

Музыкальная культура Нового времени

Лектор –
кандидат искусствоведения
Чащина С.В.

Этимология (происхождение) слова

Новое время - период в истории
человечества, находящийся между
Средневековьем и
Новейшим временем.

Понятие «новая история» появилось в
европейской историко-философской
мысли в эпоху Возрождения как элемент
предложенного гуманистами
трехчленного деления истории на
древнюю, среднюю и новую.

Почему «новая»?

- Критерием определения «нового времени», его «новизны» по сравнению с предшествующей эпохой был, с точки зрения гуманистов, расцвет в период Ренессанса светской науки и культуры, то есть не социально-экономический, а духовно-культурный фактор.
- Дальнейшее развитие показало, что это были изменения и в устройстве общества:
 - Переход к капиталистическому хозяйству,
 - Институционализация науки и превращение именно ее в аксиологический центр и 1 из важнейших системообразующих факторов.

Хронологические рамки: начало

Историки различных школ резко расходятся в периодизации новой истории.

1. Советская историография (в рамках теории экономических формаций) - начало = английская революция 1640-88 г.
2. начинается с Реформации (1517),
3. С открытия испанцами в 1492 году Нового Света,
4. С падения Константинополя (1453);
5. с промышленной революции сер. XVIII в. и Великой Французской революции (1789).

Хронологические рамки: конец

1. Советская историография - 1917 г.
2. Первая мировая война (1914-1918).

Дискуссия хронологических рамках
продолжается...

Новые представления о Земле

- конец 15 в. — начало 16го европейские мореплаватели
- обогнули Африку,
- проложили морской путь в Индию,
- открыли Америку
- совершили кругосветное плавание.

Примечательно, что именно открытие Колумбом Америки (1492 год) принято считать символическим окончанием Средних веков.

Новые представления о Земле

- 1543 - книга Николая Коперника «Об обращениях небесных сфер», в которой провозглашался отказ от господствовавшей в течение почти полутора тысяч лет геоцентрической системы Птолемея.

Изобретение книгопечатания

Иоганн Гутенберг,

между 1440-1455

Майнц

Культурная география

- Эпицентр – развитые страны Западной Европы
- Характерна бурная экспансия западноевропейской культуры
 - На Юг (Африка),
 - На Запад (Северная Америка),
 - В Восточную Европу, на Ближний и Дальний Восток (Индия, Китай).

Расцвет колониальных систем.

Этапы развития культуры

- Переходный 17 век,
- Эпоха Просвещения – 18 век,
- Эпоха романтизма и историзма – 19 век,
- Эпоха модерна, стилевого бума, 1-й волны авангарда – к. 19 – нач 20 века.
- Раскол единого стиля на барокко и классицизм
- Усиление образования новых направлений, но музыке доминирует одно классицизм (первая треть 19 в.) романтизм

Противоречия культуры 17 века

Светское	религиозное
светские тенденции уже неискоренимы. Интенсивнейшее развитие науки (Лейбниц, Ньютон, Декарт, Паскаль, Бойль, Мариотт, Гарвей и др.; тенденция к математизации мышления). Эпоха географических открытий. В результате возникает новое представление и о Земле, и о Вселенной в целом (Галилей, Кеплер). И картина мира, и уклад жизни (интенсивное развитие промышленности) все дальше и дальше отходят от средневековой	Время яркой реакции церкви на ренессансные секулярные идеи, расцвет религиозного чувства, сказавшийся как в движения Реформации (лютеранство в ряде областей Германии и в Скандинавских странах, протестантизм в Германии, кальвинизм в Голландии, англиканство и др.), так и во встречном движении контрреформации. XVII в. стал веком расцвета обновленного католицизма, что привело к новому

Крайне неравномерное развитие стран.

К началу XVII в. завершается процесс формирования крупных централизованных государств (эпоха государственности)

Испания – глава мировой империи Габсбургов. Удерживает Фландрию и ряд областей Италии (юг) в своей власти, имеет гигантские колонии в Новом Свете. Тем не менее очевидно приближение заката.

Франция – постепенное утверждение абсолютной монархии, опирающейся на широкий класс буржуазии.

Англия – абсолютистские тенденции особенно сильны в первой половине XVII века. Но 1648 г. – буржуазная

Италия и Германия надолго застревают в состоянии территориальной и государственной раздробленности и экономического упадка (но Ватикан по-прежнему остается духовной столицей Европы);

2 буржуазных революции: н. 17 в. - *Голландия* – первая буржуазная революция привела к мощному расцвету страны в первой половине XVII в.

Отражение противоречий в искусстве

- Впервые говорим о расколе единой стилевой парадигмы.
- Стилль - целостная художественная система, в которой определенная, характерная именно для данной эпохи идейно-содержательная программа выражена в четко фиксируемых принципах художественного языка.
- Каждая стилевая система дает сгущенное, концентрированное воплощение очень широкого идейно-содержательного комплекса, характеризующего данную эпоху. При этом стиль характеризуется нахождение максимально емких и выразительных средств художественного языка для воплощения этого комплекса идей.
- Стилль – это определенная *форма художественного мышления*, охватывающая все виды искусства. Ядро стилия – отражение определенного мировидения (образа, картины мира), мировоззрения.

Барокко vs (?) Классицизм

1600-1750 гг.	1750-1820 гг.
Италия, Франция, Германия	Австрия (венская классическая школа)
Подхватывает у Ренессанса и развивает до наивысшего уровня полифоническую технику , Но! в недрах данной культуры начинает формироваться гомофонно-гармонический стиль	Торжество гомофонно-гармонического стиля

Доминирующие жанры

Барокко

- Прелюдия / Токката / Фантазия и Фуга
- Пассионы (Страсти)
- Оратории и кантаты
- Танцевальные сюиты
- Ранние симфонии (Вивальди)
- Зарождение оперы

Классицизм

- Соната
- Квартет (и другие виды камерных ансамблей – дуэты, терцеты)
- Расцвет симфонии (Гайдн, Моцарт, Бетховен)
- Расцвет оперы

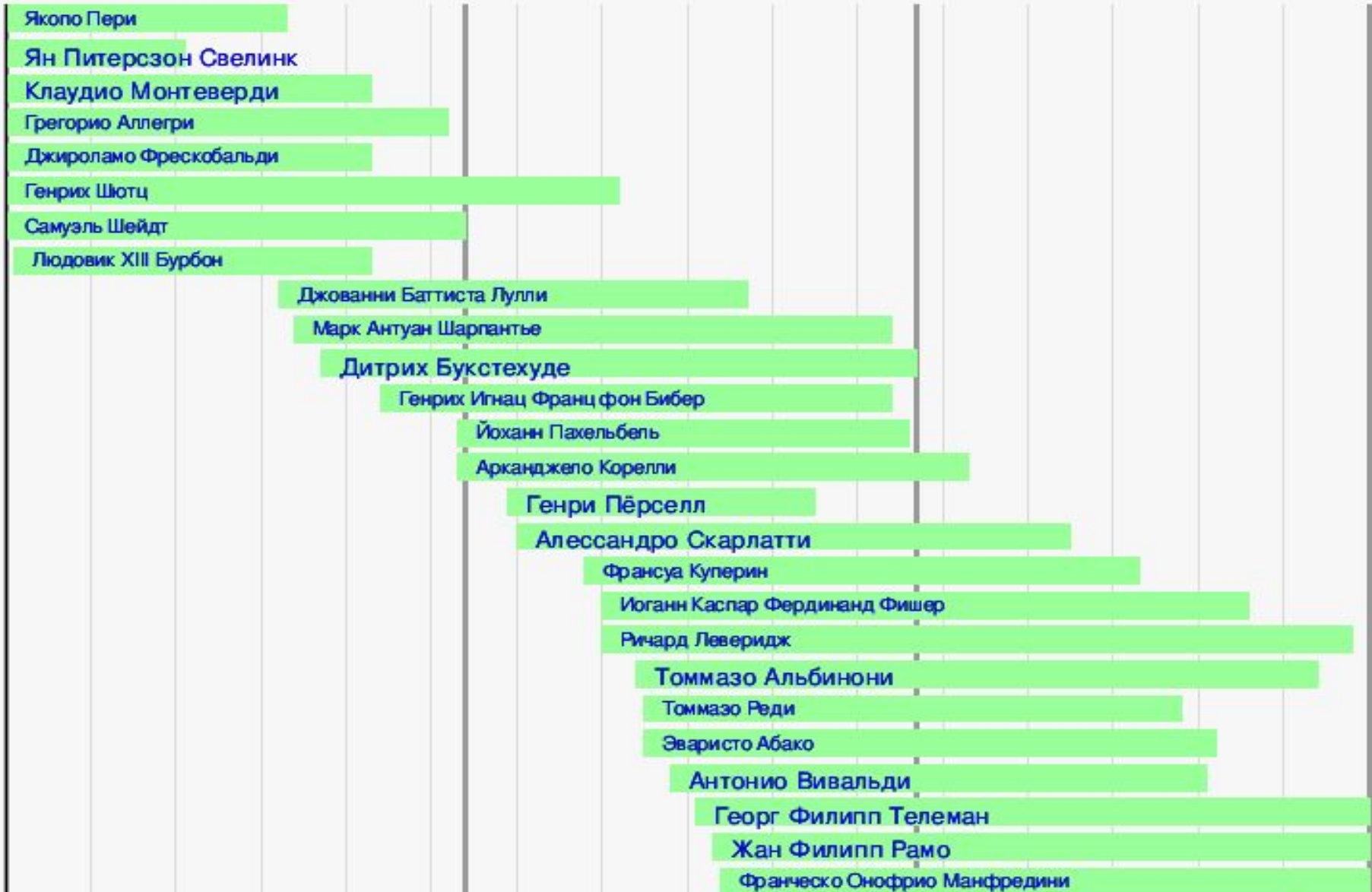
Что общее?

- На смену средневеково-Ренессансной отрешенности – приходит большая **эмоциональность**.
- Барокко - Теория аффектов, музыкально воплощающих конкретные эмоции (ликование, печаль, набожность и т.д.).
- В дальнейшем приведет к развитию т.н. «программности» в эпоху романтизма.

Что общее?

- Переход к **концертным** формам музыкальных практик. Даже духовные жанры предназначены для исполнения в концертных залах.
- Постепенно перевес вокальной музыки (Ср. века и Ренессанс) сменяется **доминированием инструментальной.**

Композиторы барокко

Главные композиторы барокко

1-я пол.
17 в.

2-я пол
17 в.

1-я пол.
18 в.

Клаудио Монтеверди

(1567-1643)

Доминирующие жанры:

- Мадригалы,
- духовная музыка
- 1607 – поворотный год, оперы:
«Орфей»,
- Ариадна,
- Андромеда, Мнимая
безумная Ликори (одна из
первых комических опер в
Италии),
- Похищение Прозерпины,
- Свадьба Энея и Лавинии,
- Возвращение Улисса на
родину,
- Коронация Поппеи (1642)

Опера

- ([итал.](#) *opera* — дело, труд, работа; [лат.](#) *opera* — труды, изделия, произведения, мн.ч. от *opus*)
- — жанр музыкально-драматического искусства, в котором сливаются в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика, танцы, живопись, декорации и костюмы.
- Литературная основа оперы — либретто.
- Вступление к опере называется увертюра.

Разновидности оперы

- опера-балет,
- semi-опера, полу-опера (*semi* — лат. наполовину) — форма английской барочной оперы, в которой сочетаются устная драма, вокальные мизансцены, говек и симфонические произведения;
- большая опера (*opera seria* — итал., *tragédie lyrique*, позднее *grand-opéra* — франц.),
- комическая опера (*opera-buffa* — итал., *opéra-comique* — франц., *Spieloper* — нем.),
- полукомическая (*semiseria*) – прообраз будущей оперетты.

Оркестр

камерный

- 17-18 вв.
- 4-12 человек,
Состав варьировался:
от струнных к
 постепенному введению
духовых (вначале
 дублирующих, затем
 солистов),
позже ударных.

симфонический

- 19-20 вв.
- До 110 музыкантов.
Четыре группы
 инструментов:
- струнные смычковые,
 - деревянные и
 - медные духовые,
 - ударные.
 - В ряде случаев в состав оркестра включаются и другие инструменты (прежде всего, арфа, + фортепиано, орган, челеста, клавесин).

Генрих Шютц (1585-1672)

Германия = страна протестантизма.

Духовная музыка:

- страсти (пассион; [нем.](#) *Passion*, от [лат.](#) *passio* — страдание),
- оратории,
- кантаты,
- «Немецкий магнификат».
- Хорал «**Unser Wandel ist im Himmel**»
- Основоположник многих светских жанров немецкой музыки:
- балета («Орфей и Эвридика» «Парис и Елена»);
- пасторали «с музыкой и танцами», но не сохранились.

Зрелое барокко (1645-1707)

- Как и в литературе, появившаяся возможность потоковой печати музыкальных произведений привела к расширению аудитории; усилился обмен между центрами музыкальной культуры.
- Эпицентр начинает смещаться во Францию (эпоха Людовика XIV).

Жан-Батист Люлли (Джованни Батиста Лулли) (1632-1687)

- С 1646 – при дворе графини Монпасье.
- 1653 - танцует при дворе в «Балете Ночи» Исаака де Бенсерада. Произведя благоприятное впечатление на короля, он вскоре заменяет итальянца Ладзарини в должности композитора инструментальной музыки.
- С 1655 – возглавляет ансамбль «Малых скрипок

Французский балет 17-1-й пол. 18

В.

- Обязанности Люлли:
сочинять музыку к балетам (ballets de cour),
танцевать в них вместе с королём и
придворными.

Изначально отвечал только за
инструментальную часть, но быстро взял в
свои руки работу над вокалом (вокальные
номера до середины XVIII в. были такой же
принадлежностью балета, как и танец).

Балеты 1650-60-х годов - балеты Времени,
Флоры, Ночи, Времен года, Альцидианы и
др.

Сотрудничество с Мольером

- В 1658 году в Париже дебютирует Мольер.

- Вместе сочиняют

1664 - «Брак поневоле», «Принцессу Элиды»,

1665 - «Любовь-целительницу»,

1668 - «Жоржа Дандена»б

1669 - «Господина де Пурсоньяк»,

1670 - «Блистательных любовников», «Мещанина во дворянстве» (с Мольером в роли Журдена и Люлли в роли Муфтия).

1671 - «Психею» (в сотрудничестве с Корнелем).

Объём материала, принадлежащего в комедии собственно Люлли, сопоставим по размеру с мольеровским.

Французская опера

- 1673- «Кадм и Гермiona» — первая опера Люлли. Всего тринадцать *трагедий на музыке* («Альцеста» (1674), «Тезей» (1675), «Атис» (1676), «Изида» (1677), «Психея» (1678, оперная версия трагедии-балета 1671 г.), «Беллерофонт» (1679), «Прозерпина» (1680), «Персей» (1682, **Пассакалия**), «Фаэтон» (1683), «Амадис» (1684), «Роланд» (1685) и «Армида» (1686). Опера «Ахилл и Поликсена» (1687) закончена учеником, после смерти Люлли)

Генри Пёрселл (1659-1695)

- Множество произведений (в том числе для клавесина-терпсихорда),
- около 50 работ для музыкального театра (самая значительная - опера «**Дидона и Эней**» (1689).

Арканджело Корелли

(1653-1713)

- Считается создателем художественной игры на скрипке.
- Главные жанры: concerto grosso

(No. 8 "Christmas")

Принцип контрастного чередования темпов и настроений

Концерт

- (от итал. *concerto* — гармония, согласие и от лат. *concertare* — состязаться)

— чаще всего музыкальное сочинение для одного или нескольких солирующих инструментов с оркестром.

Существуют также концерты для одного инструмента — без оркестра,

концерты для оркестра — без строго определённых сольных партий,

концерты для голоса (или голосов) с оркестром и

концерты для хора a cappella.

Concerto grosso

- итал. *concerto grosso* — большой концерт)
— инструментальный жанр в музыке,
основывается на чередовании и
противопоставлении звучания
всего состава исполнителей (рипиено,
итал. *ripieno*) и
группы солистов
(концертино, итал. *concertino*).

Возник в Италии, во второй половине XVII
века.

Дитрих Букстехуде (1637-1707)

- Датско-немецкий композитор,
- прославился органными произведениями.
- Не придворный композитор, но органист в вольном городе Любеке. С 1673 г. организует вечерние музыкальные представления (*Abendmusik*), на которые собирались музыканты со всей Германии (на него И.С. Бах

Сочинения Букстехуде

- Сохранилось далеко не все, писал:
- Оратории,
- Кантаты,
- Сонаты

(Ре-мажор в 6 частях: Adagio - Allegro - Solo - Allegro - Allegro - Presto)

Для органа:

- Прелюдии
- Фуги
- Токкаты
- Хоральные обработки. Мастер т. н. «фантастического стиля», характерного для северогерманской органной школы (характерен дух импровизации, быстрые смены темпов и фактур).
- Оказал большое влияние на Баха

Позднее барокко (1707-1760)

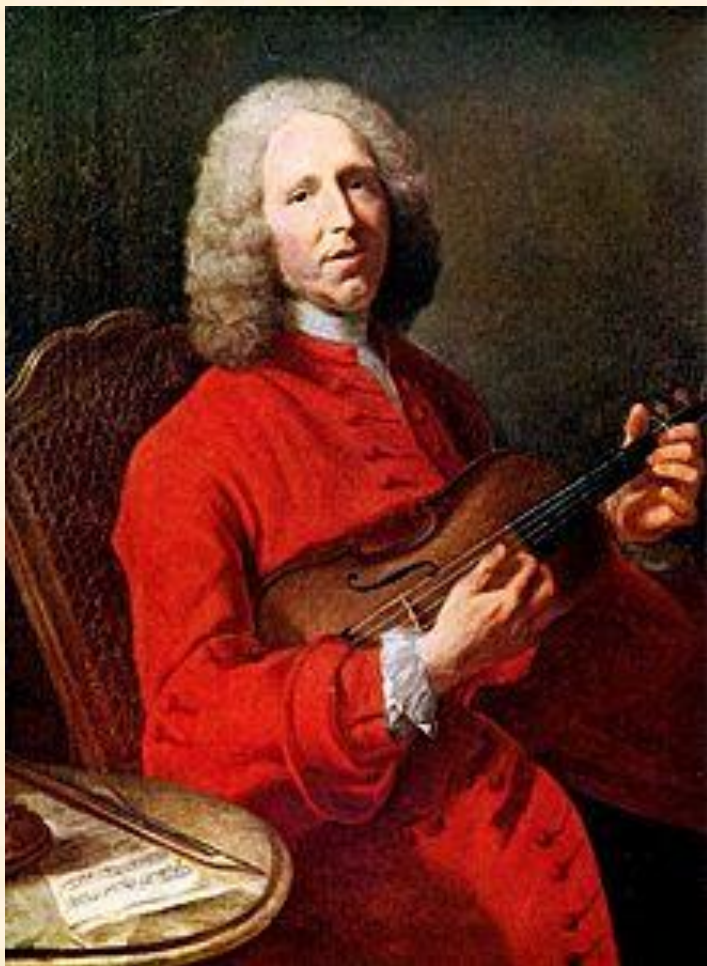
- концерт,
- сюита,
- соната,
- концерто grosso,
- оратория,
- опера и балет –

- достигают зрелости, стилистика – интернациональная (а не национальная).

Основные виды форм:

- двухчастная (AABV),
- простая трёхчастная (ABC) и
- рондо.

Жан Филипп Рамо (1683-1764)

- С 1722 обосновался в Париже. Писал для парижских театров, сочинял духовную и светскую музыку, с 1745 - придворный композитор.

Музыка для клавесина

- 3 сборника пьес для клавесина + пять «концертов» для клавесина, скрипки и виолы да гамба.
- Включают сюиты и яркие характеристические пьесы. Наиболее известны
- «Тамбурин» (Tambourin),
- «Курица» (La poule),
- «Дофина» (La Dauphine),
- «Молоточки» (Les petits marteaux),
- «Перекличка птиц» (Le Rappel des oiseaux). .

Оперное творчество Рамо

- Вершина - лирические трагедии:
- 1733- «Ипполит и Арисия»,
- 1737 - «Кастор и Поллукс»,
- 1735 - **опера-балет «Галантные Индии»**

Рамо-теоретик

- 1722- Тракта́т о гармонии, сведенной к ее природным началам,
- 1726 - Новая система теоретической музыки,
- 1732 - Рассуждение о различных способах аккомпанемента на клавесине или на органе
- 1737 - Происхождение гармонии, или Тракта́т о теоретической и практической музыке,
- 1750 - Демонстрация основ гармонии
- 1752 - Новые мысли г-на Рамо по поводу демонстрации основ гармонии
- 1754 - Наблюдения над нашей склонностью к музыке и о ее [склонности] основах
- 1755 - Ошибки в музыкальных статьях Энциклопедии,
- 1760 - Законы практической музыки... (Code de musique pratique, ou Méthodes pour apprendre la musique ... avec de nouvelles réflexions sur le principe sonore, 1760)

Предпосылки для перехода к тональности

- 1533 - итальянец Джованни Мария Ланфранко предложил и ввёл в практику органно-клавирного исполнительства систему равномерной темперации, но!
- Стала повсеместной только в 18 веке (1722 - «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха)

Антонио Вивальди (1678-1741)

- Итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижёр, католический священник.
- Более 50 концертов, в том числе 49 концерто grosso (самые известные – серия из 4-х скрипичных концертов **«Времена года»**),
- + 90 опер
- + свыше 100-а сонат для различных инструментов с сопровождением basso continuo,
- + другие светские и церковные произведения

Георг Фридрих Гендель (1685-1759)

- Германия – Италия (1706-709) – Германия-Англия (1712-59).
- Около 40 опер,
- 23 Оратории
- Концерты
- Т.н. программная музыка: «Мессия», «Музыка на воде» и «Музыка для королевского фейерверка».

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)

- - вершина немецкого барокко, один из самых мощных композиторов европейской музыки.

География Баха

- Оставаясь чисто немецким композитором синтезировал достижения итальянского, французского, английского и собственно немецкого барокко.

Более 1000 произведений

Органная книжечка,
Хорошо темперированный клавир (24
прелюдии и фуги x 2 тома)
Инвенции, английские и французские сюиты,
«Искусство фуги»,
«Музыкальное приношение»
Концерты (в т.ч. «Бранденбургские»),
Кантаты, оратории, магнификаты,
Мессы, Пассионы (по Луке и по Матфею),

Фуга

- лат. *fuga* — «бегство», «погоня») — музыкальная форма, являющаяся наивысшим достижением полифонической музыки.

Несколько голосов, каждый из которых в соответствии со строгими правилами повторяет, в основном или изменённом виде, тему — короткую мелодию, проходящую через всю фугу.

Сюита

(с [фр.](#) *Suite* — «ряд»,
«последовательность», «чередование»)
— многочастное произведение, состоящее
из нескольких самостоятельных
контрастирующих частей,
объединённых общим замыслом.
Выросли из последовательностей
танцевальных номеров (сопровождение
балов)

Структура немецкой сюиты

- 1. *Allemande* — четырехдольный танец в спокойно-умеренном движении, серьезного характера;
- 2. *Courante* — оживленный танец в трехдольном размере. Наибольшей популярности достигла во второй половине XVII века во Франции;
- 3. *Sarabande* — сарабанда очень медленный танец. Впоследствии сарабанду стали исполнять во время траурных церемоний, при торжественных погребениях. Танец скорбно-сосредоточенного характера и медленного движения. Трехдольная метрика имеет в нем склонность к удлинению второй доли;
- 4. *Gigue* — жига — самый быстрый старинный танец.

ДЗ

- Понятия и составы: – квартет, трио, дуэт.
- Жанр симфонии и сонаты. Структура сонатно-симфонического цикла.