Название учебного заведения

Реферат по учебной дисциплине «Культурология»

на тему: «Музыка в эпоху барокко».

Выполнил: Ф.И.О.

Проверил: Ф.И.О.

2018

План

1. Введение………………………………………………………………………………3-4

2. Отличительные особенности музыки в эпоху барокко……………………….5-6

3. Этапы развития музыки в период барокко…………………………..…………...7

4. Великие композиторы и их творения эпохи барокко………………………….8-10

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

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

1. Введение.

Барокко возникает в начале XVI века в Италии как естественное продолжение предшествующего стиля – ренессанса. Этимология термина барокко (barocco) ещё не выяснена до конца. Будучи словом итальянского происхождения, оно в переводе на русский обозначает «странный», «вычурный». В различных видах художественной формы барокко своеобразно переломило культурную и нравственную атмосферу эпохи ренессанса. В эпоху барокко Рим превращается в центр итальянского искусства в целом и католического искусства в частности. Здесь зарождаются самые различные художественные вкусы.

Уникальность и своеобразие этого стиля состоит в соединении противоположных, на первый взгляд, несовместимых элементов: буйства фантастики и трезвого рационализма; мистики и прагматизма; экзальтации и холодного расчёта. В.Н. Воскобойников пишет: «Величавая торжественность, простота и ясность Ренессанса уступают место стремительной динамике, свободному полёту, контрастам, асимметрии, тяготению к грандиозности, затейливой декоративности, но при этом характерная для предшествующей эпохи самостоятельность каждого вида искусств нарушается».

Так, в монументальной живописи и скульптуре наблюдается тенденция к подчинению архитектуре, к слиянию с ней в одно гармоничное целое. Зодчество, в свою очередь, больше не стремится к строгой и точной внешней форме, напротив, приобретает новую пластичность и гибкость. Оно влияет и на экстерьер и на интерьер, даруя им новые выразительные черты.

В едином ансамбле с архитектурой теперь находится и садово-парковая культура, которая создаёт впечатление её неотъемлемого элемента архитектурного ансамбля, выступая в роли своеобразной декорации. Живописцы теперь стремятся придать своим творениям декоративность, а живописные элементы распространились и на предметы мебели. Украшая стены, купола, плафоны, живопись способствует созданию иллюзии бесконечного и неделимого пространства.

В архитектуре целью барокко оказывается организация единого пространства. К чему бы ни обратились: к загородным виллам, городским площадям, садовым террасам, фонтанам и т.д. – все они являются воплощением органичного и целостного архитектурного замысла.

Все эти проявления не случайны. Барокко явилось отражением идеологических особенностей общества XVI века. В этот период вершители судеб, находившиеся на верхушках власти и светской и церковной, стремились всеми доступными средствами обозначить собственное могущество, в том числе и с помощью искусства, подчёркивая причудливыми живописными деталями и необъятными архитектурными ансамблями не только свою силу, но и, якобы, божественное происхождение. Поэтому художники эпохи барокко проявляют излишнюю эмоциональность, драматичность, натуралистичность, насыщают свои произведения обилием второстепенных деталей.

Храмы и церкви в стиле барокко, которые действительно способны поразить воображение, прославляли не только Бога и Его всемогущество, но и служителей культа, что самым непосредственным образом воздействовало на внутренний мир человека. Таким образом, в эстетике барокко закреплялись такие проявления, как: мистицизм, экзальтация, иррационализм, репрезентативность, монументальность, многоплановость, стремление к дематериализации, драматический накал чувств, трагизм. Они были необходимы обществу для приобщения к трансцендентному бытию,

Итак, основными чертами барокко следует считать: пышность, монументальность, причудливость, богатство оформления, диковинность орнаментики, отказ от плоских линий и плоских форм, тенденция к усложнённости. Имела свои особенности и музыка барокко, о чём речь пойдёт ниже.

2. Отличительные особенности музыки в эпоху барокко.

Музыка барокко отличается своей уникальной спецификой. Это не только рождение новых жанров и форм (опера, концерт, пассион, кантата, партита, сюита, токката, прелюдия, фуга, concerto grosso), но и обновление музыкального языка. Возникает гомофонный стиль музыкального письма, суть которого заключалась в разделении звучания на главный голос и побочные, сопровождающие звуки.

Барокко породило такой вид музицирования в инструментальной музыки, как импровизация (хотя предпосылки к этому существовали и в предыдущую эпоху). Основой для этого послужила практика использования остинатного (постоянного) баса, на фоне которого талантливым исполнителям легко было обыгрывать основную мелодию, сочинять новые ходы. Вокальная музыка характеризуется обилием мелизмов. Другие особенности вокального искусства барокко – аффекты, риторические фигуры. Риторика – красноречие в слове – преломилось и музыке. Так появилось музыкальное красноречие. В период барокко основное положение занимали фигуры речи, появление которых определялось содержанием написанного. Отсюда тенденция к драматизму, мелодекламации, различным эффектам. Достижение вокальной музыки барокко – расцвет школы bel canto (прекрасное пение).

Творцы эпохи барокко демонстрируют человеку его малость в огромном мире, как бы указывая на его мимолётность. Проще всего продемонстрировать это было посредством масштаба, потому их произведения отличаются грандиозностью и величием.

Поэтому в барочном мире музыкальные произведения разрастаются до невероятных размеров: появляются оперы, представления которых длятся больше четырёх часов. Публика привыкает слушать огромные многочасовые оратории, в пять-шесть раз удлиняются инструментальные пьесы.

Но размером поразить не так уж трудно. Труднее создать нечто неожиданное, непредсказуемое. Для этого в музыке существует незаменимое средство – импровизация.

Каждый музыкант был обязан варьировать музыку разными способами. Во-первых, это относилось различного рода к повторениям: нельзя было дважды сыграть отрывок, не добавляя при этом что-то своё.

Во-вторых, использовались мелизмы. Формально существовали некоторые правила их употребления, но фактически каждый музыкант играл их самыми разными способами.

В-третьих, играть дополнительные ноты полагалось на долгих звуках. В-четвёртых, эти ноты обязательно нужно было играть и в концах фраз, на ферматах. Перечисление этих правил напоминает правила имитационной полифонии. В музыке XVII – XVIII веков также сложилась фуга.

Также в этот период окончательно сложилась система ладов – с минорным и мажорным ладами.

Важной приметой эпохи является и цифрованный бас. Под басом писались функции: T3, D7 и т.д. Эпоха барокко замечательна в истории музыки ещё и тем, что в ней за полтора столетия очень изменился набор музыкальных инструментов. Разумеется, всё это повлияло и на вокальное искусство.

3. Этапы развития музыки в период барокко.

Барочная музыка развивалась поэтапно. Выделяют несколько основных этапов: раннее барокко (1600 – 1654), зрелое барокко (1654—1707), позднее барокко (1707—1760). Ранний период начинается с творчества итальянского композитора Клаудио Монтеверди (1567—1643), его достижений в области оперного искусства. Однако считать зачинателем нового жанра следует композитора Якопо Пери (1561 – 1633). Деятельность К. Монтеверди стала толчком для дальнейшего широкого распространения оперы; он усовершенствовал этот жанр.

Раннее барокко характеризуется усложнением музыкального мышления языка, основным элементом которого становится не только полифония, но и гармония. Значительным явлением стало возникновение цифрованного баса (basso continuo). Происходят открытия в области инструментовки (творчество композитора Дж. Габриэля, 1555 – 1612). Всё более ощутимым делается конфликт между духовной и светской музыкой. Значимость светской музыки активно утверждал К. Монтеверди.

Зрелое барокко – это торжество придворной музыки. Начинает расцветать камерный стиль, чему способствует расширение инструментария, его доступность широким социальным слоям. Увеличивается также и зрительская аудитория, более активным становится обмен музыкальным опытом.

Всё большее значение приобретает теория музыки, в связи с чем, происходит множество удачных попыток систематизировать её. В центре композиторского внимания оказывается гармония.

Период позднего барокко отмечен утверждением тональности, как элемента, образующего центр музыкального сочинения. Усиливается и значение контрапункта. В целом, музыка начинает развиваться по двум основным направлениям – полифоническому и гомофонному. Композиторов интересует и то, и другое.

Как уже говорилось, центром музыкальной жизни являлась Италия. Возникшие в ней традиции влияли на развитие музыки в других европейских странах, где возникали те же стили и формы. В результате произошло следующее: европейская музыка начала приобретать сходное (барочное) звучание, лишаясь национальных оттенков. Гораздо большее значение приобрели композиторские стили (например, стиль Ф. Генделя и стиль А. Вивальди). Несмотря на то, что музыка и немецкого, и итальянского композитора имеет общую стилистику, свойственную эпохе барокко, их почерки вполне различимы. Но различие это базируется не на национальных оттенках, а на авторской манере. Таким образом, эпоха барокко выдвигает на авансцену авторскую индивидуальность.

4. Великие композиторы и их творения эпохи барокко.

Эпоха барокко породила гигантов композиторского творчества. В Италии это Антонио Вивальди (1678 – 1741), Арканджело Корелли (1653 – 1713), Доменико Скарлатти (1685 – 1757). Вивальди внёс неоценимый вклад в мировую музыкальную культуру. Он первым начал писать программную музыку для оркестра, создал такой жанр, как инструментальный оркестр. Без его участия невозможно представить развитие concerto grosso. Будучи священником, А. Вивальди писал и духовную музыку, но вместе с тем он совершил прорыв в области светской музыки. Великолепны скрипичные концерты А. Вивальди (особенно сборник «Экстравагантность»); талантливы его оперы («Оттон», «Нерон» и др.). Но наибольшей популярностью пользуется его цикл «Времена года», знакомый даже людям, далёким от академической музыки. В целом, наследие итальянского композитора более чем внушительно (не менее семисот сочинений).

А. Корелли – крупнейший итальянский композитор, педагог и скрипач; зачинатель итальянской скрипичной школы. Он служил при дворе шведской королевы и первые свои произведения (12 церковных трио-сонат) посвятил именно ей. В дальнейшем композитор перешёл на службу к кардиналу.

А. Корелли писал камерную музыку: сонаты, концерты, concerti grossi. В жанре сонаты он сочинял и духовную музыку (трио-сонаты). Но более всего он прославился благодаря своим великолепным concerti grossi.

Д. Скарлатти проявил себя в области фортепианной музыки. Среди его заслуг – создание виртуозного клавесинного стиля с пассажами, перекрещиванием рук, ломаными аккордами и скачками. Его композиторское наследие действительно обширно: это два десятка опер, кантаты и оратории, сонаты и мессы. Но на долгие годы оно было незаслуженно забыто. Сегодня интерес к творчеству Д. Скарлатти вновь возродился.

Германия подарила миру трёх гениев: И. С. Баха (1685 – 1750), Ф. Г. Генделя (1685 – 1759), Г. Ф. Телемана (1681 – 1767). Бах был мульти инструменталистом, певцом и, конечно, величайшим композитором. Как и многие другие, служил при дворе, что не мешало создавать ему непревзойдённые шедевры (Токката и фуга ре минор, Токката до мажор, Прелюдии и фуги до минор и фа минор, Пассакалия до минор и др.). Музыка И. С. Баха сопоставима с Космосом по своей глубине, мощи и философской мысли. Таковы и духовные его сочинения.

Без имени Баха нельзя представить себе развитие концерта в эпоху барокко. В этом жанре он создал подлинные жемчужины – как для сольного инструмента (скрипка), так и для оркестра. Особенно выделяются здесь его «Бранденбургские концерты». Очень многое сделал И. С. Бах для начинающих музыкантов, создав уникальные сборники: «Хорошо темперированный клавир», «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» и некоторые другие, которые и сегодня незаменимы в музыкальной педагогике.

Отдал должное И. С. Бах и вокальной музыке. Среди его опусов кантаты «Страсти по Иоанну» и «Магнификат», «Страсти по Матфею». Творчеству И. С. Баха посвящены многочисленные и обширные труды, благодаря которым можно дать характеристику его сочинениям.

Творчество великого немецкого композитора Ф. Г. Генделя охватывает, чуть ли не все существующие на то время жанры. Он сыграл огромную роль в развитии сoncerto grosso. Гений этого композитора реализовался также в операх и ораториях. Музыка Ф. Г. Генделя поражает слушателя глубиной мысли, мощью образов. Сам Гендель признавался в том, что не желал бы доставлять слушателям только лишь удовольствие.

Наряду с жанром концерта (для органа) для творчества Генделя, его творческого облика, следует считать concerto grosso (для других инструментов и ансамблей). Concerto grosso Генделя явились вершиной его инструментального творчества. Этот жанр дал ему возможность подчеркнуть различные сольные инструменты в рамках одного произведения.

Ф. Г. Телеман – современник И. С. Баха и Ф. Г. Генделя, находился с ними в дружеских отношениях. При жизни его творчество оценивалось выше их творчества. Ф. Г. Телеман отличался невероятной скоростью письма, поэтому неудивительно, что объём его сочинений впечатляюще велик: сорок с лишним опер, примерно столько же ораторий, два десятка циклов церковных кантат, не менее шестисот оркестровых сюит, семь сотен песен, огромное количество камерно-инструментальной музыки, фуг. К сожалению, сохранилось из всего написанного им немного.

Ф. Г. Телеман проявил себя в области оркестровки. Он был мастером соединения тембров, прекрасным знатоком музыкальных инструментов и их возможностей; создавал звуковые и подражательные эффекты. Его музыкальное наследие совмещает в себе и трагическое и комическое (яркий тому пример – «Канареечная кантата»).

Если говорить о других странах, то в Англии крупным представителем барокко является Генри Пёрселл (1659 – 1695), во Франции – Жан-Филипп Рамо (1683 – 1764). Г. Пёрселл вполне справедливо приобрёл славу английского Орфея. Он писал во многих жанрах, но наиболее плодотворно проявил себя в области театральной музыки. Его уникальность состоит и в том, что он сотрудничал со своими драматургами-современниками, писал музыку к пьесам У. Шекспира (1564 – 1616). Не уступает шекспировскому тексту музыка Г. Пёрселла в сочинениях «Королева фей» («Сон в летнюю ночь») и «Буря». Шедевром признана его опера «Дидона и Эней».

Ж.-Ф. Рамо, в свою очередь, считался французским Орфеем. Его путь в музыке был откровенно тяжёлым. Но несмотря на это, он создал целый ряд выдающихся опер, балетов и опер-балетов. Не менее великолепна его клавесинная музыка. Будучи талантливейшим импровизатором, Ж.-Ф. Рамо оставил для этого инструмента огромное количество разнообразных пьес.

Происходило в период барокко развитие музыкального искусства и в России. В первую очередь, это вокальная духовная музыка. Именно в Древней Руси родился уникальный знаменный распев, аналогов которому в мире нет, и в эпоху барокко его черты преломлялись во многих произведениях.

Русская композиторская школа данного периода красноречиво характеризуется такими именами, как Д.С. Бортнянский (1751 – 1825), М.С. Березовский (1745 – 1777), В.П. Титов (пр.1650 – 1715).

Музыка Д.С. Бортнянского – это одухотворённость, безупречность, благородство звучания. Его называли «русским Моцартом», и небезосновательно. И хотя он учился на образцах итальянской музыки (на протяжении десяти лет учился в этой стране), его творчество имеет отчётливые национальные черты. В Италии он написал интересные произведения, в некоторых из которых наблюдается сочетание европейских и музыкальных православных традиций (например, «Немецкая обедня»).

Вернувшись в Россию, композитор создал ряд комических опер, которые были поставлены при дворе. Но наибольший вклад Д.С. Бортнянский внёс в развитие духовной музыки, создав множество прекрасных сочинений.

В целом, эпоха барокко очень много значила для музыкальной культуры России и в первую очередь потому, что в этот период в России возникло и стремительно развилось индивидуальное композиторское творчество. Рождается особый род музыки – партесная музыка, являющаяся сочетанием духовного искусства и концерта. Несмотря на общую тенденцию развития, индивидуальность творчества становится всё более значимой, и к этому стремятся все крупные композиторы. Как и в Европе, наблюдается разделение музыки на церковную и светскую. Таким образом, эпоха барокко оказывается очень важной вехой в развитии музыкальной культуры.

5. Заключение.

Итак, музыка эпохи барокко – это особый период в развитии музыкального искусства, наполненный значимыми событиями и явлениями. В первую очередь, это касается изменения музыкального мышления и языка. Так, наиболее характерным является переход от полифонического принципа при создании музыкальных сочинений к гомофонно-гармоническому принципу. Благодаря этому получает интенсивное развитие искусство импровизации.

Обогащается и образная система музыкального искусства, в котором теперь есть место, как трагическим чувствам и глубокой скорби, так и жизнерадостности, юмору, шутке. Всё больше прав приобретает светская музыка. Ещё одно важное завоевание музыки барокко – это закрепление индивидуального стиля композитора.

В эпоху барокко родилось множество новых жанров и великих композиторов, гениально реализовавших в своей музыке самих себя, которая отличалась сложностью, эмоциональностью, декоративностью, противоречивыми чувствами и некоторой вычурностью. Но в этом и есть её уникальность и неповторимость.

6. Список литературы.

1. Воскобойников В.Н. История мировой и отечественной культуры/В.Н. Воскобойников. – М.: МГУК. 1995. – 288 с.

2. Галацкая В.П. Музыкальная литература зарубежных стран/В.П. Галацкая. – М.: Музыка, 2002. – 356 с.

3. Зейфас Н.М. Concerto grosso в музыке барокко/ Н.М. Зейфас. – М.: Музыка, 1975. – 98 с.

4. Полозова И.В. Музыкальное искусство барокко в России: общее и специфическое/И.В. Полозова//Вестник ПСТГУ, 2018. – Вып.3 (23). – С. 48 – 64.

5. Левик Б.В. История зарубежной музыки. Вторая половина XVIII века/Б.В. Левик. – М.: Музыка, 1980. – 277 с.

6. Ливанова Т.Л. История Западноевропейской музыки до 1789 года. В 2 т. Т. 1. По 18 век / Т.Л.. Ливанова. – М.: Музыка, 1983. – 696 с.