Название учебного заведения

Реферат по учебной дисциплине «Культурология»

на тему: «Музыка как вид искусства».

Выполнил: Ф.И.О.

Проверил: Ф.И.О.

2018

План

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

2. История возникновения. Доисторическая музыка……………………………….4

3. Музыка древнего мира. Египет, Греция, Римская империя…………………5-8

4. Музыка средневековья……………………………………………………………9-10

5. Заключение……………………………………………………………………………11

6. Список литературы………………………………………………………………….12

1. Введение.

Музыка – это многогранное и поистине неисчерпаемое понятие. Музыку можно рассматривать с нескольких сторон: как физическое явление, как голоса природы, как часть жизни человека (здесь идёт речь о ритме, который свойственен человеческой жизнедеятельности и является неотъемлемым элементом музыки). Но чаще всего музыку исследуют как вид искусства. В этом смысле музыка представляет собой некий художественный образ, который «собирается» из музыкальных звуков, организованных специальным способом. Как и все другие виды искусства, музыка имеет свои собственные средства выразительности: мелодию, гармонию, темп, метр, лад, динамику и, конечно, ритм.

Есть предположения, что именно из ритма родилась древняя музыка. Ритм, будучи последовательным чередованием музыкальных звуков, является одним из важнейших средств музыки, относящихся к её формообразованию. Кроме того, ритм – это непременная основа музыки, её непосредственный первоисточник. Если рассматривать мировые музыкальные культуры, то можно обнаружить, что роль ритма у разных народов, на разных континентах имеет существенные различия. Так, например, в африканской и латиноамериканской музыке ритм зачастую преобладает над мелодией, имеет ярко выраженный характер. В любом случае, без ритма музыки не бывает (она может быть даже без мелодии), но не без ритмической основы.

Музыка дарит человеку эстетическое наслаждение, воздействует на его психо-эмоциональную сферу, способна вызывать катарсис. Именно музыка является первым видом искусства для большинства людей (колыбельная матери). Отражая жизнь человека, музыка – во всём её видовом и жанровом разнообразии – становится его спутницей на всю жизнь: от рождения до смерти. Так было в древние времена, так это продолжается и сегодня.

2. История возникновения. Доисторическая музыка.

Человечество обитало на Земле почти сто тысяч лет, прежде чем у него появилась музыка. Её родиной является Африка – материк, где, собственно, возникли первые люди, занимающиеся музыкой. Их расселение по Африке происходило постепенно, однако, как утверждают учёные, уже тогда их сопровождало некое подобие музыки в самых примитивных формах. У каждого народа были свои оригинальные проявления музыкальной практики. Войдя в жизнь человека, музыка осталась в ней на веки веков.

Истоки доисторической музыки – устные традиции. Именно таковой была её первая форма. В дальнейшем устные музыкальные формы стали называть фольклором. В древние времена появились и первые музыкальные инструменты. Начинается эволюция музыкальных инструментов с флейты. Именно её использовали древние народы, как и собственный голос в качестве музыкального инструмента. При помощи голоса доисторический человек имитировал звуки окружающей природы и делал это виртуозно. Его потребность в ритмическом выражении проявилась посредством хлопков, а также в использовании камней как подобии музыкальных инструментов. Следует отметить, что и изобретённая ими флейта значительно отличалась от флейты современной и представляла собой трубочку с дырочками.

Музыка имела для древних людей функциональное значение, т.к. они считали, что при её помощи они могут защитить себя от опасностей внешнего мира, например, диких зверей. К музыкальным проявлениям доисторического человека можно отнести и магические заклинания, и ритмически организованные действия. Узнать, какой была доисторическая музыка, невозможно, но есть шанс её увидеть – на наскальных или пещерных изображениях, которые оставил нам первобытный человек.

3. Музыка Древнего мира. Египет, Греция, Римская империя.

С изобретением нотной записи музыкальное искусство вышло на новый исторический этап, называемый древним. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что уже в те далёкие времена существовали песни, которые были нотированы своеобразным способом. Активно развивалось музыкальное искусство в крупнейших государствах Древнего мира – Египте, Греции, Древнем Риме.

В Древнем Египте музыка была важнейшей частью культурной жизни. Поначалу главенствующее положение занимали певцы, а инструментальная музыка воспринималась как соответствующее сопровождение. Но через какое-то время ситуация изменилась, и инструментальная музыка отделилась в самостоятельный жанр. Во многом это произошло благодаря разнообразию музыкальных инструментов – струнных, ударных и духовых. В Египте бытовали флейты, систры, арфы (изобретение египтян), лютни, трубы, кларнеты, тамбурины и другие ударные инструменты. Музыка и музыканты были в большом почёте, и считалось, что это искусство имеет божественное происхождение – авторство приписывалось богу Тоту.

В Египте существовало несколько музыкальных жанров: духовная музыка, военная, бытовая, парадная (исполнялась при дворе фараона). Были распространены вокально-инструментальные ансамбли, которыми руководили дирижёры (они указывали на высоту звуков). Ансамблевое исполнительство доминировало над сольным исполнением.

История сохранила даже имена некоторых музыкантов. Один из них – Кафу-анх, служивший при дворе у фараона. Он совмещал административные и творческие обязанности; мог петь и играть на флейте. Кафу-анх и ему подобные были в таком почёте, что даже удостаивались памятников. Уже тогда начали складываться музыкальные династии.

Несмотря на широкое распространение музыки в государстве, присутствие её в жизни разных классов, существовавших в древнеегипетском социуме, учёным и сегодня очень мало известно о системе записи нот в этой цивилизации. Исследователи объясняли это тем, что музыка, написанная для культовых обрядов, строго охранялась. Однако некоторые тексты сохранили образцы нотных знаков.

Музыка являлась вечной спутницей религиозных обрядов, поэтому в долг жрецам вменялось уметь петь и музицировать на арфе. В обряды входили не только музыка, но и танцы, причём среди исполнителей встречались и чужестранцы, и чернокожие танцоры. Тем не менее, основными исполнителями культовой музыки являлись жрецы, это была их привилегия (они же контролировали и профессиональную сферу исполнительства). Из под их контроля выходило только домашнее музицирование – популярная форма времяпрепровождения в Древнем Египте. Оно столь стремительно и широко распространилось, что стёрло грани между профессионалом и любителем. Музыкант перестал быть представителем элиты.

Процветало музыкальное искусство и в Древней Греции (сам термин «музыка» имеет греческое происхождение). Древнегреческая музыка достигла очень высокого уровня развития, и эволюция мировой музыки во многом обязана этому государству.

В Древней Греции данный вид искусства выполнял не только эстетическую и обрядовую функции. Греки считали, что занятия музыкой способствуют воспитанию и образованию детей и молодёжи, в чём были совершенно правы. Вместе с рисованием, грамматикой и физической культурой музыка составляла костяк образования в древнегреческом государстве.

Сохранившееся нотное наследие (ноты в древнегреческой нотации заменялись буквами) Греции несколько богаче наследия Древнего Египта и состоит из нескольких десятков произведений, среди которых есть и гимны богам. Как и в Египте, античная музыка проникла в разные сферы жизни – культовую, бытовую, в область искусства (была тесно связана с театром). Все мероприятия в государстве проходили под музыку. Более того, свободные граждане были обязаны владеть этим искусством; обучение музыки происходило на профессиональном уровне.

Очень популярными являлись различные состязания, происходившие, если выражаться современным языком, в разных номинациях: хоровое пение, сольное пение, инструментальное исполнение, композиторское и поэтическое искусство. В каждом полисе музыка имела те или иные особенности.

Культовые и трудовые ритуалы, как правило, включали в себя песни с плясками. В них прославлялись боги, отвечающие за тот или иной род деятельности. Прославление бога Диониса (в этот ритуал входили и песни, и танцы) стало началом развития древнегреческой трагедии.

Жанры были как вокальные, так и инструментальные, причём первые были в приоритете. Вокальные жанры включали в себя песни и гимны, которые, в свою очередь, делились на подвиды. Песни имели следующие жанровые оттенки: крестьянские, свадебные, хвалебные и т.д. Если же говорить о гимнах, то они тоже являлись песнями и представляли собой вариант своеобразной древнегреческой молитвы. Гимны также имели свои поджанры: дифирамбы, пеаны; гимны военные, античные, национальные. Авторами гимнов считались легендарные личности: Орфей, Мусей, Олен.

Именно в Древней Греции зародилась теория музыки и терминология; возникли основные музыкальные лады: лидийский (мажорный), дорийский (минорный), фригийский (минорный с пониженной второй ступенью). Разработкой теории музыки, как и её эстетических вопросов, занимались такие крупные учёные, как Пифагор и Аристоксен, Аллипий, Аристотель.

В Древней Греции особое призвание получили странствующие певцы, которые назывались рапсодами или аэдами. Рапсоды – это певцы-профессионалы, исполнявшие песни Гомера. Их отличительной чертой являлся жезл в руке. Аэды выступали на различных общественных мероприятиях с эпическими песнями. Их манера характеризуется как декламационная или речитативная. Они аккомпанировали себе на форминге.

Форминг является одним из представителей богатого древнегреческого инструментария, принадлежит к семейству щипковых струнных. Кроме форминга в эту группу входят: кифары, псалтерии, лиры, самбики. Однако только струнными типами инструментов разнообразие древнегреческих инструментов не исчерпывалось. Существовали также ударные (кроталы, кимавлы, тимпаны); духовые – как деревянные, так и медные. Отдельного внимания заслуживает гидравлос – прародитель современного органа. Звукоизвлечение на гидравлосе осуществлялось за счёт давления воздуха, выходившего в многочисленные трубы.

Особая часть музыкального искусства Древней Греции – это хоровая лирика. Она возникла благодаря соединению поэзии, находящейся в стране на высочайшем уровне, и музыки. Такие величайшие поэты, как Пиндар, Сапфо, Алкей создавали свои тексты специально для исполнения их под музыку. Таким образом, развитие музыкального искусства в Древней Греции было всесторонним и имело профессиональную основу.

Древнеримская музыка богата своими традициями, зародившимися ещё в глубокой древности. Римская музыка произрастает из жреческих священнодействий, из народного пения, а также из военных традиций. Уже тогда в государстве существовали военные марши, и использовалась военная сигнализация.

Поначалу музыкальное искусство Древнего Рима развивалось в рамках государства, но когда сфера его влияния расширилось, произошло значительное обогащение всей области искусств. Это касалось и музыки, так как в Рим отправились представители богемы. Это привело к началу усвоения других традиций. Особенно в этом плане повлияла на Древний Рим Греция. Так же как и греки, римляне принялись распевать поэзию, выбрав для этого оды своих национальных гениев – Вергилия и Горация. Позаимствовали римляне у греков и теоретические изыскания.

Охотно пользуясь древнегреческими музыкальными инструментами, римляне ввели в свою музыкальную практику гидравлос, авлос (в Древнем Риме он стал называться тибия), кифару, лиру и другие инструменты. Из Египта в Рим (как и в Грецию) пришёл систр.

В классический период существования Древнего Рима музыкальное искусство достигает здесь в своём развитии полного расцвета. Страсть к музыке охватила всех: от простолюдина до императора. В связи с этим вырос спрос на учителей музыки: многие богатые семьи хотели, чтобы их дети обучались игре на музыкальных инструментах.

Нередкими для музыкальной практики Римской империи были общественные концерты, на которых, в том числе, звучала и греческая музыка. У императоров стали появляться свои фавориты – певцы и музыканты, виртуозно владевшие своим делом. Римляне во многом следовали древнегреческим традициям: возводили памятники музыкантам, устраивали творческие состязания между представителями богемы. Победители таких соревнований получали лавровые венки.

Как и в Древней Греции, римляне включали в программу своих религиозных и культурных мероприятий песни, танцы, инструментальную музыку. Продолжала своё развитие и военная музыка. Она была столь необходимой в военном искусстве, что сложилась практика организации при легионах духовых оркестров.

Но всё это происходило в период расцвета Римской империи. Когда наступает период упадка, музыкальное искусство претерпевает деградацию, впрочем, как и вся культура в целом. На первое место выходит удовлетворение животных инстинктов, толпа требует «хлеба и зрелищ». Теперь музыка вынуждена обслуживать жёсткие бои гладиаторов и другие подобные мероприятия. Народ хотел только развлечений, и из музыки ушла духовность, идея, мысль. Музыканты были вынуждены подстраиваться под эту ситуацию, в результате чего музыка превратилась в шутку и ремесло, недостойное серьёзного человека. Затянувшийся кризис Римской империи надолго затормозил процесс развития музыкального искусства и повлиял на негативное отношение к музыке, сложившееся в обществе.

4. Музыка средневековья.

В средневековой Европе начинается формирование новой феодальной культуры. Музыка этого периода гармонично позволяла сосуществовать народному музыкальному искусству, любительскому и профессиональному. Музыканты из дворцов и творческих площадок для состязаний в большинстве своём перебираются в соборы и церкви в связи с главенствующей ролью церкви в государстве и жизни людей.

Однако и для светского искусства остаётся немного места, так как знати и монаршим особам по-прежнему требовались при дворе музыканты и певцы. Причём предпочтение отдавалось последним. Как и в античные времена, они услаждали слух своих покровителей сказаниями и песнями.

Поскольку музыка, как и любое другое искусство, не может существовать в каких-либо ограничивающих рамках, то помимо придворной и церковной музыки, возникает любительская музыкальная практика. Замки феодалов, улицы городов заполняются песнями самых разных жанров: канцоны, рондо, баллады, эпические песни.

Широкое распространение получает деятельность странствующих рыцарей – труверов, миннезингеров, трубадуров, чью музыкальную практику можно поставить между любительским и профессиональным уровнем.

Странствующими рыцарями (они сочетали в себе функции поэтов и музыкантов) разрабатывался мотив любовного треугольника, но с иными персонажами. В систему образов входили Поэт, Дама и некий условный Враг, который мешал их счастью.

Лирика труверов является полноценной разработкой свода правил служения и поклонения Прекрасной Даме, сходного с феодальным «васселяжем».

Труверы, как трубадуры и миннезингеры, положили начало светскому музыкальному творчеству, в качестве поэтов-музыкантов, но в них ещё очень мало проявляется индивидуальность. Так, например, труверы играли на музыкальных инструментах, подкрепляя свою поэзию гармоническим началом. Разумеется, в то время сочинение музыки ещё не ставилось в плане проблемы. Труверы шли по наитию и в области мелодии, и в плане подбора аккомпанемента. Важной заслугой труверов является то, что они дали толчок к формированию светского композиторского искусства. Кроме того, и труверы, и трубадуры закладывают то специфическое начало песенной формы, которое в дальнейшем будет использоваться в песенных жанрах Западной Европы.

Вместе с новыми музыкальными явлениями в Европе появляются невиданные здесь ранее музыкальные инструменты (например, восточные лютня и виола). Рождаются ансамбли с разнообразным составом. Особенного пика своего развития достигает фольклор. Народная среда выдвигает артистов, одарённых специфическим талантом. Это скоморохи, менестрели, сказители, шпильманы. Естественно, что их выступления не обходятся без музыки, которая играет здесь двойную роль – как аккомпанирующую, так и духовную. В этой музыке пока нет чётко выраженной индивидуальности – всё подчинено канонам, традициям, общественному вкусу и профессионализму музыканта.

Со временем начинается процесс обогащения музыкального искусства средневековой Европы. Это касается и художественно-выразительных средств, и музыкальных форм, что, несомненно, способствует расширению жанров и содержательности музыки.

Что же касается церковной музыки, то поначалу в ней господствовало одноголосие, базирующееся на диатонике. В обиход вошло понятие «григорианское пение», объединившее в себе непосредственно вокальную практику и речитацию. Между X и XI веками возникает многоголосная музыка. Это даёт толчок к зарождению новых жанров, распространившихся как в инструментальной, так и вокальной музыке. В частности, появляется такой сложный жанр, как месса – многоголосное вокально-инструментальное произведение, предназначенное для исполнения на богослужениях в католической церкви.

В XII веке формируется первая в истории композиторская школа. Происходит это во Франции. Она называлась школа Нотр-Дам. Сведений об этом творческом объединении совсем немного, и большинство сохранившихся произведений лишены авторства. Лишь два имени стали достоянием общественности – это Леонин – талантливейший композитор эпохи, и его ученик Перотин. Представителям этой школы было свойственно писать органумы. Именно этот жанр являлся наиболее распространённым в ранней европейской музыке. Благодаря достижениям Нотр-Дамской школы, в европейской музыке были заложены основы ритмики, гармонии и полифонии.

В XII – XIII веках свершается и другой важный момент музыкальной эволюции, когда обслуживающая функция музыки начинает немного ослабевать, а всё увеличивающиеся светские жанры, напротив, набирают силу и вес. Золотой век светской музыки начнётся в эпоху Возрождения.

5. Заключение.

Итак, музыка возникла в доисторические времена. Испытывая потребность выразить себя, защититься от внешнего мира, воззвать к высшим силам, человек искал для этого разные способы, одним из которых стала музыка. Первый этап музыкального развития – это её устная форма; первый инструмент – человеческий голос.

В Древнем мире начинается новая эра существования музыки – письменная. Получив возможность нотировать музыку, люди обрели возможность делиться накопленным опытом и традициями. Музыка имела в Древнем мире широкое распространение, применялась в обрядах, общественных мероприятиях, празднествах, быту, военных походах. Нельзя не отметить больших достижений государств Древнего мира в музыкальном инструментарии.

Тесно переплетённая с поэзией, танцем, древнегреческая музыка способствовала рождению театра. В Древней Греции была также разработана теория и эстетика музыки. Многие древнегреческие традиции переняла Римская империя. В этом государстве музыка, в классический период поднявшаяся на высоту почитания, престижа и профессионализма, во времена упадка низвела это искусство до шутовского ремесла.

В раннем Средневековье доминирующее положение в музыкальном искусстве занимала церковная музыка. Параллельно с ней развивались такие виды, как фольклор, любительская музыка, профессиональная, искусство рыцарей-музыкантов. Последние, как и композиторская школа Нотр-Дам, очень много сделали для последующего блестящего выражения композиторского искусства в Европе, начиная с эпохи Возрождения и заканчивая веком девятнадцатым.

6. Список литературы.

1. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года/Т.Н. Ливанова. – М.: Музыка, 1983. – 696 с.

2. Музыка. Полная иллюстрированная энциклопедия. Энциклопедический словарь от А до Я. – СПб.: АСТ, 2008. – 449 с.

3. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века/Ц.Г. Нессельштраус. – М.: Искусство, 1964. – 332 с.

4. Сапонов М.А. Менестрели/М.А. Сапонов. – М.: Классика, XXI, 2004. – 400 с.