Реферат на тему:

Русская музыка XVIII и первой половины XIX века

Музыкальная культура Европы после I мировой войны: эстетика экспрессионизма

Русская музыка XVIII и первой половины XIX века

Большой и славный путь прошла в своем развитии русская музыка. Сколько великих композиторов: Глинка, Даргомыжский, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский, Скрябин, Рахманинов, Глазунов и многие другие! Их искусство прославило нашу Родину. Во всех странах земного шара звучит их музыка и будит в сердцах людей светлые, добрые и чистые чувства. Расцвет музыкальной культуры в XIX веке был подготовлен всем ходом развития её в России. Веками накапливались в народе драгоценные родники музыкального искусства. Народное поэтическое и музыкальное творчество существовало еще в глубокой древности, и в нем отразилась вся жизнь и история народа: его обычаи и обряды, его труд и борьба за свободу, его надежды и мечты о лучшей жизни. Немало суровых, мужественных песен было создано в народе о Степане Разине, Емельяне Пугачеве и других руководителях крестьянских восстаний и войн. Высоко ценил песни о Разине и Пугачеве великий русский поэт А.С.Пушкин. В своей повести «Капитанская дочка» Пушкин приводит песню «Не шуми ты, мати зеленая дубравушка» и говорит о ней как о любимой песне Пугачева. Бережно собирали и изучали родную песню наши русские композиторы-классики. Некоторые их них - Балакирев, Римский-Корсаков, Лядов - составили сборники русских песен для голоса в сопровождении фортепиано. В своих произведениях они нередко использовали русские напевы. А сочиняя собственные мелодии, вводили в них характерные для русских песен интонации, попевки и мелодические обороты. Музыка Глинки и Чайковского, Бородина и Мусоргского понятна и доступна широкому слушателю именно потому, что она богата прекрасными мелодиями, песенна. В XVIII веке появляется бытовая городская песня, с аккордовым гармоническим сопровождением, новая по своему выразительному характеру. Более простая по своему складу городская песня возникла на мелодической основе старинной народной песни, которую часто называют «крестьянской». И почти в каждой городской песне в той или иной мере использованы попевки, ладовые и ритмические особенности старинной песни. Заметное влияние на развитие городской песни оказало творчество русских поэтов. Пример тому - песня «Чем тебя я огорчила», сложенная народными певцами на немного измененные слова известного русского поэта XVIII века А.Сумарокова. В XVIII веке появляются нотные записи русских народных песен. Первый сборник народных песен выпустил певец-гуслист В.Трутовский; за ним последовало обширное собрание, составленное известным русским поэтом Н.Львовым в содружестве с И.Прачем. В эти сборники вошли не только наиболее популярные и любимые народом старинные песни, но также более новые городские. Сборники познакомили любителей музыки с прекрасными русскими мелодиями. Многие из песен впоследствии использовались композиторами в операх и в инструментальных произведениях. На протяжении XVIII века привычные напевы народных песен всё чаще звучат в различных инструментальных пьесах, в музыке к театральным пьесам и в операх. Разумеется, интерес к народным мелодиям возник не сразу. На первых порах жители обеих русских столиц довольствовались произведениями зарубежных композиторов. При дворе в Петербурге часто ставились пышные оперные спектакли для узкого круга слушателей. Но гораздо большее значение имела деятельность маленьких оперных трупп, часто посещавших Петербург и Москву, начиная с 30-х годов. Общедоступности спектаклей способствовали умеренные цены. Это были итальянские и французские весёлые комические оперы на сюжеты бытового характера, в которых пение нередко чередовалось с разговорными диалогами. По образцу разговорных опер с течением времени создавались и первые русские оперы. Вначале это были незатейливые бытовые комедии с музыкальными вставками, основанными на мелодиях русских песен. В некоторых из них высмеивались быт и нравы различных сословий - купцов, чиновников («Санкт-Петербургский гостиный двор» крепостного музыканта М.Матинского). И в этом, несомненно, проявилась связь первых русских опер с передовой русской литературой (в особенности, с творчеством Фонвизина). В те годы в Петербурге большой известностью пользовался общедоступный «Российский театр». На петербургских и московских сценах выступали талантливые русские артисты, как, например, Е.Сандунова. Украшением домашнего театра Шереметьева была замечательная крепостная актриса Параша Жемчугова (о её необычайной судьбе в народе сложилась песня «Вечор поздно из лесочка»). Однако участь талантливых русских актеров и музыкантов в условиях крепостнической России часто оказывалась трагичной, многие из музыкантов безвременно погибали. Несмотря на тяжелое, бесправное положение музыкантов, в последней четверти XVIII века в России складывается уже своя композиторская школа. Молодые композиторы создают выразительные романсы и обработки русских песен, фортепианные и скрипичные пьесы, симфонические увертюры, музыку к спектаклям и, наконец, оперы. Среди них были Дубянский, Березовский, Бортнянский, Фомин, Хандошкин и другие.

Музыкальная культура Европы после I мировой войны: эстетика экспрессионизма

Экспрессионизм (от латинского expressione - выражение). В начале 20 века, в бурную и болезненную «эпоху переоценки ценностей» экспрессионистская школа была призвана открыть в музыке новый круг образов. Он отразил душевную растерянность и страх перед грядущим, характерные для тех общественных слоев, которые почувствовали страшное «дыхание» наступающей империалистической эпохи.

Из числа значительных произведений экспрессионистской школы 1 четверти века только в опере Альбана Берга «Воццек» экспрессионистский эмоциональный подтекст сопутствует реалистическому сюжету. В «Лунном Пьеро» - чудовищные фантасмагории, кровавые видения создают атмосферу тяжелого предчувствия. У Густава Малера экспрессионистская тема звучит уже в «Песне о земле», Девятой и Десятой симфонии. Впервые в музыкальном искусстве внутренний мир человека был показан через образы бреда, безумия, слепых блуждающих инстинктов. Так, например, мелодрама «ожидание» рисует образ женщины, наталкивающейся на труп своего возлюбленного у порога дома соперницы. В показе сменяющихся картин ожидания, лихорадочных поисков, безумных страданий, на поверхности оказывается хаос темных подсознательных инстинктов. Эротические мотивы окрашены в бредовые истерические тона. Зловещее настроение разрешается катастрофой. Боль смертельной утраты перемежается с муками ревности. Средства выразительности: человеческая речь – прототип экспрессионизма. Полупение – получтение («Лунный Пьеро»). Мелодия. Не вокальная, инструментальная (тип мелодики), диссонансность, резкие скачки, незавершенность, разорванность. Гармония. На смену тональности приходит атональность. Все 12 жанров равноправны. Роль устоя играет диссонансное созвучие. Эмансипация диссонансов – освобождение диссонанса от разрешения в консонанс. Ритмика. Метроритмическая нерегулярность. Драматургия. «Драма крика». Газенклевер. Поэзия – Бенн, Гиен, Верфель, сборник «Сумерки человечества Кафка».

Живопись. 2 группы художников: «Мост» - Мунк, Кирхнер, Кокошка; «Синий всадник» Кандинский. Экспрессионизм продолжает тенденции романтизма: - человек в центре внимания (мир с точки зрения человека, субъективизм – эмоции одинокого человека).

- темы: лирика – болезненная, гипертрофированная, одиночество, непонимание, смерть.

Оперой называют сценическое представление (от итальянского - работа), которое сочетает в себе музыку, тексты, костюмы и декорации, объединенные одним сюжетом (историей).

В большинстве опер текст исполняется только пением, без разговорной линии.

Музыка барокко

Слово 'барокко' пришло из португальского языка и означает жемчужина неправильной формы, с итальянского языка это слово переводиться как странный, причудливый. Какими бы не были корни этого слова, именно эпоха барокко считается началом распростанения западно-европейской цивилизации.

Эпоха барокко отвергает естественность, считая её невежеством и дикостью. В то время женщина должна быть нестественно бледной, в вычурной прическе, в тугом корсете и в огромной юбке, а мужчина в парике, без усов и бороды, напудрен и надушен духами.

В эпоху бароко произошел взрыв новых стилей и технологий в музыке. Дальнейшее ослабление политического контроля католической церкви в Европе, которое началось в эпоху Возрождения, позволило процветать нерелигиозной музыке.

Вокальная музыка, которая преобладала в эпоху Ренессанса, постепенно вытеснялась инструментальной музыкой. Понимание, что музыкальные инструменты должны объединяться неким стандартным образом, привело к возникновению первых оркестров.

Один из самых важных типов инструментальной музыки, который появился при барокко бых концерт. Изначально концерт появился в церковной музыке в конце эпохи Возрождения, и вероятно это слово имело значение 'контрастировать' или 'бороться', но в эпоху Барокко он утвердил свои позиции и стал самым важным типом инструментальной музыки.

Двумя из самых великих композиторов концертов того времени были **Корелли и Вивальди**, их творчесво пришлось на конец эпохи Барокко, и они установили и упрочили концерт как способ продемонстрировать всё мастерство солиста.

В начале эпохи Барокко, приблизительно в 1600 году, в Италии композиторами **Кавалери и Монтеверди** были написаны первые оперы, сразу получившие признание и вошедшие в моду. Основой для первых опер были сюжеты древнегреческой и римской мифологии.

Будучи драматической художественной формой, опера поощряла композиторов воплощать новые способы иллюстрировать эмоции и чувства в музыке; фактически, воздействие на эмоций слушателя стало главной целью в произведениях этого периода.

Опера распространилась во Франции и Англии, благодаря великим работам композиторов **Рамо, Генделю и Перселлю**.

В Англии была также развита оратория - отличается от оперы отсутствием сценического действия, оратории часто основано на религиозных текстах и историях. "Мессия" Генделя - показательный пример оратории.

В Германии опера не завоевала такой же популярности, как в других странах, немецкие композиторы продолжали писать музыку для церкви.

Иоган Себастьян Бах - величайший гений в истории музыки, жил и творил в эпоху Барокко. Его подход к музыке, открыл безграничные возможности создания произведений.

Основным инструментом той эпохи был клавесин - предшественик фортепьяно.

Многие самые важные особенности классической музыки берут свои истоки в эпохе Барокко - концерт, соната, опера.

Барокко - была эпохой когда идеи о том, какой должна быть музыка обрели свою форму, и эти музыкальные формы не потеряли актуальности и в сегодняшний день.

Великие работы эпохи Барокко

Гендель : Музыка на воде Бах: Бранденбургские концерты и Кантаты Вивальди: Четыре Сезона Пёрсел: Дидона и Эней Ментеверди: Орфей

Опера

Рождение оперы относят к эпохе Возрождения. В 1573 году в Италии собралось сообщество творческой интеллигенции, состоящее из музыкантов, литераторов и театралов, рассматривающее различные аспекты музыкально-театрального искусства, основным из которых было стремление возродить древнегреческую драму. Эта группа индивидуальностей известна как "Флорентийская камерата", их цель была в том, чтобы исполнители пели свои роли, а не просто произносили их. Так в конце XVI века опера как жанр обрела современную форму. Изначально опера была искусством только для аристократии и высшего сословия, но вскоре стала более демократичной. Венеция была центром музыкальной деятельности, в 1637 году в ней был построен первый общественный оперный театр.

10 великих произведений классической музыки

Это не список 10 величайших произведений, такой список просто невозможно составить. Тем не менее, каждое произведение в этом списке является великим по разным причинам, и каждое из них знаковое либо для истории музыки, либо для общества, либо для конкретного композитора. Когда вы прослушаете их все, вы только-только прикоснетесь к поверхности классической музыки. Все эти композиции являются хорошим стартом для получения более глубоких знаний в музыке.

Людвиг ван Бетховен: Симфония № 5

Пожалуй самая известная из всех симфоний, это классика Бетховена. Если Вам понравиться эта симфония, попробуйие послушать и остальные 8 симфоний, созданных Бетховеном.

Вольфганг Амадей Моцарт: Свадьба Фигаро (Marriage of Figaro)

Возможно вершина творчества Моцарта в опере, по комедии Бомарше "Безумный день или женидьба Фигаро", великолепный коктель прекрасной музыки и комических ситуаций.

Иоганн Штраус (младший): На прекрасном голубом Дунае (The Blue Danube)

Этот элегантный вальс стал неофициальным гимном Австрии (где Моцарт - "наше всё"), изящно охватив всю красоту большого города - Вены.

Джоаккино Росини: Севильский цирюльник (The Barber of Seville)

Ещё одна интересная комическая опера, теперь от великого итальянского композитора, знаменитую увертюру из этой оперы, Россини использовал ещё в двух других своих операх

Рихрд Вагнер: "Зигфрид-идиллия" (Siegfried Idyll)

Симфоническая пьеса, созданая как подарок на день рождения жене, и получившая название в честь новорожденного сына, которого назвали по имени героя оперы "Зигфрид". Основная тема этой пьесы взята из оперы "Зигфрид" из цикла "Кольцо Нибелунгов".

Гектор Берлиоз: "Фантастическая симфония" (Symphonie Fantastique)

Наибольший вклад французского композитора Гектора Берлиоза в оркестровую музыку, "Фантастическая симфония" является удивительно красочной и экспрессивноой работой.

Роберт Шуман: "Любовь поэта" (Dichterliebe)

Один из величайших песенных циклов для фортепьяно и голоса. Набор из 16 поэм Генриха Гейне положенный на музыку Шумана, возрождает в сердце надежду и гордость за чудесную способность и предназначение человека - любить!

Дмитрий Дмитриевич Шостакович: Симфония № 10

После смерти Сталина в 1953, Шостакович, после вынужденного длительного творческого ограничения, наконец смог свободно создать эпохальное произведение. В результате получилась одна из великих симфоний 20-го века, в котором композитор подвел итог эпохе сталинизма, и как считается создал своеобразный музыкальный портрет Сталина.

Пётр Ильич Чайковский: Симфония № 6

Последняя работа Чайковского является шедевром эмоциональной тоски. Кажется, еще никогда в музыке не были выражены с таким несравненным талантом и красотой такие глубокие сцены душевной жизни, отчаяния и бызысходности.

Густав Холст: Сюита "Планеты" (The Planets)

Монументальное музыкальное произведение посвященное планетам солнечной системы и одноимённым богам. Сюита описывает семь планет, Землю композитор пропустил, а Плутон - тогда ещё не открыли, а теперь это уже и не планета.

Литература:

Алвин Д., Уорик Э. Музыкальная терапия для детей с аутизмом 2004 г

Брусиловский Л.С. Музыкотерапия, в кн.: "Руководство по психотерапии", Ташкент, 1979, с. 256-275;

Джалагония Л.А. Взаимосвязь речи и музыки как форм человеческого общения // Вопросы психологии.- 2001.- №1.- С.130-133.

Ильина Г.А., Руднева С.Д. К вопросу о механизме музыкального переживания // Вопросы психологии.- 1971.- №5.- С.66-74.

Кан Е.Л., Чикова Е.Б. Функциональная музыка как средство снятия утомления и сохранения здоровья на производстве // Гигиена и санитария.- 2001.- №3.- С.52-54.

Князева Т.С. Связь тревожности и эмоционального фона личности с особенностями восприятия музыки // Психологический журнал.- 2001.- Т.22, №1.- С.123-127.

Музыкальное восприятие как предмет комплексного исследования.- Киев: Муз. Украiна, 1986.- 124с.

Музыка. Творчество, исполнение, восприятие: Сб. научных трудов.- М.: МГК,1992.- 150с

Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия.- М.: Музыка, 1972.- 381с.

Овсянникова И.П. Психологические контексты русской духовной музыки конца XIX - начала XX вв.

Петрушин В.И. Музыкальная психология: Для студентов сред. и высш. муз. учеб. заведений.- М.: Владос, 1997.- 383с.

Розе Н.А. Психомоторика взрослого человека.- Л.: ЛГУ, 1970.- 128с.

Сдобнов Л.П. использование музыки и электросна для терапевтических целей // Медсестра, 1974, №9 с. 59-60.