

Веризм

Стиль в итальянской литературе, музыке и изобразительном искусстве конца XIX — начала XX веков. Возникнув после объединения Италии, **веризм** стремился достоверно отобразить социально-психологические конфликты новой национально-исторической действительности. Сюжетно-тематические особенности **веризма** обусловлены социальным контекстом эпохи.

Музыкальный веризм возник под влиянием литературного и представлен главным образом оперным творчеством П.

Масканьи, Р. Леонкавалло, и Дж. Пуччини. Предпосылки для возникновения оперного веризма можно обнаружить в реалистических операх французских и итальянских композиторов второй половины XIX века («Кармен» Ж. Бизе, «Травиата» Дж. Верди).

Джакомо Пуччини

22 декабря 1858, Лукка — 29 ноября 1924, Брюссель) — итальянский оперный композитор, органист и хормейстер, один из ярких представителей направления «веризм» в музыке. Некоторые исследователи полагают, что он крупнейший после Верди итальянский оперный композитор.

Оперы:

- *«Виллисы»*, 1884. Премьера одноактной оперы состоялась 31 мая 1884 года в театре Verme, Милан. По одноимённому рассказу Альфонсо Карра о русалках-вилиях.
- *«Эдгар»*, 1889. Премьера оперы в 4 актах состоялась 21 апреля 1889 года в театре Ла Скала, Милан.
- *«Богема»*, 1896. Премьера оперы состоялась 1 февраля 1896 года в театре Regio, Турин. По книге Анри Мюрже «Scènes de la vie de Bohème»
- *«Тоска»*, 1900. Премьера оперы состоялась 14 января 1900 года в театре «Костанци», Рим. По пьесе Викторьена Сарду «La Tosca»

Д. Пуччини, Фотопортрет.

Фольклоризм

Фольклоризм

использование фольклора в искусстве (театре, публицистике, поэзии и т. д.), а также осмысление, адаптация и изменение фольклора в иных географических и/или временных условиях, чем те, в которых создавалось то или иное произведение устного народного творчества. Кроме того, фольклоризм предусматривает использование широкого круга инструментов для модификации исходных фольклорных произведений, а также дает возможность для отражения традиционного фольклора в современной культуре.

Фольклоризм включает в себя комплекс структурных элементов, которые отражают его сущность. К ним относятся трансляция, адаптация и авторская интерпретация:

- **Трансляция** - это процесс передачи информации о специфике региональных традиций фольклора на современной сцене;
- **Адаптация** - представляет собой сопряжение фольклорной традиции и временных и территориальных особенностей, в котором транслируется произведение, подчинение фольклора новым стандартам и вкусам зрителя;
- **Интерпретация** - это процесс приложения авторского видения к используемому материалу

Игорь Фёдорович Стравинский – величайший дирижер России, композитор и музыкант, творчество которого представляет музыкальный модернизм. Игоря Стравинского можно по праву назвать одним из самых великих музыкальных деятелей в истории XX века. Дирижер, талантливый исполнитель и композитор, который тяготел к традициям модернизма.

Музыку Стравинского отличает стилистическое многообразие: в первом периоде творчества (наиболее репертуарные его сочинения) она несёт яркий отпечаток русской культурной традиции. Стилистика позднейших сочинений выдаёт, среди прочего, влияние неоклассицизма и додекафонии Новой венской школы.

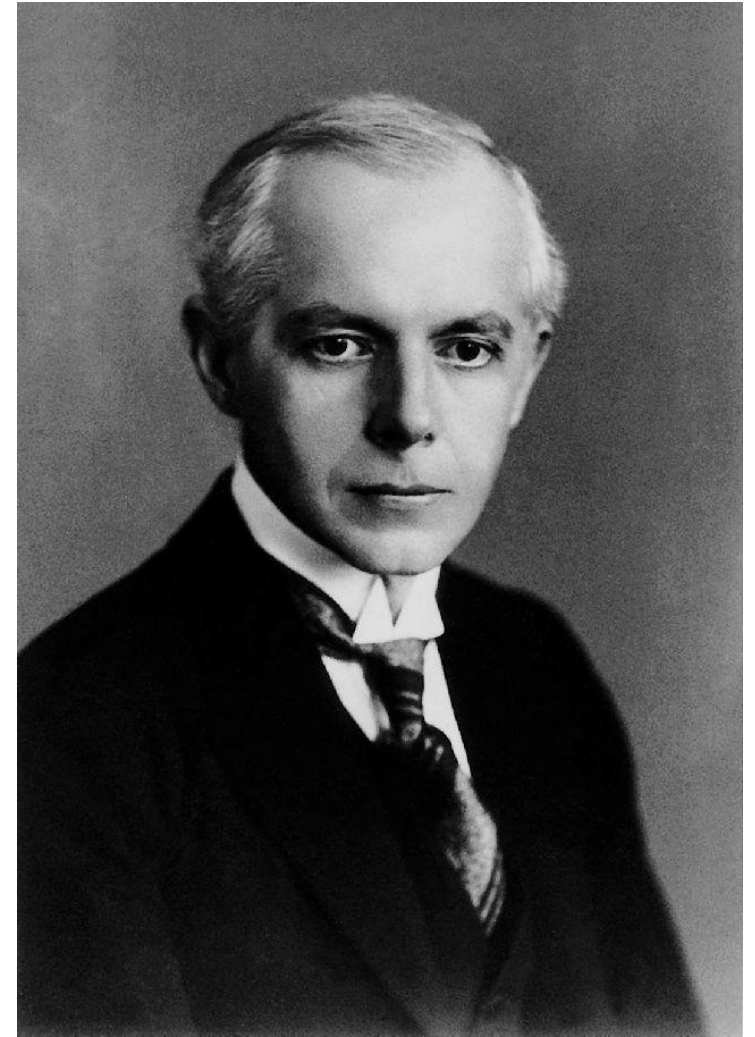

И.Ф. Стравинский, Фотопортрет.

Бела Виктор Янош Барток

(25 марта 1881, Надьсентмиклош, ныне Румыния — 26 сентября 1945, Нью-Йорк; похоронен в Будапеште) венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист. Признан классиком музыки XX века.

При том, что Барток не примкнул ни к одному из модных авангардистских течений своего времени (например, к додекафонии и микрохроматике), он признаётся одним из наиболее глубоких и влиятельных новаторов XX века. Барток работал практически во всех актуальных для его времени музыкальных жанрах. Ему принадлежат 6 струнных квартетов, одноактная опера «Замок герцога Синяя Борода», балеты «Чудесный мандарин» и «Деревянный принц», Концерт для оркестра, «Музыка для струнных, ударных и челесты».

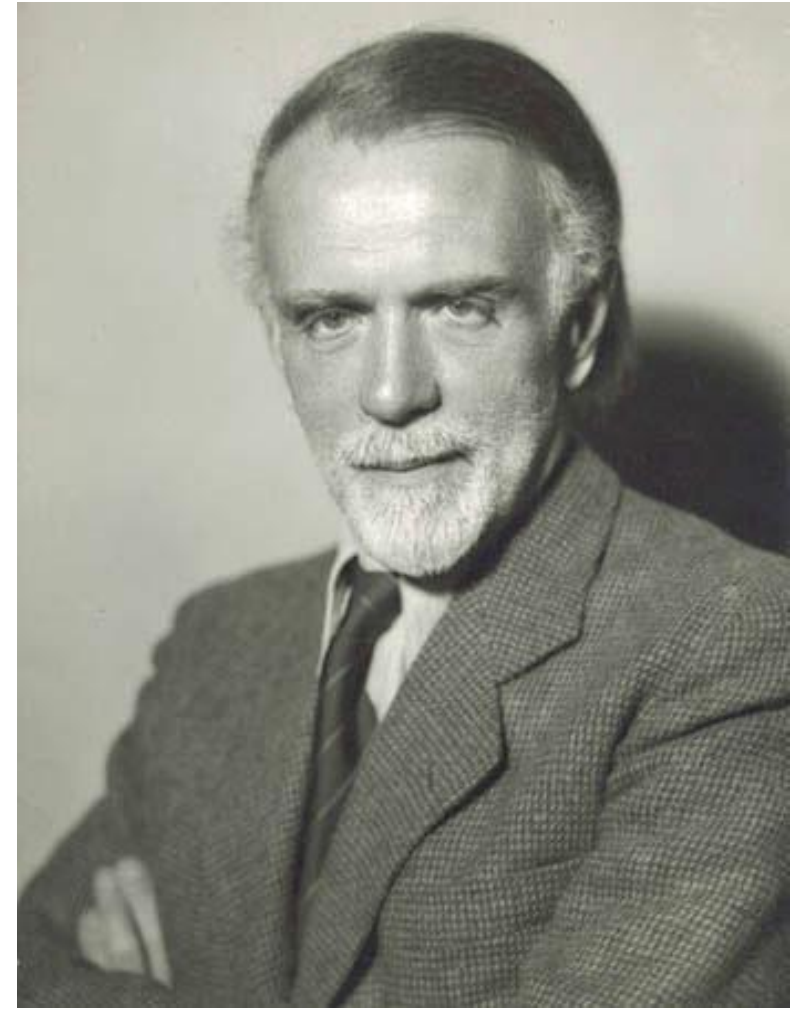

Б. Барток, Фотопортрет.

Золтан Кодай

(16 декабря 1882, Кечкемет— 6 марта 1967, Будапешт) — венгерский композитор, музыкант и теоретик музыки, педагог.

Выдающийся венгерский композитор и музыковед-фольклорист — глубоко связал свою творческую и музыкально-общественную деятельность с исторической судьбой венгерского народа, с борьбой за развитие национальной культуры. Многолетняя плодотворная и разносторонняя деятельность Кодая имела огромное значение для становления современной венгерской композиторской школы. Как и Б. Барток, Кодай создал свой композиторский стиль на основе творческого претворения наиболее характерных и жизнеспособных традиций венгерского крестьянского фольклора в сочетании с современными средствами музыкальной выразительности.

З. Кодай, Фотопортрет.

Джордж Гершвин - урождённый **Яков (Джейкоб) Гершвин** (26 сентября 1898, Нью-Йорк — 11 июля 1937, Голливуд) — американский композитор и пианист.

Самые популярные его работы — «**Голубая рапсодия**» и опера «**Порги и Бесс**». Творческий взлет музыканта выпал на 20-30 годы прошлого столетия, то время в Америке называли «джазовой эпохой». Этот музыкальный стиль оказал огромное влияние на Гершвина, который пытался выразить при помощи музыки дух современности и жизненный уклад простых американцев. Композитор не раз заявлял, что **джаз** — это музыка народа, в которой он слышит национальный жизненный импульс и кипящую реку жизни США.

Д. Гершвин, Фотопортрет.

Музыка вне стиля

Александр Николаевич Скрябин

Русский композитор, исключительная личность, которого гениальным называли даже те, кто не был сторонником его смелых новаторских идей. Являясь представителем символизма и обладая цвето-тональным слухом, он первым ввёл такое понятие как **«светомузыка»**.

Творчество:

Третья симфония, названная **«Божественная поэма»**, считается вершиной творчества композитора. Программу к произведению, повествующему о развитии человеческого духа, написала Т. Шлёцер. Премьера симфонии прошла в Париже в 1905 году.

А.Н. Скрябин, Фотопортрет.

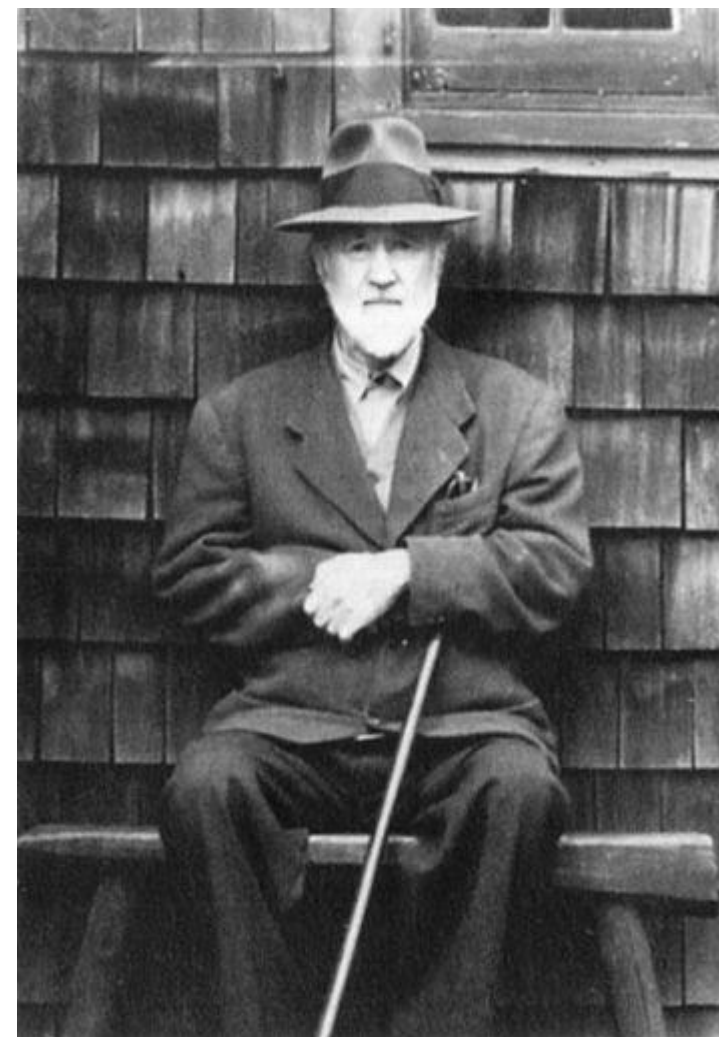
Чарльз Эдвард Айвз

(20 октября 1874, Данбери, Коннектикут — 19 мая 1954, Нью-Йорк).

Американский композитор, основоположник американской композиторской школы XX века.

Награды: Премия «Грэмми» за лучшую современную классическую композицию.

Айвза по-настоящему признали только после смерти, когда его объявили одним из наиболее значительных американских композиторов.

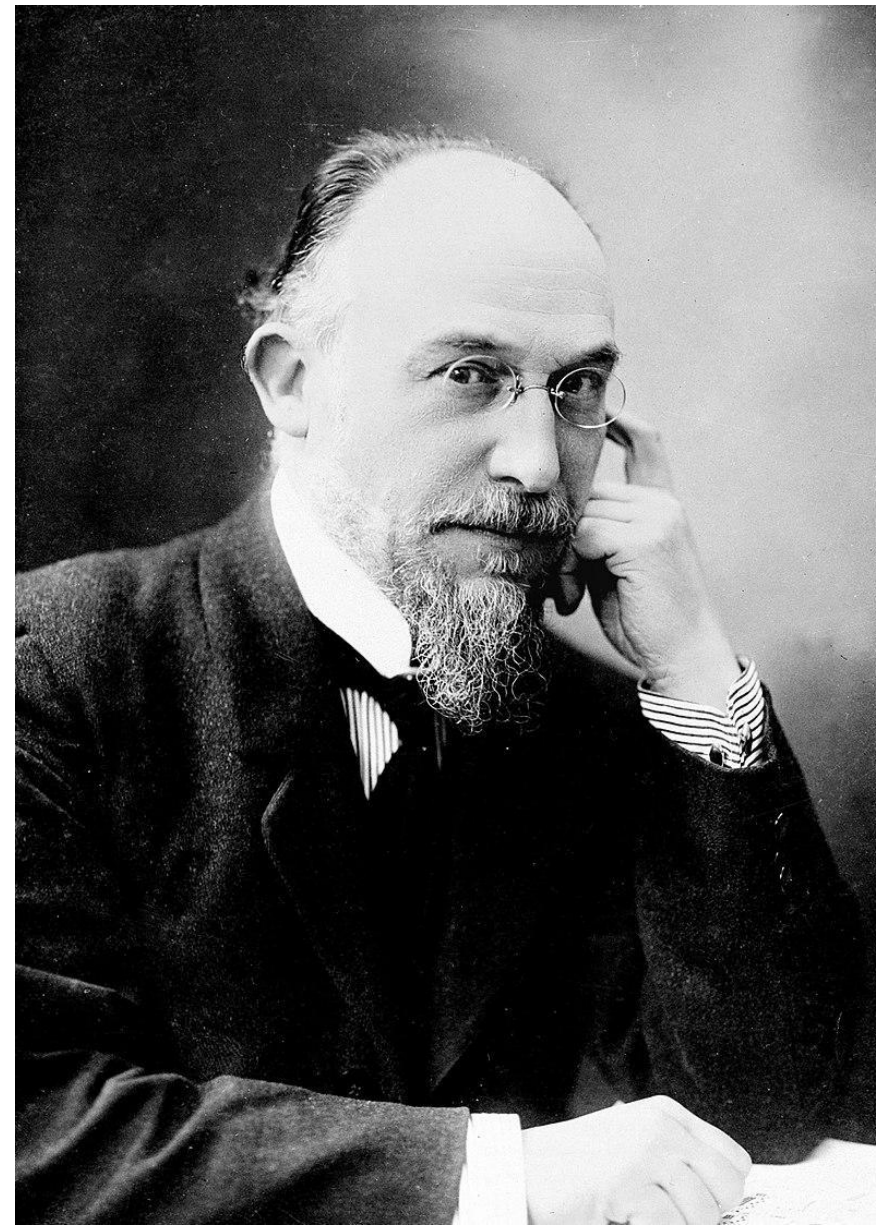

Ч. Айвз, Фотопортрет.

Эрик Сати (17 мая 1866 года, Онфлёр, Вторая Французская Империя — 1 июля 1925 года, Париж, Третья Французская Республика) — эксцентричный французский композитор и пианист, один из реформаторов европейской музыки первой четверти XX столетия.

Его фортепианные пьесы оказали влияние на многих композиторов стиля модерн, начиная от Клода Дебюсси, французской «Шестёрки» и заканчивая Джоном Кейджем. Эрик Сати — предтеча и родоначальник таких музыкальных течений,

как **импрессионизм, примитивизм, конструктивизм, неоклассицизм и минимализм**. В конце 1910-х годов Сати придумал жанр «меблировочной музыки», которую не надо специально слушать, ненавязчивой мелодии, непрерывно звучащей в магазине или на выставке.

Э. Сати, Фотопортрет.

Использованные источники

- *Шнеерсон Г.* Французская музыка XX века. М., 1964; 2-е изд. — 1970.
- *Шнеерсон Г. М.* Айвс Чарлз Эдуард // Музыкальная энциклопедия в 6 томах. М.: БСЭ, 1973—1982, Т. 1, с. 74-75.
- *Адамович Г.* Встреча с Игорем Стравинским // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1971.— 20 апреля (№ 22225).— С. 3; Русская мысль.— Париж, 1971.— 22 апреля (№ 2839).— С. 4.

Спасибо за внимание