кульминационный пункт в развитии итальянской романтической оперы.
- **1875** - в Бостоне впервые исполняется Первый фортепианный концерт Чайковского. Для России эта музыка была слишком новаторской, публика ждала «национального, реалистического искусства» в духе Балакирева и «Могучей кучки». Концерт Чайковского, стоя в одном ряду с концертами Брамса и Листа, требовал высочайшего уровня исполнения. В результате первым его сыграл немец Ганс фон Бюлов.
- **1889** -Митрофан Беляев, издатель и меценат, привозит в Париж музыку русских композиторов. Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков стали главными открытиями года, фактически предвосхитившими успех Русских сезонов.

Музыка составляет истинную духовную форму искусства, точно так же, как звук показывает внутренние качества материи... Музыка есть второе мироздание, и лишь только философу, обладающему возвышенным духовным слухом, дано слышать и осознать Божественную Музыку Мира.

В.Ф. Одоевский

VII. Модернизм

1890-
1930

- **Модернизм** направление в искусстве XX века, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм, а также условностью (схематизацией, отвлечённостью) стиля. Модернизм - достаточно условное обозначение периода культуры конца XIX - середины XX в., то есть от импрессионизма до нового романа и театра абсурда. Вообще понятие модернизма тесно связано не только с искусством, но и с наукой и философией.
- Появление **экспрессионизма** - течения в европейском искусстве получившее наибольшее развитие в первые десятилетия XX века, преимущественно в Германии и Австрии. Экспрессионизм стремится не столько к воспроизведению действительности, сколько к выражению эмоционального состояния автора.

1930

VIII. Авангардизм, поставангардизм

- Этот период времени характеризуется взрывообразным ростом стилистического и жанрового разнообразия, обусловленного развитием общественно- исторических отношений, техническим прогрессом и резким повышением интереса к массовой, демократичной музыке. Для нас это означает наступление эпохи поп музыки.

Музыка есть тайное упражнение в метафизике души, не осознающей того, что она философствует... Когда я слушаю музыку, мне часто представляется, что жизнь всех людей и моя собственная суть сновидения некоего вечного духа и что смерть есть пробуждение.

А. Шопенгауер

