

Музыка эпохи классицизма

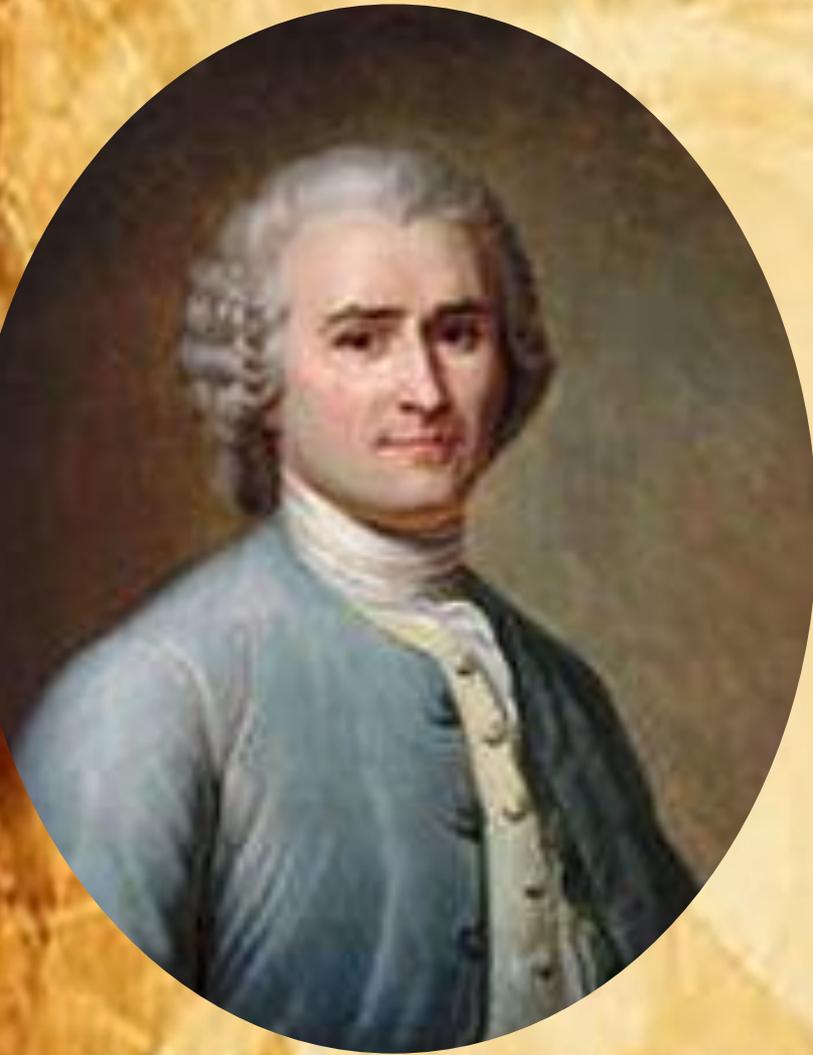
Учитель музыки
Куткова Л.А.
Высшей категории
МБОУ Лицей при УлГТУ
г. Ульяновск

Классицизм –

**стиль и направление в искусстве XVII -
начала XIX вв.**

**Слово это произошло от латинского
classicus - образцовый. В основе
классицизма лежало убеждение в
разумности бытия, в том, что
человеческая натура гармонична. Свой
идеал классики видели в античном
искусстве, которое считали высшей
формой совершенства.**

Жан-Жак Руссо

Классицизм - течение в художественной культуре европейских стран 17-го начала 19 веков, стремившееся к созданию возвышенных, идеальных, рационалистически четких и пластически завершенных произведений искусства по античным классическим образцам.

Представители Классицизма обращались к античным сюжетам, образам и формам с целью воплощения общественно-этических идеалов современности. Художественные образы Классицизма отличались логичностью и ясностью, строгой уравновешенностью и гармоничностью. Новый этап развития Классицизма связан с передовым идейно-художественным направлением **эпохи Просвещения** (XVIII век) во Франции и других европейских странах.

Музыкально-эстетические положения просветительского Классицизма разработаны в трудах Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, Ш. Баттё, И. Маттезона, И. А. Шайбе, И. И. Кванца и др. Важнейшая в эстетике Классицизма установка на подражание природе, дополненная требованиями простоты, естественности.

Главным для искусства Дидро считал его нравственное предназначение. По мнению Дидро, наиболее высокой оценки заслуживает искусство демократическое и пропагандирующее нравственность простых людей, выходцев из неимущих слоев, так как именно это искусство наиболее адекватно выражает гуманистические интересы и идеалы.

"Каждое произведение ваяния или живописи должно выражать собой какое-либо великое правило жизни, должно поучать".

Театр одновременно был учебником жизни, и самой жизнью. Кроме того, в театре действие в высшей степени упорядочено, размеренно; оно разделено на акты и сцены, те, в свою очередь, расчленена на отдельные реплики персонажей, создавая столь дорогой 18 веку идеал искусства, где всё находится на своём месте и подчинено логическим законам.

Дени Дидро

Музыка классицизма чрезвычайно театральна, она как будто копирует искусство театра, подражает ему.

Разделение классической сонаты и симфонии на крупные разделы - части, в каждой из которых происходит много музыкальных "событий", подобно делению спектакля на действия и сцены.

В музыке классического века часто подразумевается сюжет, некое действие, которое развёртывается перед слушателями так же, как действие театральное развёртывается перед зрителями.

Слушателю только остаётся включить воображение и узнать в "музыкальной одежде" персонажей классической комедии или трагедии.

Искусство театра помогает объяснить и большие перемены в исполнении музыки, которые совершились в 18 веке. Раньше, главным местом, где звучала музыка, был храм: в нём человек находился внизу, в огромном пространстве, где музыка как будто помогала ему взглянуть ввысь и посвятить свои мысли Богу. Теперь, в 18 веке, музыка звучит в аристократическом салоне, в бальном зале дворянской усадьбы или на городской площади. Слушатель века Просвещения как будто обращается с музыкой "на ты" и не испытывает больше восторг и робость, которые она ему внушала, когда она звучала в храме.

В музыке уже нет мощного, торжественного звука органа, уменьшилась роль хора. Музыка классического стиля звучит легко, в ней гораздо меньше звуков, как будто она "меньше весит", чем грузная, многослойная музыка прошлого. Звучание органа и хора сменилось звучанием симфонического оркестра; возвышенные арии уступили место музыке лёгкой, ритмичной и танцевальной.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ

ЭПОХИ КЛАССИЦИЗМА

Сонатная форма

Сонатная форма сформировалась во второй половине XVIII века в творчестве Моцарта и получила наивысший расцвет в творчестве Бетховена. Творчество Бетховена стало непревзойдённой кульминацией в истории сонатной формы. Композиторы следующей исторической эпохи понимали, что Бетховен довёл сонату до своего абсолюта, и были вынуждены искать пути обновления формы.

Сонатная форма — это музыкальная форма, основанная на сопоставлении и развитии 2-х тем, обычно контрастных. Применяется преимущественно в инструментальных произведениях.

Симфония

В переводе с греческого слово **«симфония»** обозначает **«созвучие»**.

В связи с тем, что симфония сходна по строению с сонатой, сонату и симфонию объединяют под общим названием «сонатно-симфонический цикл». В классической симфонии (в том виде, в котором она представлена в творчестве венских классиков — Гайдна, Моцарта и Бетховена) обычно имеется четыре части.

- ❖ **1-я часть, в быстром темпе** (аллегро), пишется в сонатной форме;
- ❖ **2-я, в медленном движении**, пишется в форме вариаций, рондо (музыкальная форма, в которой неоднократные (не менее 3-х) проведения главной темы (**рефрена**) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами), рондо-сонаты, сложной трёхчастной, реже в форме сонаты;
- ❖ **3-я — скерцо** (стремительный темп) или менуэт (старинный народный французский грациозный танец) — в трёхчастной форме da capo с трио (то есть по схеме A-trio-A);
- ❖ **4-я часть**, в быстром темпе — в сонатной форме, в форме рондо или рондо-сонаты.

Существуют симфонии как с большим, так и с меньшим количеством частей (есть даже одночастные симфонии).

Программная симфония связана с известным содержанием, изложенным в программе (выраженной, например, в названии или эпиграфе), — например,

**«Пасторальная симфония» Бетховена,
«Фантастическая симфония» Берлиоза**

Первыми ввели программу в симфонию
Диттерсдорф, Розетти и Гайдн.

Концерт (от итал. *concerto* — гармония, согласие и от лат. *concertare* — состязаться) — 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 а саррелла (пение без инструментального сопровождения).

Концерт появился в Италии на рубеже XVI-XVII вв. как вокальное полифоническое произведение церковной музыки.

В концертах I половины XVIII в. быстрые части обычно основывались на одной, реже на двух темах. Во II половине XVIII в. в творчестве «венских классиков» утвердилась сонатно-симфоническая форма концерта.

Струнный квартет

Струнный квартет — произведение для четырёх смычковых инструментов (как правило — **двух скрипок, альта и виолончели**), а также музыкальный коллектив соответствующего состава, исполняющий такие произведения. Струнный квартет — наиболее распространённая разновидность квартета, хотя пользуются популярностью и некоторые другие составы (фортепианный квартет, квартет деревянных духовых). Эпоха венской классики стала для квартета эпохой расцвета, и вслед за Гайдном огромный вклад в развитие жанра внесли Моцарт и Бетховен.

Классицизм – стиль исторически определенной эпохи. Но его идеал гармонии и соразмерности остается и поныне образцом для последующих поколений.

Простота, правда и естественность – вот три великих принципа прекрасного во всех произведениях искусства.

К.В.Глюк