Название учебного заведения

Реферат по учебной дисциплине «Культурология»

 на тему: «Музыка эпохи классицизма».

 Выполнил: Ф.И.О.

 Проверил: Ф.И.О.

2018

**План**

1. Введение…………………………………………………………………………………3

2. Сходства и различия в музыке с другими эпохами………………………………4

3. Музыкальные жанры эпохи классицизма………………………………………5-6

4. Великие композиторы эпохи классицизма и их произведения……………7-11

5. Заключение……………………………………………………………………………12

6. Список литературы………………………………………………………………….13

**1. Введение.**

 Классицизм (термин, произошедший от латинского classicus, что значит «образцовый»), подобно барокко, в развитии, воплощении и достижениях оказался явлением мирового масштаба. Это художественное течение в литературе и искусстве XVIII – начале ХIХ века являлось на тот период лидирующим, а его влияние на художественную жизнь Европы было весьма широким и продолжительным.

 Как и любому художественному направлению, классицизму присущи свои отличительные черты. В данном случае, это высокий гражданский пафос и тематика, строгое соблюдение устоявшихся правил и норм, среди которых – единство места, времени и действия, заимствованный у античных драматургов.

 Классицизм возник как результат протеста против пышности барокко, его иллюзорного взгляда на мир и обилия загадочной символики. Выдвигая свою собственную художественную концепцию, классицизм утверждает на первом месте долг личности перед государством, который важнее и выше собственных интересов. Известный учёный Ю. Б. Борев, обозначает суть классицизма как «период надежд на долг, разум и нормы», а человека эпохи классицизма как «человека долга и абсолютизма».

 Классицизм зародился во Франции в конце восемнадцатого столетия, придя на смену эпохе барокко. Искусство классицизма отразило в себе ряд специфических черт: в частности, укрепление монархии и эволюцию общественного мировоззрения, в котором произошёл переход от религиозного к светскому.

 Фундаментом классицистического искусства следует назвать культ разума. Его суть составляли такие понятия, как логика, строгая рациональность, стройность. Вновь в качестве идеала была избрана античность, поскольку ядром её эстетики являлись гармония и логика.

 Классицизм диктовал доминирование разума над чувствами, типологии над индивидуальным; строгость и уравновешенность над излишествами. Для создания художественных произведений были установлены каноны.

 Ещё одной отличительной чертой классицизма являлось подразделение жанров по категориям. Теперь одни из них считались «высокими», другие – «низкими», и соединять их было нельзя. В этом русле и развивалось все искусство.

**2. Сходства и различия в музыке с другими эпохами.**

 Музыкальная культура классицизма развивалась очень интенсивно. Помимо того, что появились новые жанры и композиторы совсем иного качества, чем раньше, эпоха классицизма характеризуется таким явлением, как возникновение различных сообществ, салонов, оркестров. Становится популярным организация и проведение оперных спектаклей, концертов, являющихся открытыми для широкой публики. Музыкальной столицей Европы на этот раз становится Вена, подарившая миру трёх величайших композиторов, известных как венские классики. Это Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен. Огромную роль сыграли такие композиторы, как Ж.-Б. Люлли (основатель классицизма в музыкальном театре) и К. Глюк.

 Композиторы, принадлежащие к венской школе, отличались высоким профессионализмом, могли писать музыку в самых различных жанрах. Главной чертой музыкальной культуры эпохи классицизма можно назвать простую и совершенную форму при богатстве содержании и образности. Венские классики умели это делать блестяще.

 В эпоху классицизма все художники (независимо от вида искусства) стремились воспеть личность человека, у которого разум и логика властвуют над чувствами. Музыка классицизма – это ясность, гармония, простота, естественность, лёгкость. Её кажущаяся простота компенсируется истинной гениальностью сочинений композиторов венской школы.

 В эпоху классицизма значение творческой индивидуальности стало неоспоримым (художественные произведения не пропагандировали индивидуальность героев). Оно ещё более выросло по сравнению с другими эпохами. На примере каждого из венских классиков можно увидеть торжество неповторимой индивидуальности: Й. Гайдн, Л. ван Бетховен, В. А. Моцарт – любой из них оказывается единственным в своём роде.

 Итак, в музыке эпохи классицизма, как и в музыке предыдущих эпох, происходила борьба между духовным и светским направлениями; как и в эпоху Ренессанса, классицизм обратился к идеалам античности.

 Новыми явились такие черты, как рационализация, разумность, упорядоченность, избавление от чрезмерности внешних украшений (присущих барокко), установление строгих канонов.

**3. Музыкальные жанры эпохи классицизма.**

 В эпоху классицизма появился ряд новых музыкальных жанров. В области инструментальной области это соната, концерт и симфония. В связи с этим произошло формирование и новой музыкальной формы – сонатно-симфонической, характеризующейся многочастностью, цикличностью.

Кратко рассмотрим каждый из них.

 Соната – жанр как сольной, так и ансамблевой музыки. Произведение, написанное в этом жанре, состоит из нескольких частей, обычно трёх (или четырёх, если в произведение включены менуэт или скерцо). Первая и последняя части сонаты, как правило, быстрые, а средняя – медленная. По нормам классицизма, сонату не могут исполнять более двух музыкантов, и данное правило, как и некоторые другие, сложившиеся в эту эпоху, действует до сих пор.

 Концерт – жанр инструментальной или вокально-инструментальной музыки. Сочинения, написанные в этом жанре, предполагают нескольких исполнителей. Особенность жанра – противостояние солиста или небольшой части голосов остальному ансамблю посредством более яркого музыкального материала, тематического потенциала, окраски звука и т.д.

 Симфония принадлежит к жанрам инструментальной музыки, для исполнения оркестром. Произведения симфонического жанра – это многочастные произведения, в которых отражено глубокое и принципиальное мировоззрение автора. Классический вариант симфонии – это четыре части, контрастные по характеру и составляющие сонатно-симфонический цикл. Утверждение этого варианта симфонии произошло, благодаря творчеству Й. Гайдна и В. А. Моцарта.

 Необходимо заметить, что в этот период сформировались типы камерных ансамблей – трио и струнный квартет. Все эти достижения венской школы функционируют и сегодня.

 В эпоху классицизма обогащается и совершенствуется жанр оперы. Происходит выход этого жанра из кризиса, наступившего в конце эпохи барокко. Форма и содержание этого жанра претерпевают трансформации. Возникает и новый оперный жанр – комическая опера. Автором первой оперы в этом жанре был Дж. Б. Перголези («Служанка-госпожа», написанная в 1773 году). Если в серьёзной опере действовали герои античных мифов, то в комической – люди из народа, превосходящие по моральным и умственным качествам аристократов. Комическая опера тесно пересекалась с народной музыкой. Пользующейся огромной популярностью, этот жанр, тем не менее, не мог ответить всем запросам эпохи. Этот вопрос помогла решить оперная реформа, осуществлённая К. Глюком – австрийским композитором, который одним из первых ощутил кризис оперы-seria с его тенденциями к пышности, декоративности в ущерб внутреннему содержанию. Ему виделась совсем иная концепция серьёзной оперы, и он осуществил реформу в области оперного искусства.

 Такой реформаторской оперой стала его опера «Орфей и Эвридика» (1762), в которой композитор воплотил свои идеи, основной из которых была мысль о возвращении музыке её прежних функций: находится в соединении с драмой и способствовать выявлению её художественных средств и задач. Опера оказалась в центре бурных дискуссий, но последнее слово осталось за автором «Орфея и Эвридики».

 Таким образом, эпоха классицизма не только породила новые жанры, но также усовершенствовала и реанимировала старые.

**4. Великие композиторы эпохи классицизма и их произведения.**

 Как уже говорилось, великой тройкой композиторов являются Й. Гайдн, В.А. Моцарт и Л. ван Бетховен. Первый из них – Йозеф Гайдн – творил свои произведения на протяжении пятидесяти лет. Он сумел преодолеть вековой рубеж, захватив и девятнадцатое столетие. Все этапы венской композиторской школы отмечены его присутствием. Творчество Й. Гайдна поражает своей активностью, энергией, гармоничностью и свежестью.

 Й. Гайдн родился в простой семье – он был сыном каретного мастера. Но он был настолько одарён музыкально, что это было невозможно не заметить в самом раннем возрасте. Поэтому с шести лет он начинает брать уроки клавесина и скрипки, петь в хоре при церкви и далее (после переезда в Вену) его берут певчим в столичной капелле. Голос Йозефа отличался удивительной красотой и чистотой, за что его очень ценили. Что же касается способностей композитора, которые также дали знать о себе очень рано, то их никто не замечал. Когда голос юноши сломался, он был вынужден покинуть капеллу.

 После этого начинается трудный период в жизни Й. Гайдна, но он делает всё, чтобы получить музыкальное образование самого высокого уровня, не теряя при этом жизнелюбия и чувства юмора. Композиторская деятельность Й. Гайдна начинается в 1759 году, когда он становится капельмейстером придворной капеллы графа И. Морцина. Именно тогда пишутся первые сочинения Й. Гайдна для инструментального состава: сонаты, квартеты, симфонии. После роспуска капеллы композитор начинает сотрудничество с князем П. Эстерхази. В его капелле Й. Гайдн выполняет множество обязанностей и всё на очень жёстких условиях: он не имел прав на свою музыку, он не мог писать для других, он не мог даже выезжать из имения магната. Этот плен длился практически тридцать лет, и только лишь великолепный оркестр, который был в распоряжении композитора, мог послужить для него утешением. Произведения Й. Гайдна, созданные в этот период, звучали именно в его исполнении. Несмотря на изоляцию, Й. Гайдн вырос в крупнейшего мастера мирового значения. Он никуда не выезжал, зато его музыка звучала в родной Австрии и других европейских странах.

 Несмотря на жизнерадостный характер Й. Гайдна, многие из его сочинений отмечены драматическим звучанием, что объяснялось зависимым, почти рабским положением автора. Таковы его симфонии с красноречивыми названиями: «Страдание», «Траурная», «Прощальная». В симфонических циклах («Лондонские» и «Парижские» симфонии) композитором были установлены законы данного жанра.

 Смерть князя освободила композитора от унизительных и рабских условий, и Гайдн получил возможность посетить, наконец, другие страны. Это была новая, свежая струя в его жизни. Тогда и были написаны вышеупомянутые симфонии – «Парижские» и «Лондонские», которые свидетельствовали о том, что для композитора открылись совершенно иные возможности.

 В Лондоне на Й. Гайдна огромное впечатление произвела музыка Ф. Генделя, и под её воздействием он создал свои оратории светского характера – «Времена года» и «Сотворение мира», в которых лучше всего выражаются идеалы эпохи классицизма.

 Остаток жизни Й. Гайдна прошёл в Вене и в Гумпендорфе – местечке в окрестностях столицы. До конца своих дней композитор продолжал свою деятельность, результатом чего явилось огромное наследие – более тысячи сочинений.

 Музыка Вольфганга Амадея Моцарта – это воплощение совершенства, гармонии, творческой индивидуальности; это кульминация красоты в музыке (П.И. Чайковский). В.А. Моцарт появился на свет в музыкальной семье и уже в четыре года проявил выдающиеся способности. Он в самое короткое время научился играть на скрипке, клавире и органе, а также писал музыку. Отец юного дарования – придворного музыканта – быстро понял, что его сын превосходит всех остальных, а потому приложил все усилия к развитию его таланта. Скоро маленький Вольфганг, обретший славу «чудо-ребёнка», начал гастролировать по Европе вместе с отцом и сестрой, которая также было немало одарена.

 Поездки оказались очень плодотворными для Вольфганга: это постижение тонкостей всех существующих жанров, знакомство с Иоганном Кристианом Бахом (сыном великого композитора). Всё это заставляет мальчика пробовать себя в этих жанрах и более чем успешно.

 В юношеском возрасте В.А. Моцарт теряет к себе интерес покровителей. Он возвращается в Зальцбург, где он снова стал исполнять обязанности концертмейстера, где он на заказ писал духовную и развлекательную музыку. Однако и в этот период он сумел создать ряд шедевров: «Маленькая ночная серенада», сонаты (скрипичные и клавирные), концерты для скрипки с оркестром, Симфония соль-минор (ор. 25). Важное значение для творчества В.А. Моцарта имеет опера-seria «Идоменей, царь Критский», которая продемонстрировала факт состоявшейся личности её создателя (Мюнхенский период творчества).

 В Венский период творчества В.А. Моцарт написал такие шедевры в области оперного искусства, как «Свадьба Фигаро» и «Дон-Жуан». Далее, постигая музыку своих великих предшественников – И.С. Баха и Г.Ф. Генделя, Моцарт поднимается на ещё более высокую ступень мастерства, показателем которой становятся «Фантазия и соната до-минор». Далее следует Пражский период творчества, когда В.А. Моцарт пишет великолепные и разнохарактерные произведения: опера «Милосердие Тита», «Пражская симфония» ре мажор; симфонии, ставшие одним из решающих шагов к установлению симфонизма в музыке.

 Завершился жизненный и творческий путь В.А. Моцарта двумя сочинениями, которые находятся на высочайшем уровне композиторского мастерства по всем параметрам. Это опера «Волшебная флейта» и «Реквием», противоположные по своему смыслу характера. «Волшебную флейту» можно назвать торжеством оптимистического восприятия жизни, солнечного света, разума. «Реквием» – это скорбь, мрачность и величие. Произведение это не было дописано, а сам факт его появления – повод для детективного расследования (таинственный заказчик в чёрном). Не менее загадочны обстоятельства смерти В.А. Моцарта в 1791 году на пике жизни – в тридцать пять лет.

 Людвиг ван Бетховен родился в Бонне – в период, когда слава «чудо-ребёнка» Вольфганга Моцарта уже гремела в полную силу. Отец Людвига, как и в случае с В.А. Моцартом, тоже служил при дворе в должности тенориста капеллы. Иоганн ван Бетховен жаждал для своего сына аналогичной славы, но этому проекту не дано было осуществиться. Хотя, как и Моцарт, маленький Людвиг очень рано проявил тяготение к композиторству. С тринадцати лет он начал работать – как помощник органиста, далее – как концертмейстер в театре. Через какое-то время Л. ван Бетховен отправился в Вену, где произошло его знакомство с В.А. Моцартом, который предсказал для него великое будущее. Вернувшись в Бонн, композитор создал большое количество произведений, среди которых выделяются концерты для фортепиано. Это был прорыв в фортепианной музыке.

 Если же говорить в целом, то концерты Бетховена имеют особое значение в истории музыки, поскольку в них намечаются новые черты, не свойственные этому жанру, например, тенденция к симфонизму. Продолжая традиции Моцарта в этом отношении, Бетховен укрупняет свой замысел; его концерты не столь изящны, как произведения великого предшественника. В них чувствуется монументальность, монолитность, которые и далее станут отличительными чертами творчества.

 Период создания концертов был омрачён болезнью Л. ван Бетховена – внезапно появившейся и прогрессирующей глухотой. Будучи блестящим пианистом, он не смог в дальнейшем сам исполнять свои концерты. Это обстоятельство в какой-то мере объясняет тот драматический опечаток, который носят произведения композитора в этом жанре.

 Когда Бетховен приступил к созданию своего первого концерта, уже приближалась эпоха завершения классицизма. Людвиг ван Бетховен выступил в роли предвестника новой музыки XIX века. Его творчество оказалось наиболее новаторским; его музыка буквально возвышалась над всем музыкальным наследием Европы. Бетховенские сочинения предвосхищали музыкальные находки XIX века. Любые жанры, за которые брался Бетховен, начиная от сонаты и заканчивая симфонией, демонстрируют всё своеобразие его авторского стиля, заключающегося в монументальности, выстроенной и продуманной форме, рациональным мышлением, ясностью, равновесием между всеми частями. Все эти признаки, с одной стороны, присущи классицизму. Это и неудивительно, ведь новаторство Бетховена-композитора тесно связано с традициями, прежде всего, с венской классической музыкальной школы, гигантами которой были Й. Гайдн и В.А. Моцарт.

 По словам Ц. Веня, «Бетховен – последний композитор XIX века, для которого классицистская сонатность являлась наиболее естественной, органичной формой мышления, последний, у которого внутренняя логика музыкальной мысли господствует над внешним, чувственно-красочным началом». Эти действительно точные слова китайского музыковеда очень верно отображают суть фортепианного творчества Бетховена, которое сочетает в себе два весьма важных качества: внешнюю эмоциональную музыкальную фразу, в которой заключён различный спектр чувств, а внутренне – чётко продуманное логическое построение. Обращает на себя внимание и звучание концертов – мощное, монолитное, создающее подобие некоей масштабной атмосферы, подобной небесному своду.

 Но, сохраняя традиции, Бетховен находился в процессе поиска новых средств музыкального выражения. Как это верно подметила В. Дж. Конен, «ему требовались новые интонации – динамичные и беспокойные, резкие и упорные и, таким образом, звучание его музыки сделалось насыщенным, плотным, драматически контрастным».

 Действительно, на примере фортепианных концертов Бетховена можно заметить несомненную масштабность, ясную и строгую красоту, блеск и виртуозность – и, одновременно с этим, экспрессию, порывистость, неистовство, контрастную динамику. Эти свойства составляют основу концертного жанра у Бетховена.

 Л. ван Бетховен и сам выступал как пианист, достигнув здесь высочайшего мастерства и виртуозности, занимался педагогической деятельностью. Особенной была и его натура – нелюдимый, мрачный, резкий. Ему претило любое раболепие и низкопоклонство перед сильными мира сего.

 Композитор создал немало шедевров в области камерной музыки: «Патетическая» и «Лунная» сонаты, «Аппассионата» и другие. В целом, целый ряд фортепианных и скрипичных сонат. Нельзя не отметить его ансамбли для самых разных составов.

 Революционной является симфоническая музыка Л. ван Бетховена (Первая и Вторая симфонии). Обращает на себя внимание оратория «Христос на Масленичной горе». Период глубокой депрессии из-за прогрессирующей глухоты сменяется у композитора творческим подъёмом в 1802 – 1812 гг. Переживая глубокие страдания в личной жизни, он не остаётся равнодушным и к событиям внешней жизни (Великая Французская революция, различные освободительные движения). Он, сам сумевший преодолеть мрак, на какое-то время охвативший его душу, создаёт глубочайшие по мысли, совершенные в художественном отношении произведения, которые производят на слушателей сильнейшее впечатление. Это опера «Фиделио», Третья, Четвёртая, Пятая и Шестая симфонии, «Эгмонт» (музыка к трагедии И.В. Гёте), Четвёртый и Пятый фортепианные концерты.

 В этих и других произведениях венский классицизм воплотился полноценно и совершенно с его идейными принципами добра, справедливости и разума; с его композиционными законами, подчинёнными пропорциональности и равновесию. Остальные этапы творчества Л. ван Бетховена не относятся к классицизму. Собственно, на этом можно считать завершённым и венский классицизм.

**5. Заключение.**

 Итак, эпоха классицизма свершила переворот в музыке. Начавшись с преобразований в музыкальном театре (Ж.-Б. Люлли, К. Глюк), классицизм и далее начал развиваться по принципам, положенным этой эпохой: естественность, разум, правда, логика, взвешенность, рационализм. Этим же правилам следовал и К. Глюк, освободивший оперу от ненужного груза внешних эффектов. Такова была его опера «Орфей и Эвридика», явившаяся началом коренного переворота в оперном искусстве. Он уподобил оперу греческой скульптуре, сделав этот жанр благородным и уравновешенным.

 Истинный расцвет музыки этой эпохи происходит во второй половине восемнадцатого столетия, когда сложился и развился венский классицизм в лице Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена. В их сочинениях были совершенно и убедительно реализованы принципы классицизма.

 Эпоха классицизма способствовала появлению новых жанров. Это было время торжества концертов, сонаты и, конечно, симфоний. Сложившаяся сонатно-симфоническая форма стала классической для мирового музыкального искусства.

**6. Список литературы.**

1. Вень Ц. Новаторство и стилистические особенности концертов для фортепиано Л. ван Бетховена//Бетховен. Сборник статей. – Выпуск 4 – 5. Сост. Н.Л. Фишман. М.: Музыка, 2002 г. – 407 с.

2. Друскин М.С. Фортепианные концерты Бетховена. – М.: Музгиз, 1959. – 64 с. 3. Друскин М.С. История зарубежной музыки. – М.: Музыка, 1976. – 520 с.

4. Згорж А. Один против судьбы. Повесть о жизни Людвига ван Бетховена. – М.: Детская литература, 1973. – 319 с.

5. Исакофф С. Громкая история пианино. От Моцарта до современного джаза со всеми остановками. – М.: АСТ: COPRUS, 2014. – 480 с.

6. Кириллина Л.В. Бетховен. – М.: Молодая гвардия, 2015. – 495 с.

7. Кирнарская Д.К. Классицизм. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. – 110 с.

8. Конен В. Дж. История зарубежной музыки. Выпуск третий. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века. Пятое издание. – М.: Музыка, 1982. – 472 с.

9. Кремнев Б.Г. Моцарт. – М.: Молодая гвардия, 1958. – 288 с.

10. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. — М.: ВЛАДОС, 2002. – 248 с.

11. Одер А. Музыкальные формы. – М.: Астрель: АСТ, 2004. – 192 с.