Концерт – лекция

на тему:

«Старинный век – музыка эпохи барокко»

Автор и ведущая Андреева Е. Ю.

Дорогие друзья, сегодня наше мероприятие посвящено культуре, искусству, музыке 17 века - времени невиданных взлетов и падений человеческого духа, эпохе гениальных открытий и изобретений, опустошительных войн и религиозной реакции.

Слово «барокко», означающее «причудливый», «странный», «нелепый» возникло как язвительная насмешка над стилем 17 века. В истории искусств такое случается. Итальянцы эпохи Возрождения обозвали «готикой» стиль, который считали варварским, принесенный племенами готов, разрушителей Римской империи.

Эпоха подарила нам живопись Рубенса, Рембрандта, Эль Греко, Ван Дейка, Караваджо, Веласкеса, поэзию Флеминга, Грифиуса, музыку Скарлатти, Вивальди, Корелли, Монтеверди, Букстехуде, Пахельбеля, Генделя. Баха.

Искусство барокко очень многогранно. Художник 17 века сталкивает противоположности. СЛАЙД

Центральным художественным образом становится время. Но и время разное, противоречивое. С одной стороны текущее, изменчивое (время человеческой жизни), с другой застывшее, приостановившееся (вечность, вселенная). Человек лишь «игрушка времени» (Грифиус), «одновременно нечто и ничто» (Флеминг). Недолговечность, [случайность](http://worldteacher.ru/1575-338.html) человеческой жизни лишает героя барочного искусства уверенности в себе. Постепенно рождается теория хаоса, утверждающая, что фортуна неуправляема. Поток времени можно лишь наблюдать, до тех пор, пока он не сметет самого наблюдателя.

Я хочу познакомить вас с творчеством малоизвестных, именитых и выдающихся композиторов эпохи, прозванной современниками «странной», одним словом - барокко.

1. Звучат прелюдия си-минор Баха и стихотворение «Одиночество» А. Грифиуса.

«Одиночество» А. Грифиуса

Я в одиночестве безмолвном пребываю.

Среди болот брожу, блуждаю средь лесов.

То слышу пенье птах, то внемлю крику сов,

Вершины голых скал вдали обозреваю,

 Вельмож не признаю, о черни забываю,

Стараюсь разгадать прощальный бой часов,

Понять несбыточность надежд, мечтаний, снов,

Но их осуществить судьбу не призываю.

 Холодный, темный лес, пещера, череп, кость -

Все говорит о том, что я на свете гость,

Что не избегну я ни немощи, ни тлена.

Заброшенный пустырь, замшелая стена,

Признаюсь, любы мне... Что ж, плоть обречена.

Но все равно душа бессмертна и нетленна!.. СЛАЙДЫ

Вашему вниманию были представлены стихотворение «Одиночество» известного немецкого поэта 17 века Андреаса Грифиуса и органная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха. Переложение для фортепиано этого произведения сделал в 19 веке талантливый пианист и композитор А. Зилоти. Произведения, которые прозвучат сегодня, не являются фортепианными в силу того, что фортепиано было изобретено в 1709 году, а широкое распространение получило лишь к концу 18 века.

17 столетие было временем расцвета клавирной музыки. Клавир – общее название клавишных инструментов того времени: клавесина, клавикорда, чембало, верджинела и отчасти органа. В эпоху барокко сложилось несколько школ игры на клавире. СЛАЙД

Немецкую органно-клавирную школу мы представляем выдающимся органистом Гергом Бемом (1661-1733) . Слава его как композитора и исполнителя гремела по всей Европе. Из разных стран к нему приезжали ученики.30-тысячные толпы народа. Виртуозность этого органиста настолько поражала [слушателей,](http://worldteacher.ru/1575-338.html) что о нем распространялись легенды, будто тот мог играть свои сочинения руками, перевернутыми ладонями вверх.

Сейчас вы [прослушаете](http://worldteacher.ru/1575-338.html) пьесу Бема «Аллеманда» Аллема́нда (от фр. allemande — немецкий) — один из наиболее популярных инструментальных танцев эпохи Барокко. Это старинный танец подвижного характера, который исполнялся на балах.

2. Звучит Георг Бем «Аллеманда»

Если расцвет творчества Георга Бема связан с серединой 17 века, то музыка Доменико Скарлатти получила признание в конце столетия. Сын знаменитого оперного композитора, Доменико родился в Неаполе в 1685 году. Уже в юности Скарлатти пользовался известностью как клавесинист. Его игра, по свидетельству одного английского органиста, производила ошеломляющее впечатление, как будто за инструментом сидела «тысяча чертей». Важнейшая часть композиторского наследия Скарлатти – клавирные сонаты. Он писал их на протяжении всей жизни. Сонаты Скарлатти это серьезные, виртуозные сочинения.

3. Звучит Д.Скарлатти Соната до-мажор

Из Италии мысленно переместимся во Францию. В конце 17 века пышным цветом расцветает французский «галантный стиль». Он ярко отражает быт светского общества. Праздники, балы, маскарады, пасторали – таковы его излюбленные сюжеты. В русле галантного искусства развивается французский клавесинизм.

Одним из выдающихся представителей клавесинной школы Франции является Жан–Филипп Рамо (1683-1764) Яркий оперный и клавесинный композитор, скрипач, органист, музыкант-теоретик, Рамо оставил нам богатое музыкальное наследие. Вашему вниманию будут представлены две танцевальные пьесы.

Менуэт - салонный, элегантный танец.

4. Звучит Ж.Ф.Рамо Менуэт соль-минор

Тамбурин, или танец с бубном. По предположению музыковедов эта пьеса была написана Рамо к ярмарочной комедии и исполнялась на улицах и площадях.

5. Звучит Ж.Ф.Рамо Тамбурин

А сейчас прозвучит произведение Луи Куперена «Вольта». Вольта - (итал. - volta, от voltare - поворачивать) - старинный парный танец. Во 2-й половине 16 - начале 17 в.в. был популярен в придворном быту многих европейских стран, особенно во Франции и Англии, позднее вышел из употребления. Основной рисунок танца состоит в том, что кавалер проворно и резко поворачивает высоко в воздухе танцующую с ним даму, обнимая ее за талию. Нетрудно догадаться, что блюстителям морали танец этот казался излишне смелым, даже вызывающим. Тем не менее, он был любим, и исполнялся в 16 в. во всех европейских странах.

6. Звучит Луи Куперен «Вольта»

Одной из прекраснейших и проникновенных страниц клавирной музыкальной литературы барокко называют произведение, которое сейчас прозвучит. До середины 20 века не был установлен его автор.

В 1950 году музыковед Франк Уокер доказал, что источником этого сочинения для клавесина стал концерт для гобоя и струнного оркестра Алесандро Марчелло. Вы услышите клавирную транскрипцию 2-ой части концерта (Adagio) , которую в свое время сделал И.С.Бах. Время неподвластное человеку, ускользающее, монотонно отбивающее секунды, минуты, часы, дни, годы – главный художественный образ этого сочинения.

7. Звучит 2 часть концерта Марчелло и стихотворение Пауля Флеминга СЛАЙД

Во времени живя, мы времени не знаем.

Тем самым мы себя самих не понимаем.

В какое время мы, однако, родились?

Какое время нам прикажет: "Удались!"

А как нам распознать, что наше время значит

И что за будущее наше время прячет?

Весьма различны времена по временам:

То нечто, то ничто - они подобны нам.

Изжив себя вконец, рождает время время.

Так продолжается и человечье племя.

Но время времени нам кажется длинней

Коротким временем нам отведенных дней.

Подчас о времени мы рассуждаем с вами.

Но время это - мы! Никто - иной. Мы сами!

Знай: время без времен когда-нибудь придет

И нас из времени насильно уведет,

И мы, самих себя сваливши с плеч, как бремя,

Предстанем перед тем, над кем не властно время.

Георг Фридрих Гендель (1685-1759) – выдающийся представитель немецкой школы, композитор, исполнитель. Особенно он славился своими импровизациями. СЛАЙД

Интересно воспоминание современников об игре Георга Фридриха. «Когда Гендель приступал к игре, воцарялась тишина, все сидели, затаив дыхание, и казалось, замирала сама жизнь… Обычно Гендель начинал свободной прелюдией, длинной и торжественной, с полной и густой гармонической тканью, прелюдия была понятна и давала впечатление великой простоты. Затем шел концерт, исполнявшийся Генделем с таким умом, уверенностью и огнем, что никто не мог с ним сравниться…»

Сегодня мы услышим одно из самых популярных сочинений композитора – Сарабанду ре минор

Своими корнями жанр Сарабанды уходит к танцевальной музыке.

8. Звучит Сарабанда ре минор.

В истории искусства есть периоды великих творческих обобщений и создания тех высших культурных ценностей, в которых искания предшествующих художников получают наиболее яркое воплощение. Подобные этапы - своего рода вершины на пути прогрессивного развития человечества.

В музыкальном искусстве таких периодов было несколько. Один из них связан с деятельностью гениального немецкого композитора Баха. СЛАЙД

Иоганн Себастьян Бах – самый выдающийся представитель династии Бахов – старинного рода городских музыкантов. Его жизнь внешне сложилась мало примечательно. Он ни разу не покинул пределов своей страны, не приобрел мировой славы. При жизни и почти 100 лет после смерти его музыка не пользовалась популярностью. Ее считали слишком сложной и устаревшей. И лишь в 1829 году под управлением немецкого композитора и дирижера Феликса Мендельсона состоялась «мировая премьера» величественного произведения Иоганна Себастьяна – оратории «Страсти по Матфею», мировое открытие самого композитора!

С того времени сочинения Баха заполонили музыкальное пространство Европы, России, Нового Света. Интерес к музыке немецкого композитора неисчерпаем, как неисчерпаема ее глубина и образность. В этом главный секрет величия Баха – он стоит над временем!

Творчество Баха завершает эпоху барокко в музыке. На смену «странному» стилю приходят классицизм.

Но именно в 17 веке идеи о том, какой должна быть музыка, обрели свою форму, эти музыкальные формы не потеряли актуальности и в сегодняшний день.

Образы, темы, идеи искусства 17 столетия причудливым образом отразились в современном искусстве

Выдающиеся композиторы – Прокофьев, Шостакович, Шнитке, Свиридов, Щедрин, пишут сочинения в стиле 17 века. Используют жанры барочной музыки – пассакалию, прелюдию и фугу, кончерто гроссо, токкату, гавот, менуэт и т.д.

Чем вызван такой интерес к старинному искусству? Может быть тем, что мы с вами испытываем чувства, схожие с переживаниями людей, живших 3 столетия назад – страх, растерянность перед неумолимым течением времени, перед неизвестным…? Может быть….

Музыка 17 века – величайшее достижение человеческого таланта и разума. Она живет и будет жить еще не одно столетие. В подтверждение сказанному и в заключение нашей встречи разрешите предложить вашему вниманию фрагмент произведение композитора 20 века.

9. Звучит концерт Вивальди в переложении И. С. Баха и стихотворение «Слушая пение» А.Ахматовой

 Женский голос как ветер несется,

Черным кажется, влажным, ночным,

И чего на лету ни коснется -

Все становится сразу иным.

Заливает алмазным сияньем,

Где-то что-то на миг серебрит

И загадочным одеяньем

Небывалых шелков шелестит.

И такая могучая сила

Зачарованный голос влечет,

Будто там впереди не могила,

А таинственный лестницы взлет. СЛАЙДЫ

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.