

Музыкальное искусство первой половины XX в.

Выполнила: студентка 4Г
Бугаева Алина

Классическая музыка

Густав Малер – (7 июля 1860 г.
– 18 мая 1911 г.) австрийский
композитор, оперный и
симфонический дирижёр.

Классическая музыка

Симфоническое наследие Малера исследователи рассматривают как единую инструментальную эпопею; на неё опирается и принятая в литературе периодизация творчества композитора.

Первый период начинается с «Жалобной песни», написанной в **1880** году; в него включают два песенных цикла – «Песни странствующего подмастерья» и «Волшебный рог мальчика» – и четыре симфонии, последняя из которых написана в 1901 году.

Второй период охватывает сочинения, написанные в **1901 – 1905** годах: вокально-симфонические циклы «Песни об умерших детях» и «Песни на стихи Рюккерта» и тематически связанные с ними, но уже чисто инструментальные Пятую, Шестую и Седьмую симфонии.

Классическая музыка

Среди симфоний Малера особняком стоит, как своего рода кульминация, **Восьмая симфония** – самое масштабное его сочинение.

И завершают эпопею три симфонии прощального характера, написанные в **1909 – 1910 годах**: «Песнь о земле» («симфония в песнях», как называл её Малер), Девятая и незаконченная Десятая. Эти сочинения отличают глубоко личный тон и экспрессивная лирика.

В оркестре Малера сочетаются две равно характерные для начала XX века тенденции: расширение оркестрового состава, с одной стороны, и зарождение камерного оркестра (в детализации фактуры, в максимальном выявлении возможностей инструментов, связанном с поисками повышенной экспрессивности и красочности, часто гротескной) — с другой: в его партитурах инструменты оркестра нередко трактуются в духе ансамбля солистов.

Классическая музыка

Рихард Штраус (11 июня 1864 – 8 сентября 1949) немецкий композитор эпохи позднего романтизма, яркий представитель немецкого экспрессионизма, особенно прославился благодаря своим симфоническим поэмам и операм.

Классическая музыка

Симфонические поэмы Р. Штрауса

Благодаря увлечению симфоническими поэмами появилась первая из них, показавшая зрелое мастерство, – Дон Жуан. Во время премьеры в 1889 году половина публики аплодировала, в то время как другая половина шикала.

За «Дон Жуаном» последовали: «Из Италии» (1886), «Макбет» (1888/1890), «Смерть и просветление» (1888—89), «Весёлые проделки Тиля Уленшпигеля» (1895), «Так говорил Заратустра» (1896) и другие.

В конце XIX века Штраус обращается к опере. Его первые опыты в этом жанре провалились. В 1905 году он создаёт Саломею (по пьесе Оскара Уайльда), которая была встречена столь же пылко и неоднозначно, как в своё время Дон Жуан. На премьере в Метрополитен Опера в Нью-Йорке протесты публики были столь громкими, что опера была снята после первого же представления.

Классическая музыка

Р. Штраус известен как автор 2 балетов: «Легенда об Иосифе» (ор. 63, 1912) в постановке М. М. Фокина на либретто Г. фон Гофманстала для Русского балета Дягилева (1914); «Взбитые сливки» (ор. 70, 1922).

Сочинения для солирующего инструмента и оркестра

Намного больше музыки Штраус писал для сольного инструмента (или инструментов) с оркестром. Наиболее известны два концерта для валторны с оркестром (№ 1 Ми-бемоль мажор, соч. 11 и № 2 Ми-бемоль мажор), симфоническая поэма Дон Кихот для виолончели, альты и оркестра, а также написанный в поздние годы концерт для гобоя с оркестром и концертный дуэт для фагота и кларнета, который стал одной из его последних работ (1947).

Классическая музыка

Ян Сибелиус (8 декабря 1865 – 20 сентября 1957) финский композитор.

Классическая музыка

Творчество Сибелиуса развивалось преимущественно в традициях западноевропейского романтизма, стилистика некоторых его сочинений отразила веяния импрессионизма. Основные творческие достижения сосредоточены в области оркестровой музыки (7 симфоний, симфонические поэмы, сюиты).

Широко известны также скрипичный концерт, оркестровый «Грустный вальс» (из музыки к драме А. Ярнефельта «Смерть»), хоровой «Гимн Финляндии». Многие сочинения Сибелиуса прямо или обобщённо связаны с финской национальной тематикой. Видный представитель «золотого века» финского искусства периода 1880—1910 годов.

Классическая музыка

Большинство сочинений Сибелиуса для драматического театра (всего их шестнадцать) — свидетельство его особой склонности к театральной музыке: в частности, это симфоническая поэма «Финляндия» (Finlandia) (1899) и «Грустный вальс» (Valse triste) из музыки к пьесе шурина композитора Арвида Ярнефельта «Смерть» (Kuolema).

Творческая деятельность Сибелиуса фактически завершилась в 1926 симфонической поэмой «Тапиола», op. 112.

Классическая музыка

Сергей Васильевич
Рахманинов (20 марта (1
апреля) 1873 – 28 марта 1943)
русский композитор, пианист,
дирижёр. Синтезировал в
своём творчестве принципы
петербургской и московской
композиторских школ (а также
смешение традиций
западноевропейской и
ближневосточной музыки) и
создал свой оригинальный
стиль.

Классическая музыка

Творчество Рахманинова принято условно делить на три или четыре периода: **ранний (1889 – 1897)**, **зрелый (его иногда делят на два периода: 1900 – 1909 и 1910 – 1917)** и **поздний (1918 – 1941)**.

Первый ранний период начинался под знаком позднего романтизма (Первый Концерт, ранние пьесы). Однако уже в Трио ре-минор (1893), Рахманинов даёт пример смелого творческого синтеза традиций романтизма (Чайковский), «кучкистов», древнерусской церковной традиции и современной бытовой и цыганской музыки. Это произведение – один из первых в мировой музыке примеров полистилистики – словно символически возвещает преемственность традиции от Чайковского – Рахманинову и вступление русской музыки в новый этап развития. В Первой Симфонии принципы стилистического синтеза были развиты ещё более смело, что и послужило одной из причин её провала на премьере.

Классическая музыка

Период зрелости отмечен формированием индивидуального, зрелого стиля, основанного на интонационном багаже знаменного распева, русской песенности и стиля позднего европейского романтизма. Эти черты ярко выражены в знаменитых **Втором Концерте** и **Второй Симфонии**, в фортепианных прелюдиях **ор. 23**.

Однако начиная с симфонической поэмы «**Остров мёртвых**» стиль Рахманинова усложняется, что вызвано, с одной стороны, обращением к тематике символизма и модерна, а с другой — претворением достижений современной музыки: импрессионизма, неоклассицизма, новых оркестровых, фактурных, гармонических приёмов. Центральное произведение этого периода — грандиозная поэма «**Колокола**».

Классическая музыка

Поздний (зарубежный) период творчества отмечен исключительным своеобразием. Стиль Рахманинова складывается из цельного соединения самых различных, порой противоположных стилистических элементов: традиций русской музыки, древнерусского знаменного распева, джаза, «ресторанной» эстрады 1930-х годов, виртуозного стиля XIX века и жёсткой токатности авангарда.

В самой разнородности стилистических предпосылок заключён философский смысл — абсурдность, жестокость бытия в современном мире, утрата духовных ценностей. Произведения этого периода отличаются загадочной символикой, смысловой полифонией, глубоким философским подтекстом.

Импрессионизм

Музыканты-импрессионисты заметно расширили современную тональную систему, открыв путь многим гармоническим новшествам XX в. Усложнение аккордных комплексов (нонаккорды, ундецимаккорды, альтернативные квартовые созвучия) сочетаются у них с упрощением, архаизацией ладового мышления (натуральные лады, пентатоника, целотонные комплексы).

Ритмика подчас зыбка и неуловима. Для мелодики характерны не закругленные построения, но короткие выразительные фразы-символы, напластования мотивов.

Особую свежесть музыке импрессионистов придало частое обращение к песенно-танцевальным жанрам, тонкое претворение ладовых, ритмических элементов, заимствованных в фольклоре народов Востока, Испании, в ранних формах негритянского джаза

Импрессионизм

Клод Дебюсси (22 августа 1862 года – 25 марта 1918 года) французский композитор. Ведущий представитель музыкального импрессионизма.

Импрессионизм

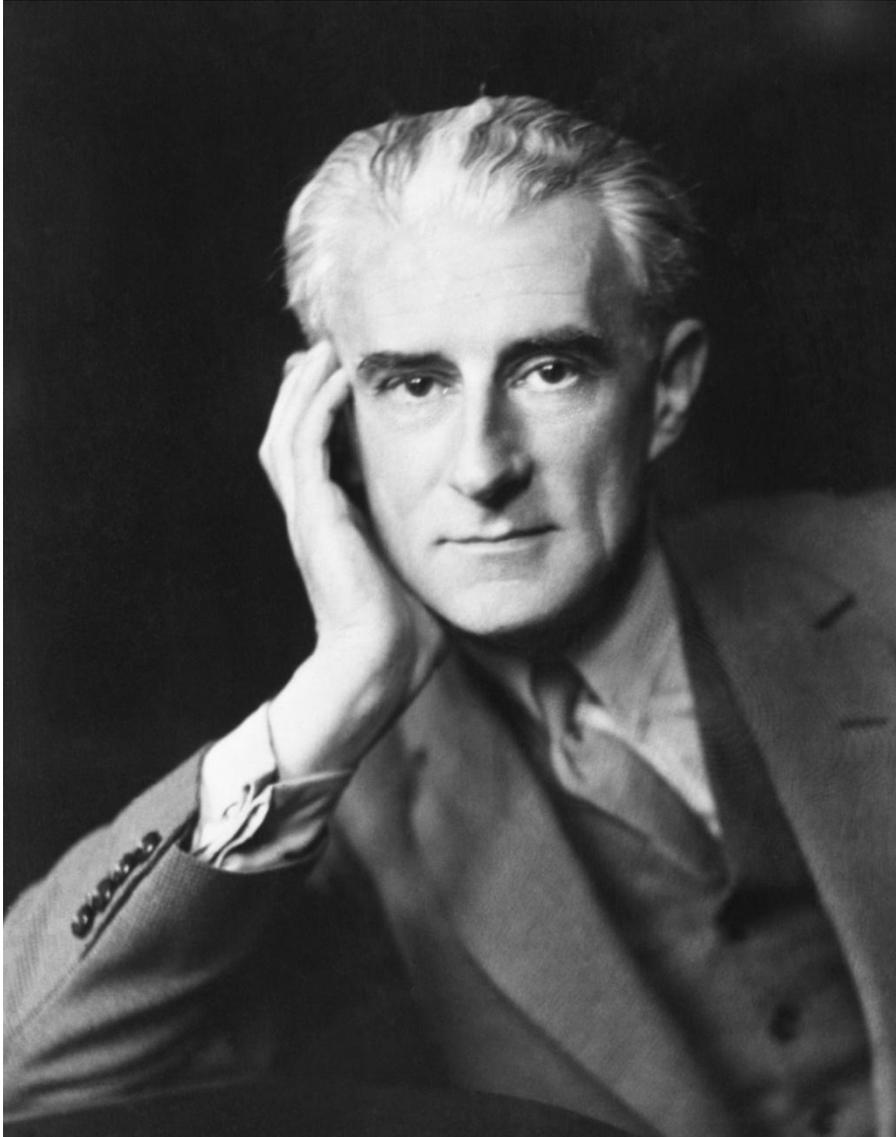
Творческая биография Клода Дебюсси началась с участия в композиторских конкурсах за Большую Римскую премию, и уже через год благодаря кантате «Блудный сын» он ее получил.

В 1889 году Дебюсси посетил Всемирную выставку в Париже, после которой заинтересовался экзотическими оркестрами — аннамитским и яванским. На тот момент стиль композитора еще окончательно не сформировался: это произошло только через три года.

В 1905-1907 году автор работал над произведением «Образы», а вскоре сочинил сюиту «Детский уголок», которую посвятил своей дочке Шушу.

Дебюсси давно задумывался о музыке для балета, и в 1913 году сделал первые шаги в этом направлении. Балет «Игры», музыкальное сопровождение к которому написал композитор, показала труппа «Русских сезонов» под управлением Сергея Дягилева. Спектакли с успехом прошли во французских и британских театрах.

Импрессионизм

Жозеф Морис Равель (7 марта 1875 – 28 декабря 1937)
французский композитор и дирижёр. Вошёл в историю как один из ведущих представителей музыкального импрессионизма.

Импрессионизм

В «Болеро» (одном из самых популярных сочинений Равеля) композитор пытался соединить классические традиции с ритмами испанской музыки. Замысел этого произведения принадлежит знаменитой балерине Иде Рубинштейн.

В 1925 году Равель завершил работу над новаторским произведением «Дитя и волшебство», назвав его оперой-балетом.

В 1928 году совершил четырёхмесячное турне в США и Канаде, где как пианист и дирижёр с успехом исполнял собственные сочинения.

В 1929 году композитору присвоено звание почётного доктора музыки Оксфордского университета.

В 1932 году Равель вновь совершил турне по Европе вместе с пианисткой Маргаритой Лонг. В это же время он начал работать над новым произведением — балетом «Жанна д'Арк», однако, попал в автомобильную аварию и прекратил творческую работу.

Экспрессионизм

Принципы экспрессионизма были характерны и для представителей других видов искусства первой трети XX в. В музыке предтечей экспрессионизма считается Вагнер.

К специфически экспрессионистским характеристикам музыкального языка относят повышенную диссонансность гармоний, болезненную изломанность мелодики, вязкость фактуры, использование жестких, пронзительных звучаний, прерывистость вокальной линии, инструментальную трактовку вокальных партий, возбужденную речитацию, переплетение пения с разговорной речью, использование возгласов и криков. Многие из этих элементов музыкального языка Э. были абсолютизированы и иногда доведены до принципиального абсурда наиболее продвинутыми композиторами второй пол. XX в.

Экспрессионизм

Арнольд Франц Вальтер Шёнберг (13 сентября 1874 – 13 июля 1951) австрийский и американский композитор, педагог, музыковед, дирижёр, публицист. Крупнейший представитель музыкального экспрессионизма, основоположник новой венской школы, автор таких техник, как додекафония (12-тоновая) и серийная техника.

Экспрессионизм

Первым публично исполненным сочинением композитора был созданный в 1897 году Струнный квартет D-dur (без обозначения опуса), прозвучавший в венском Музикферейне 20 декабря 1898 года.

Летом 1910 года Шёнберг пишет свой первый важный теоретический труд «Учение о гармонии» .

В начале 1920-х годов он изобретает новый «метод композиции с 12 соотнесёнными между собой тонами», широко известный как «додекафония», впервые пробуя его в своей Серенаде ор. 24 (1920—1923). Этот метод оказался самым влиятельным для европейской и американской классической музыки XX века.

Одним из самых значительных достижений Шёнберга стала его незавершённая опера на библейский сюжет «Моисей и Аарон», начатая ещё в начале 1930-х годов. Вся музыка оперы строится на одной 12-звучной серии.

Экспрессионизм

Альбан Берг (9 февраля 1885, Вена – 24 декабря 1935) австрийский композитор и музыкальный критик. Видный представитель музыкального экспрессионизма и Нововенской композиторской школы.

Экспрессионизм

Всемирную известность Бергу принесла опера «Воццек» (по пьесе «Войцек» Георга Бюхнера), которую он писал в течение нескольких лет (окончена в 1922).

Творческое наследие Берга (помимо опер) невелико по объёму. Наиболее известное инструментальное сочинение – Концерт для скрипки с оркестром (1935). Среди других сочинений – Камерный концерт для фортепиано и скрипки в сопровождении 13 духовых инструментов (1925), Лирическая сюита для струнного квартета (1926, тайная программа содержит драматическую историю любви автора к Х. Фукс-Робеттин) и концертная ария «Вино» для меццо-сопрано с оркестром (на стихи Ш. Бодлера; 1929).

Экспрессионизм

Антон Веберн (3 декабря 1883 – 15 сентября 1945) австрийский композитор и дирижёр, один из основателей Новой венской школы.

Экспрессионизм

Ученик и последователь создателя т.н. «атональной» школы Арнольда Шёнберга. Веберн довёл её принципы до крайних форм выражения.

Он использовал в своих сочинениях додекафонную и серийную технику. Для его музыки характерны предельная афористичность, сжатость, лаконизм, экономия и концентрация музыкальных выразительных средств, а также строгость, возвышенность и ирреальность музыкальных образов.

Автор симфонических, камерно-инструментальных, вокальных и хоровых произведений, из которых только 31 помечены номерами opus'ов. Автор литературных трудов, поэзии, драмы «Мёртвый» (1913), музыкальных исследований и статей, анализов собственной музыки, цикла бесед «Путь к новой музыке», изданного посмертно в 1960, и т. д.

Экспрессионизм

Новая венская школа – устоявшееся в мировом музыковедческом дискурсе название композиторской школы, эстетические принципы которой исторически сложились в первой трети XX века в Вене, явившись результатом активной творческой, педагогической и организационной деятельности Арнольда Шёнберга и его учеников.

Основные участники. Кроме самого Арнольда Шёнберга, творческий костяк Новой венской школы составили композиторы Антон Веберн, Альбан Берг, а также Ханс Эйслер (в начальный период творчества), Виктор Ульман, Генрих Яловец, Эгон Веллес, Теодор Адорно, Ханс Эрих Апостель, Рене Лейбовиц и некоторые другие.

Центральным и ключевым принципом музыкально-композиционной реформы Шёнберга стала полная ликвидация тональной основы музыки и её замена специально разработанными атональными техниками, связанными с концепциями серийности, сериальности, додекафонии, пуантилизма.