

Ренессанс

Развитие культуры Возрождения связано с подъемом всех сторон жизни общества. Родилось новое мировоззрение — гуманизм (от латинского *humanus* — «человечный»).

Раскрепощение творческих сил привело к бурному развитию науки, торговли, ремесел, в экономике складывались новые, капиталистические отношения. Изобретение книгопечатания способствовало распространению образования. Великие географические открытия и гелиоцентрическая система мира Н. Коперника изменили представления о Земле и Вселенной.

Изменяется **фактура** произведений, число голосов увеличивается до четырех, шести и более (известен, например, 36-голосный канон, приписываемый крупнейшему представителю нидерландской школы Й. Окегему). В **гармонии** господствуют **консонирующие созвучия**, **употребление диссонансов строго ограничивается специальными правилами**. Складываются мажорный и минорный лады и тактовая система ритмики, характерные для более поздней музыки.

Все эти новые средства использовались композиторами для передачи особого строя чувств человека эпохи Возрождения — возвышенного, гармоничного, спокойного и величественного.

Более тесной становится связь текста и музыки, музыка начинает передавать настроение, или, как тогда говорили, аффекты текста, нередко особыми музыкальными средствами иллюстрируются отдельные слова, такие, как «жизнь», «смерть», «любовь» и др.

Музыка эпохи Возрождения развивалась в двух направлениях — церковном и светском. Основные жанры церковной музыки — месса и мотет — многоголосные полифонические произведения для хора без сопровождения или в сопровождении инструментального ансамбля.

Из инструментов предпочтение отдавалось органу. Развитию светской музыки способствовал рост любительского музицирования. Музыка звучала всюду: на улицах, в домах горожан, во дворцах знатных вельмож.

Появились первые концертирующие исполнители-виртуозы на лютне, клавесине, органе, виоле, различных видах продольных флейт. В полифонических песнях (мадригале — в Италии, шансон — во Франции) композиторы рассказывали о любви, обо всем, что встречается в жизни. Вот названия некоторых песен: «Охота на оленя», «Эхо», «Битва при Мариньяно».

В XV—XVI вв. возрастает значение искусства танца, появляются многочисленные трактаты и практические руководства по хореографии, сборники танцевальной музыки, в которые включаются популярные танцы того времени — бас-данс, бранль, павана, гальярда.

В эпоху Возрождения формируются национальные музыкальные школы. Самая крупная из них — нидерландская (франко-фламандская) полифоническая школа. Ее представители — Г. Дюфай, К. Жанекен, Й. Окегем, Я. Обрехт, Жоскен Дебре, О. Лассо. Среди других национальных школ — итальянская (Дж. П. Палестрина), испанская (Т. Л. де Виктория), английская (У. Берд), немецкая (Л. Зенфль).

Барокко

"Барокко" в переводе с итальянского означает "причудливый", "странный". Как художественное направление барокко было распространено во всех видах искусства — живописи, архитектуре, скульптуре, литературе и, конечно, в музыке XVII-XVIII веков.

Для этого художественного направления было характерно наличие большого количества украшений, которые порой буквально не давали разглядеть смысл.

Одним из значимых инструментов эпохи был орган. В Западной Европе он был тесно связан с религией — католическая церковь использует этот музыкальный инструмент во время служб.

В эпоху барокко исполнение на этом инструменте приобретает концертный характер. Появляются выдающиеся исполнители, которых люди просто приходят послушать. Особенно это было выражено в Германии — там сформировалось 2 противоположных школы органной игры: северная и южная. Южная школа опиралась на традиции полифонии строго стиля, известным представителем школы был Пахельбель.

Полифония была особым показателем стиля барокко в музыке. В более поздние эпохи она не будет выражена столь ярко. Северная же отличалась куда большей свободой и виртуозностью исполнения, известных представителей было больше: Букстехуде, Рейнкин, Бем.

Как ни странно, еще одним музыкальным инструментом, вышедшим на концертный уровень, стал клавесин. Возможности этого музыкального инструмента были ограничены: инструмент, ставший предшественником фортепиано, имел иное устройство. Струны при нажатии клавиш защищались специальными крючками, звук быстро затухал. Было невозможно добиться долгого звучания звуков. При этом из инструмента нельзя было извлечь звуки различной громкости, что не давало разнообразить музыку динамическими оттенками.

На развитие исполнительских навыков повлияла доступность инструмента и возможность поставить его дома (что, например, не было возможным в случае с органом). Школы игры на этом инструменте возникают в разных странах — в Англии, во Франции (яркими представителями этой страны были Франсуа Куперен и Жан-Филипп Рамо).

Значительными достижениями были и в скрипичной и ансамблевой музыке эпохи барокко. Скрипка приобрела свой внешний облик лишь в XVI веке. За столетие инструмент достиг невиданной популярности. С одной стороны, скрипка и подобные струнно-смычковые инструменты обладали удивительными ансамблевыми свойствами, гармонично сочетаясь друг с другом.

При этом сочетания тембров были порой очень интересными, в ансамблевой музыке был популярен жанр *concerto grosso* – "большой концерт". Ярким представителем эпохи барокко, писавшим в этом жанре, был Арканджело Корелли. Концерт – соревновательный жанр, в "большом концерте" группы инструментов соревновались между собой.

С другой стороны, инструмент обладал и широкими сольными возможностями

Выдающийся композитор в музыке Барокко – Антонио Вивальди – именно для этого инструмента написал "Времена года". Вивальди стал создателем сольного инструментального концерта.

Самыми известными представителями эпохи Барокко стали Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель.

Выдающийся немецкий композитор эпохи барокко. В отличие от Генделя, Бах всю жизнь прожил в Германии. Иоганн Себастьян был также выдающимся органистом, клавесинистом, педагогом. За свою жизнь композитор написал огромное количество произведений, творил во всех жанрах, кроме оперы.

Когда Бах служил в Кетене, у него не было возможности заниматься на органе. В этот период внимание композитора переключилось на клавесин. Он перенес свой "малый цикл" на этот инструмент. При этом композитор в клавирном творчестве утвердил равномерно-темперированный строй в двух тонах Хорошо темперированного клавира.

В вокально-инструментальном творчестве Бах также был новатором. Во всех своих произведениях композитор доказывал, что музыка – философский вид искусства, что она способна нести вечные ценности и отвечать на глобальные вопросы. Как и Гендель, Бах обращался к жанру оратории, создав свое произведение "Страсти по Матфею".

Одним из самых крупных его произведений стала высокая месса си минор, в которой композитор показал вечную борьбу добра и зла.

Классицизм

Классицизм в музыке отличался от классицизма смежных видах искусств. Содержание музыкальных сочинений связано с миром чувств человека, которые не поддаются жесткому контролю разума. Однако композиторы этой эпохи создали очень «стройную и логическую систему правил построения произведения» .

В эпоху классицизма сформировались и достигли совершенства такие жанры как опера, симфония, соната.

Настоящей революцией стала оперная реформа Кристофа Глюка. Его творческой программой были три великих принципа I простота, правда, естественность.

В музыкальной драме он искал смысла, а не сладкоголосия. Из оперы Глюк убирает все лишнее: украшения, пышные эффекты, дает поэзии большей выразительной силы, а музыка полностью подчиняется раскрытию внутреннего мира героев. Опера «Орфей и Эвридика» была первым произведением, в котором Глюк осуществил новые идеи и положил начало оперной реформе. Строгость, соразмерность формы, благородная простота без вычур, чувство художественной меры в сочинениях Глюка напоминает гармоничность форм античной скульптуры. Арии, речитативы, хоры образуют большую оперную композицию.

Расцвет музыкального классицизма начался во второй половине XVIII века в Вене. Австрия в то время была могущественной империей. Многонациональность страны сказалась и на художественной культуре. **Высшим выражением классицизма стало творчество Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена,** которые работали в Вене и образовали направление в музыкальной культуре венскую классическую школу.

Гайдна называют «основателем классической инструментальной музыки, родоначальником современного симфонического оркестра и отцом симфонии». Он установил законы классической симфонии: придал ей стройный, законченный вид, определил порядок их расположения, который сохранился в основных чертах до наших дней.

В творчестве Гайдна устанавливается и тип классической трехчастной сонаты. Произведениям композитора присущи красота, порядок, тонкая и благородная простота. Его музыка очень светлая, легкая, в основном мажорная, полна бодрости, чудесной земной радости и неисчерпаемого юмора.

Искусство Гайдна оказало громадное воздействие на формирование симфонического и камерного стиля Моцарта. Опираясь на его достижения в области сонатно-симфонической музыки, Моцарт внес много нового, интересного, оригинального. Вся история искусства не знает личности более поразительной, чем он. Моцарт обладал феноменальной памятью и слухом, имел блестящие данные импровизатора, прекрасно играл на скрипке и органе, а его первенство как клавесиниста не мог оспаривать никто. Он был самым популярным, самым признанным, самым любимым музыкантом Вены.

Огромную художественную ценность составляют его оперы. Уже два столетия пользуются успехом «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан»,

поражающие обаятельно изящной мелодией, простотой, роскошной гармонией. А «Волшебная флейта» вошла в историю музыки как «лебединая песня» Моцарта, как произведение с наибольшей полнотой и яркостью раскрывающее его мировоззрение, его заветные мысли, как эпилог целой жизни, как некое грандиозное художественное завещание.

«Искусство Моцарта совершенное по мастерству и абсолютно естественное. Он подарил мудрость, радость, свет и добро».

Бетховен прославился как величайший симфонист. Его искусство пронизано пафосом борьбы. Оно претворило передовые идеи эпохи Просвещения, утвердившего права и достоинства человеческой личности. Ему принадлежат девять симфоний, ряд симфонических увертюр («Эгмонт», «Кориолан»), а тридцать две фортепианные сонаты составили эпоху в фортепианной музыке.

Мир образов Бетховена разнообразен. Его герой не только смелый и страстный, он наделен тонко развитым интеллектом. Он борец и мыслитель. В музыке Бетховена жизнь во всем ее разнообразии и бурные страсти и отрешенная мечтательность, драматическая патетика и лирическая исповедь, картины природы и сцены быта. Завершая эпоху классицизма, Бетховен одновременно открывал дорогу грядущему веку.

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

Романтизм

Романтизм ([фр. romantisme](#)) — идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца [XVIII века](#) — первой половины [XIX века](#), характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы

Для романтизма в музыке характерно обращение к внутреннему миру человека, его тяга к эмоциональному напряжению, это и определяет главенство музыки в романтизме.

Музыкальный романтизм проявился во множестве разнообразных ответвлений, связанных с национальной культурой. Например, сильно отличаются лирический стиль немецких романтиков и ораторский стиль, характерный для творчества французских композиторов.

Благодаря способности музыки глубоко проникать и раскрывать внутренний мир человека, его переживаний, она поставлена на первое место среди других искусств. Музыка способна выразить непознаваемое, передавать то, что не в силах передать словами.

Романтизм всегда стремится уйти от реальности. Прикоснуться к жизни простых людей, понять их чувств, опираясь на музыку -это помогло представителям музыкального романтизма, сделать свои произведения реалистичными.

В музыке направление романтизма сложилось в 1820-е годы, развитие его заняло весь XIX век. Композиторы-романтики старались с помощью музыкальных средств выразить глубину и богатство внутреннего мира человека. Музыка становится более рельефной, индивидуальной. Получают развитие песенные жанры, в том числе баллада.

Начальный этап музыкального романтизма представлен творчеством Ф. Шуберта, Э. Т. А. Гофмана, К. М. Вебера, Н. Паганини, Дж. Россини; последующий этап (1830—50-е гг.) — творчеством Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Г. Берлиоза, Ф. Листа, Р. Вагнера, Дж. Верди. Поздний этап романтизма простирается до конца XIX века.

Новые темы и образы потребовали от романтиков разработки новых средств музыкального языка и принципов формообразования, индивидуализации мелодики и внедрения речевых интонаций, расширения тембровой и гармонической палитры музыки (натуральные лады, красочные сопоставления мажора и минора и т. д.).

Поскольку в центре внимания романтиков уже не человечество в целом, а конкретный человек с его неповторимым чувствованием, соответственно и в средствах выражения общее все больше уступает место единичному, индивидуально своеобразному. Уменьшается доля обобщенных интонаций в мелодике, общеупотребительных аккордовых последований в гармонии, типовых рисунков в фактуре — все эти средства индивидуализируются. В оркестровке принцип ансамблевых групп уступил место солированию почти всех оркестровых голосов.

Виднейшими представителями романтизма в музыке являются: Франц Шуберт, Людвиг ван Бетховен (отчасти), Иоганнес Брамс, Фредерик Шопен, Феликс Мендельсон, Роберт Шуман, Луи Шпор, А. А. Алябьев, М. И. Глинка, Даргомыжский, Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков, Мусоргский, Бородин, Кюи, П. И. Чайковский.

Модернизм

Модернизм (итал. **modernismo** — «современное течение»; от лат. **modernus** — «современный, недавний») — направление в искусстве XX века, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм, а также условностью (схематизацией, отвлечённостью) стиля.

Модернизм - достаточно условное обозначение периода культуры конца XIX - середины XX в., то есть от импрессионизма до нового романа и театра абсурда. Вообще понятие модернизма тесно связано не только с искусством, но и с наукой и философией.

Модернистская парадигма была одной из лидирующих в западной цивилизации первой половины XX века; во второй половине века она была подвергнута развёрнутой критике.

Модернизм (авангардизм) связан с отходом культуры от реализма, с провозглашением независимости искусства от действительности. Выступления художников-модернистов принимали зачастую форму анархического эстетического бунта против установившихся традиций и канонов в искусстве.

Авангард обозначал идущих впереди всех, то есть экспериментирующих с художественным материалом, создающих новые, ни на что не похожие стиль, язык, содержание в изобразительном искусстве. Революции и войны, в которые втягивается весь мир не препятствуют экспериментам и поискам нового.

Происходит пересмотр прежних представлений о красоте, цвете и пространстве. Париж становится местом паломничества для художников со всего мира. Вкус к резкой, разрушительной деформации оказался знаменем нового века.

В узком смысле модернизм рассматривается как ранняя ступень авангардизма, начало пересмотра классических традиций. Датой зарождения модернизма часто называют 1863 год — год открытия в Париже «Салона отверженных», куда принимались работы художников, забракованные жюри официального Салона.

В широком смысле **модернизм** — «**другое искусство**», главной целью которого является создание оригинальных произведений, основанных на внутренней свободе и особом видении мира автором и несущих новые выразительные средства изобразительного языка.

Вскоре модернистские тенденции приняли конкретные формы, появились следующие направления в искусстве:

Абстрактный экспрессионизм - особая манера живописи, когда художник тратит на свое творчество минимальное количество времени, разбрасывает по холсту краски, хаотично прикасается кистями к картине, беспорядочно наносит мазки.

Кубизм - хаотично расположенные геометрические фигуры. Стиль сам по себе высокохудожественный, подлинные шедевры в стиле кубизма создавал Пабло Пикассо. Несколько иначе подходил к творчеству художник Поль Сезанн - его полотна также входят в сокровищницу мирового искусства.

Дадаизм - художественные произведения в стиле коллажа, компоновка на холсте нескольких фрагментов одной тематики. Изображения обычно проникнуты идеей отрицания, циничного подхода к теме. Стиль возник сразу после окончания Первой мировой войны и стал отображением чувства безысходности, царящего в обществе.

Постимпрессионизм - отказ от зримой действительности и замена реальных изображений декоративной стилизацией. Стиль с огромным потенциалом, но в полной мере его реализовали только Винсент ван Гог и Поль Гоген.

Модернизм в музыке

Модернизм в музыке — искусствоведческое понятие, которое указывает на различные инновационные тенденции в музыке, а также на активное стремление музыкантов заниматься дальнейшей модернизацией её эстетического облика.

Сюрреалистическая музыка (англ. Surrealist music) — направление в музыке, сформировавшееся к началу 1920-х годов во Франции.

Сюрреалистическая музыка характеризуется парадоксальным сочетанием различных музыкальных форм и стилей, а также использованием неожиданных звуковых аллюзий.

Современная музыка

Поп. Современная популярная музыка. Очень широкий термин, который охватывает множество жанров: диско, транс, хаус, техно, фанк, новая волна и т.д. Рассмотрим их особенности подробнее.

Диско. В недалёком прошлом самый популярный жанр танцевальной поп-музыки. Для диско характерны: обилие эффектов, ведущая роль ритм-секции ударных и баса и второстепенное, фоновое звучание струнных и духовых инструментов.

Транс. Этот жанр электронной музыки примечателен тем, что оказывает высокое эмоциональное воздействие на слушателя. Подобный эффект достигается в транс благодаря использованию печальных, "космических" мелодий.

Хаус. Танцевальная, полностью электронная музыка. Главный и единственный инструментальный хауса - синтезатор. Этот жанр характеризуется наличием зацикленных музыкальных фраз и солирующих мелодий. Широко используются эффекты.

Техно. Футуристическая музыка большого города. Признаки техно: фантастические мелодии, мрачный, металлический звук, "холодный", неэмоциональный вокал.

Фанк. Танцевальный жанр, для которого характерны чётко выделенные, доминирующие над остальными инструментами ударники, низкая мелодичность, "неряшливый" ритм.

Новая волна. Жанр популярной музыки, трансформировавшийся из панк-рока. Использует практически те же музыкальные средства, что и родитель.

Рок. Рок, как самостоятельный жанр, произошёл от "чёрного" американского блюза, появившегося в 20-30-х годах. Традиционный блюз имеет 12 тактов. Такт - это отрезок композиции, состоящий из нескольких нот, первая из которых имеет ударение или акцент. Основной инструментальный набор блюза: контрабас или бас, задающий ритм, солирующая гитара, ударные, часто клавишные и духовые. Собственно рок появился из ветви этого жанра - гитарного блюза, который стремился к освобождению от духовых и клавишных инструментов.