

Классный час-лекция Путешествие по музыкальным эпохам

Добрый вечер дорогие друзья! Сегодня наш концерт посвящен фортепианной музыке, которая будет исполнена учениками детской музыкальной школы. Более трёх столетий фортепианная музыка радует слушателей жанровым многообразием, тематическим богатством.

Музыка как вид искусства обладает сильным воздействием на внутренний мир человека. Она может доставлять наслаждение, или напротив, вызвать беспокойство. Часто музыка способна выразить чувства сильнее, чем слово.

Классическая музыка, т.е. серьёзная и глубокая, осмысленная всегда выражала нравственные, религиозные или философские проблемы человечества. Она развивалась параллельно с другими видами искусства, поэтому в ней много общего с живописью, архитектурой, скульптурой, литературой и театром.

Искусство и, прежде всего музыка разных эпох отражало своё время и выражалось определённым художественным стилем. Поговорим о некоторых из них.

Барокко

Само слово «барокко» в переводе с итальянского означает «странный», «причудливый».

Для произведений эпохи барокко характерно стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и вымысла.

Творцы эпохи барокко демонстрировали человеку его незначительность в огромном мире, как бы указывая на временность, мимолетность всей людской жизни.

Наблюдая за произведениями барокко, мы оказываемся в мире огромных зданий, картин, занимающих целиком потолок или стену зала.

Лепные украшения в архитектуре, развивающиеся одежды и театрально-эффектные позы статуй, многофигурные композиции в живописи усиливают эмоциональное воздействие на человека.

Музыкальные произведения тоже разрастались до невиданных размеров: барочные оперы звучат 4 часа, некоторые инструментальные пьесы увеличились в 6 раз.

Этой цели служили и своеобразные дополнительные звуки – украшения – «мелизмы», которые придавали звучанию изысканность и пышность.

Музыканты барокко не только исполняли музыку, но и импровизировали, то есть сочиняли на ходу. А целью импровизации было удивление, «поражение» слушателей неожиданностью и изобретательностью исполнителя.

Назовём самых именитых музыкантов барокко. Это Георг Гендель, Антонио Вивальди и, конечно, Иоганн Себастьян Бах. Бах писал духовную и светскую музыку. Много произведений он создал для своих учеников. Это своего рода упражнения для развития техники пальцев и слуха. К ним относятся инвенции, прелюдии и фуги. Напомним, прелюдия – с латинского языка – «вступление», как правило, вступление к фуге.

И. С. Бах. Прелюдия до-минор

Чтобы лучше понять звучание фуги, необходимо прислушаться к главной теме (она звучит в самом начале сочинения), которая далее будет «бегать» по разным голосам.

И. С. Бах. Прелюдия и фуга ре-минор.

Классицизм

Выражение КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА имеет два значения.

Первое значение:

- любая серьёзная музыка, ставшая образцом для последующих поколений, к которой можно отнести и музыку Баха, и музыку композиторов XX века.

Второе значение:

- музыка, созданная в эпоху Классицизма.

Что это за эпоха? Новое направление охватывает период с 1730 по 1820 годы.

Определение «классический» с латинского языка означает «совершенный», «образцовый». Действительно, искусство классицизма воспринимается как продуманное, просчитанное, стройное по форме искусство. В нём всё симметрично, как в геометрии.

Классицизм во всём выражал стремление к идеалу. Как и сам человек, искусство классицизма было жизнеутверждающим и светлым. Музыка явно предпочитала радоваться и веселиться, быть мажорной.

Именно в эту эпоху сформировались серьёзные крупные жанры: квартет, симфония, соната, концерт.

Понятие классицизм устойчиво ассоциируется с творчеством венских классиков – ГАЙДНА, МОЦАРТА, БЕТХОВЕНА. Музыка классиков звучит легко, «она как будто меньше весит», чем многослойная музыка прошлого. На формирование музыки Классицизма сильно повлиял театр. Подобно появлению разных персонажей в спектакле в симфониях и сонатах обязательно чередуются разные по характеру мелодии.

И. Гайдн. Соната ре-мажор, I часть.

Йозеф Гайдн был добряком и шутником, и эти юмористические черты проявились в его музыке. Людвиг Бетховен – другой представитель венского классицизма, в его музыке преобладают динамические контрасты, массивные аккорды.

Л. Бетховен. Соната фа-мажор, I часть.

Романтизм

Французская революция 1789 года сыграла огромную роль в формировании нового направления в искусстве – РОМАНТИЗМА. Она принесла мыслящим людям настроение разочарования и безнадёжности. За что боролись революционеры, не сбылось. Новые чувства отразились в искусстве романтиков. Реальность была мрачна, поэтому романтики искали утешение в мире мечты. Основными темами становятся одиночество, далёкое прошлое, сочная экзотика, сказка. Романтиков интересует человеческая душа, её страсти и переживания. Большое место в творчестве романтиков начинает занимать тема природы, стихии.

Эпоха Романтизма подарила миру великих музыкантов. Общество мещан, торговцев, простых обывателей диктовало музыкальному искусству свои вкусы, что привело к созданию «лёгких» жанров, рождению развлекательной эстрады.

Ведущим жанром становится миниатюра, часто имеющая конкретное название. В небольшом инструментальном сочинении-миниатюре можно было запечатлеть и мимолётные чувства, и глубокое душевное потрясение, и мгновенное настроение, и зарисовку с натуры. Излюбленным жанром становится «Песня».

Теперь песни исполняются не только голосом, но и звучат на инструменте.

Немецкий композитор Феликс Мендельсон знакомый всем по «Свадебному маршу», создал произведения, которые назвал «Песнями без слов».

Ф. Мендельсон. «Песня без слов».

Музыка норвежского композитора-романтика Эдварда Грига весьма популярна в наши дни. Благодаря её яркости и узнаваемости она часто используется в телевизионных рекламах. Предлагаем послушать менее известное, но не менее интересное произведение Грига.

Э. Григ. «Минувшие дни».

Музыка XX века

Всё то лучшее, что стало классикой предшествующих эпох, впитывалось композиторами XX века. Добавляя черты нового времени, его ритмы, интонации, своеобразие национальных школ, композиторы XX века создавали свои неповторимые шедевры.

Непревзойденным классиком нового времени стал отечественный композитор Дмитрий Шостакович. В его музыке мы слышим интонации сурового XX века, исторических событий,

потрясающих нашу страну. Вместе с тем ему легко удавались гротесковые и юмористические образы.

Д. Шостакович Три фантастических танца.

В последние годы нашего времени появляется много новых современных имён, среди которых композитор Т. Лазарева. В её творчестве много пьес для самых маленьких пианистов.

Т. Лазарева. «Малышка пони».

Джус Т.И. декабрь 2017 г.