

Музыкальная гостиная «Барокко»

17-18 вв

(введение)

4 ноября 2017

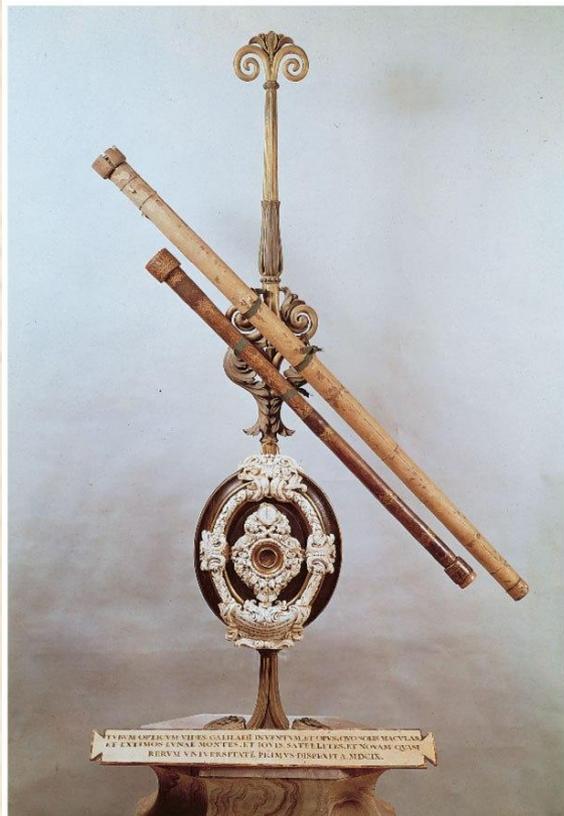
Хронология

Эпохи академической музыки:

- Средневековье (476 – 1400)
  - Ренессанс (1400 – 1600)
  - **Барокко** **(1600 – 1750)**
  - Классицизм (1750 – 1820)
  - Романтизм (1820 – 1900)
  - Модернизм (1890 – 1930)
  - XX век (1901 – 2000)
  - XXI век (2001 – н.в.)
-

По всем жанрам искусства: с кон. XVI в. - нач. XVII в. по сер. XVII в.

Почему возникло барокко?

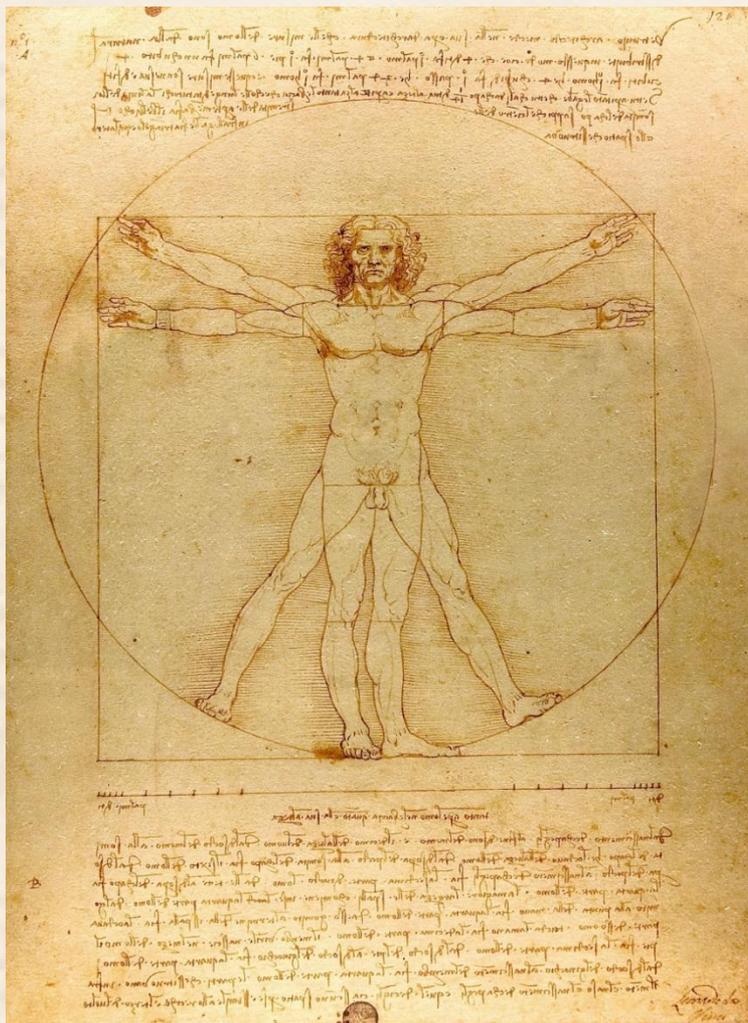

Телескоп
(Галилео Галилей)

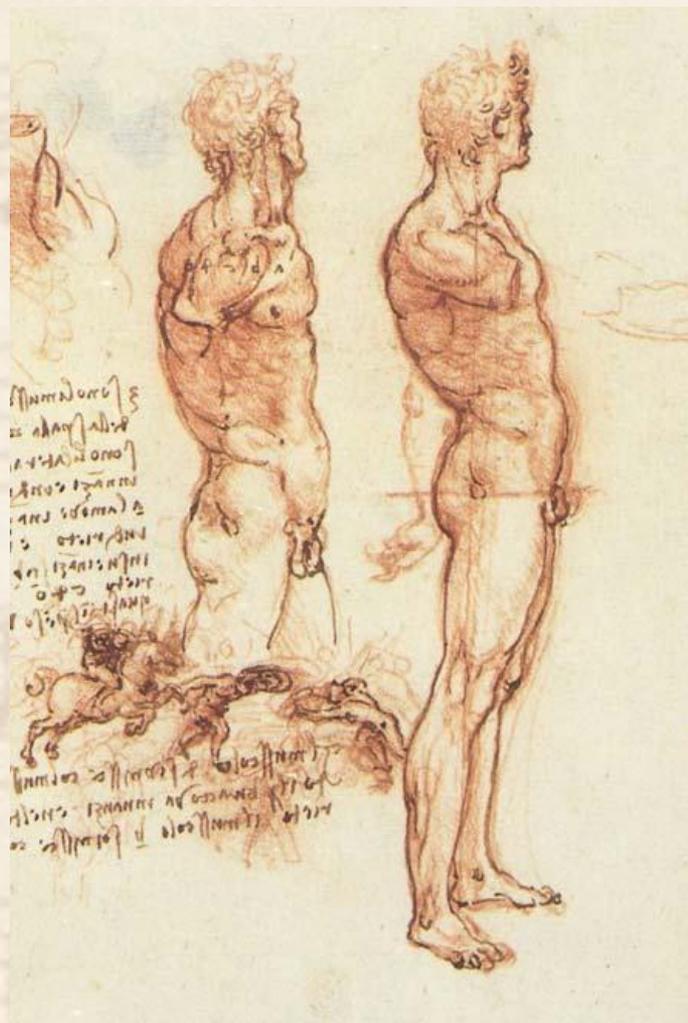

Гелиоцентрическая система мира
(Николай Коперник)

Почему возникло барокко?

«Витрувианский человек»
(Леонардо да Винчи)

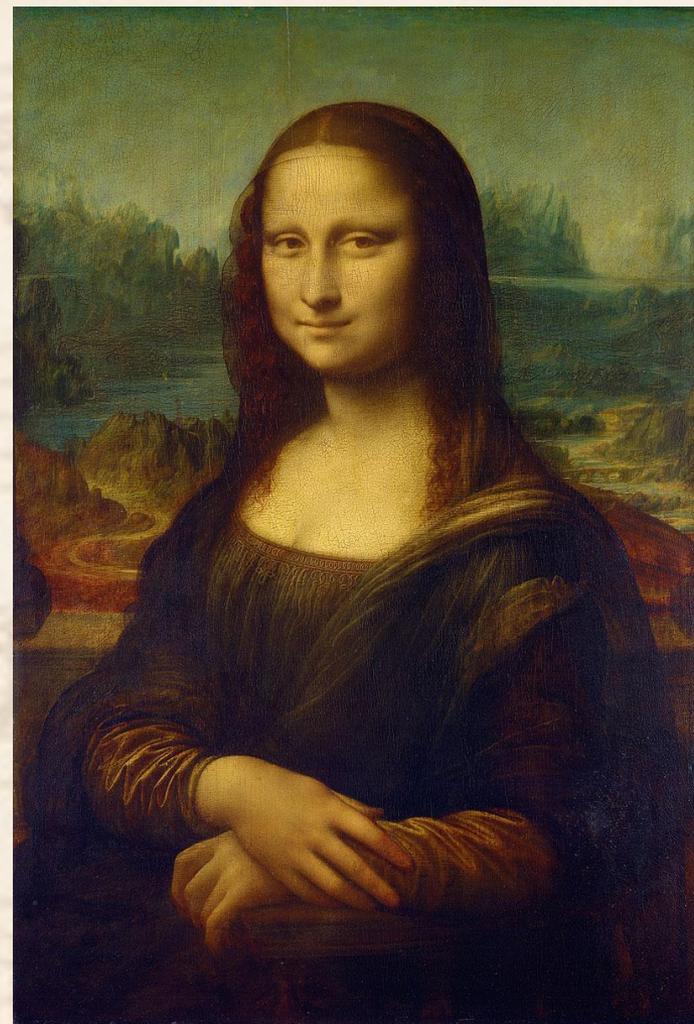

«Анатомические зарисовки»
(Леонардо да Винчи)

Почему возникло барокко?

«Сикстинская Мадонна»
(Рафаэль Санти)

«Портрет госпожи Лизы дель Джокондо»
(Леонардо да Винчи)

Почему возникло барокко?

«Давид»
(Микеланджело Буонаротти)

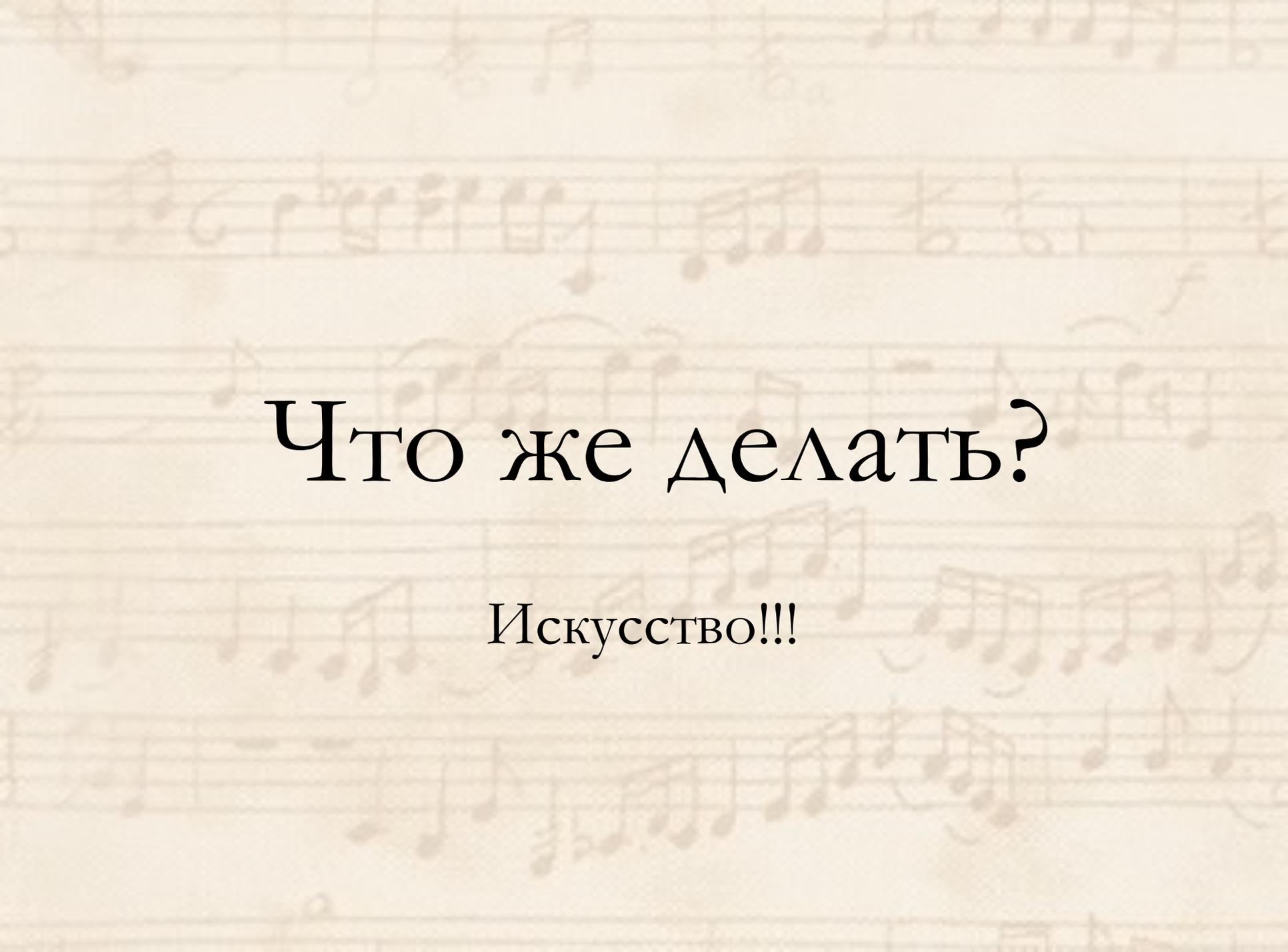

«Св. Иоанн Богослов»
(Донателло)

Почему возникло барокко?

Гобелен «Павия»
(Бернарт ван Орлей)

The background of the image consists of several horizontal musical staves. Each staff contains various musical notes, including quarter notes, eighth notes, and sixteenth notes, along with stems and beams. The notation is rendered in a light, faded brown color, creating a subtle, artistic texture behind the main text.

Что же делать?

Искусство!!!

Архитектура

Собор Святого Петра
(Рим, Италия)

Фонтан Треви
(Рим, Италия)

Архитектура

Валь-де-Грас
(Париж, Франция)

Замок Мезон-Лаффит
(Мезон-Лаффит, Франция)

Архитектура

Цвингер
(Дрезден, Германия)

Интерьеры

Версальский дворец
(Версаль, Франция)

Интерьеры

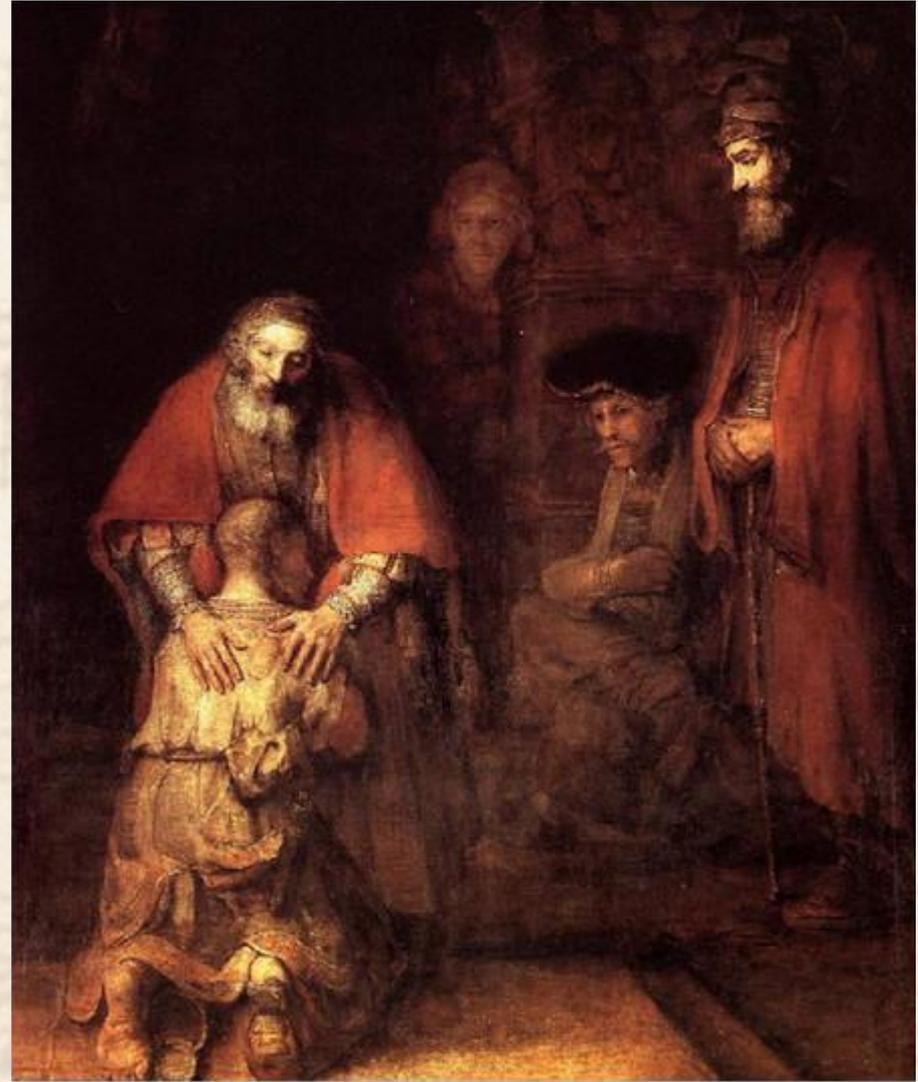

Линдерхоф
(Германия)

ЖИВОПИСЬ

«Вакх»
(Питер Пауль Рубенс)

«Возвращение блудного сына»
(Харменс ван Рейн Рембрандт)

ЖИВОПИСЬ

«Лютнист»
(Микеланджело Меризи да Караваджо)

«Отдых по пути в Египет (Мадонна с куропатками)»
(Антонис ван Дейк)

Мода

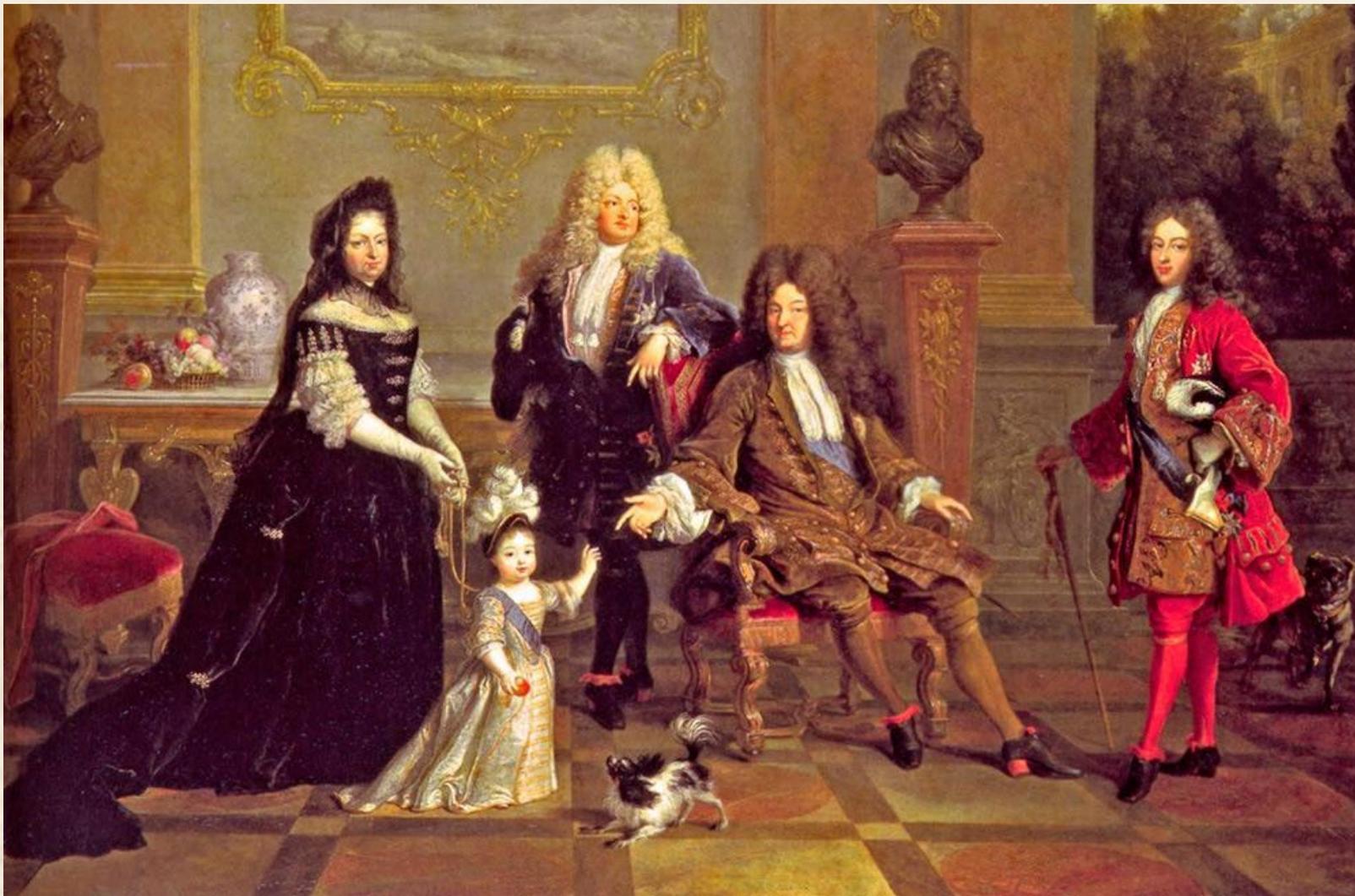

Маркиза де Монтеспан
(1677)

Мода

Мода

Людовик XIV с семьей
(до 1710 г.)

Мода

ЛЮДОВИК XIV
(1701 г.)

Шарль Лебрэн
(1668 г.)

Barroco (порт.) – жемчужина неправильной формы.

Слово „барокко“, означающее „причудливый“, „нелепый“, „странный“, также возникло позднее как язвительная насмешка, как жупел в борьбе со стилем XVII века. Этот ярлык пустили в ход те, кто считал недопустимыми произвольные комбинации классических форм в архитектуре. Словом „барокко“ они клеймили своевольные отступления от строгих норм классики, что для них было равнозначно безвкусице

Эрнст Гомбрих (1909-2001)

Барочная жемчужина в подвеске
(XVII в.)

Музыкальные инструменты

«Музыкальные инструменты»
(Эваристо Баскенис)

Струнные смычковые

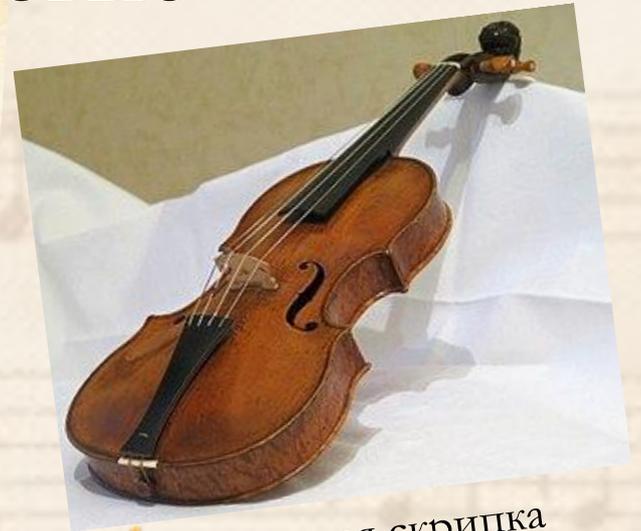
Виола

Лироне

Баритон

Барочная скрипка

Виола да гамба

Контрабас

Виолончель

Виолоне

Виола д'амур

Скрипка

2-я половина XVII в.

Ицхак Перлман
(XX-XXI в.)

Струнные щипковые

Архилютня

Цитра

Мандолина

Барочная лютня

Барочная гитара

Ангелика

Теорба
(китарроне)

Струнные иные

Колёсная лира

Медные духовые

Валторна

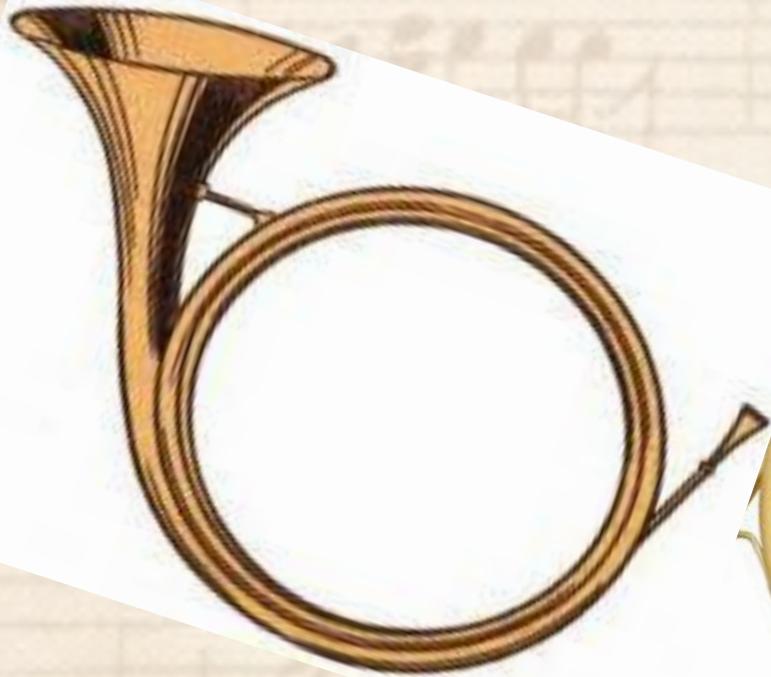

Тромбон

Горн

Валторны

Деревянные духовые

Поперечная флейта

Фагот

Блокфлейта

Шалюмо

Контрфагот

Гобой

Флейта

1700 г.

Вальтер Дуэр
(XX-XXI в.)

Шалюмо vs. кларнет

Шалюмо (XII – XVIII
вв)

Кларнет (XVIII в – н.в.)

Ударные

Литавры

Клавишные

Вёрджинел

Орг

Клавесин

Клавицитериум

Клавикорд

Спинет

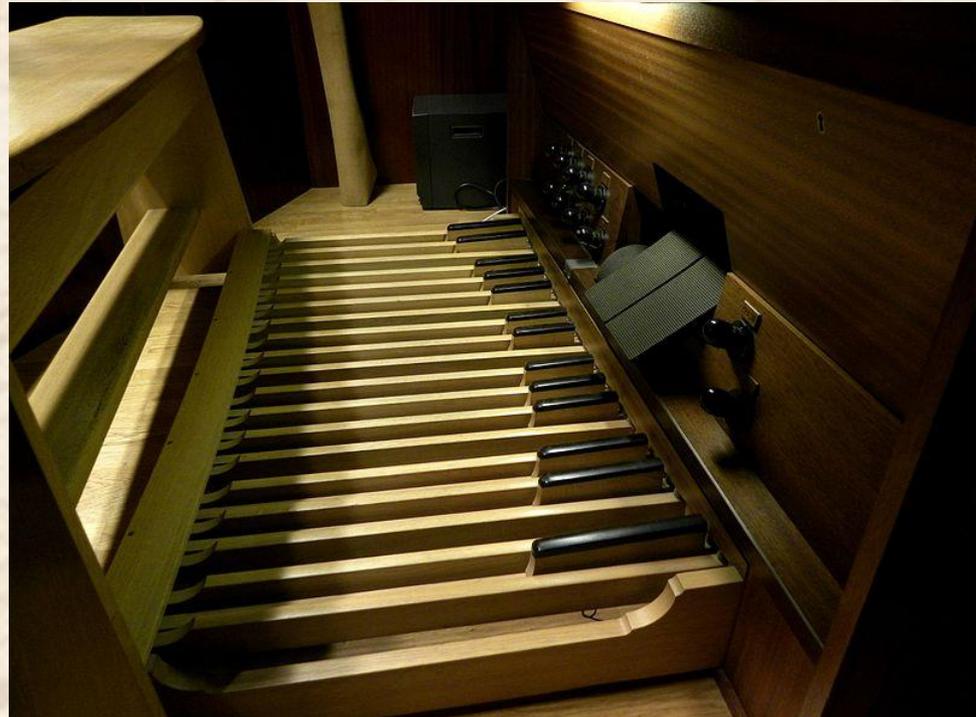
Орган

- Родоначальник органа – вавилонская волынка (XIX в до н.э.)
- Инструмент, подобный современному органу – 296-228 гг. до н.э., Александрия
- Современные – с VI в.

Крупнейший в мире - орган концертного зала Бордуок (США):

- 7 мануалов
- 455 регистров
- 33 112 труб
- **1200 клавиш** (у современного фортепиано – 88)
- трубы до 18 метров (самые длинные – из железобетона)

Клавикорд

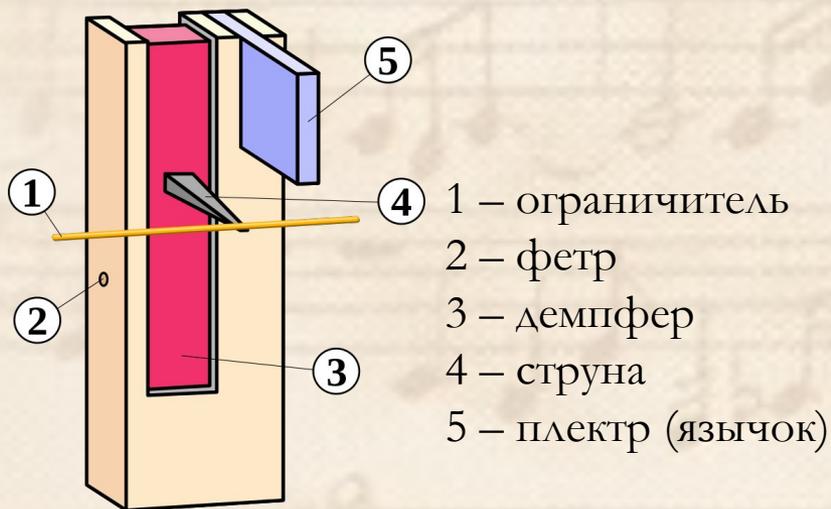
- **Клавишный струнный ударно-зажимной** музыкальный инструмент
- Звук достаточно тихий и мягкий, использовался в основном для домашнего музицирования
- Первое упоминание – **1396 г.**
- Изначально 2.5 октавы
- В XVI в. – 4 октавы
- В XVIII в. – 5 октав
- Расцвет – XVII-XVIII вв.

- A/B – клавиши
- 1A/1B – тангенты
- 2A/2B – рычаги
- 3 – струна
- 4 – резонансная дека
- 5 – колок
- 6 – демпфер

Клавесин

- **Клавишный струнный щипковый** музыкальный инструмент
- Звук блестящий, но не певучий, отрывистый, без возможности изменения громкости
- Первое упоминание – **1397 г.**, Италия
- В XV в. – 3 октавы
- В XVI в. – 4 октавы
- В XVIII в. – 5 октав
- В XVII—XVIII вв. – несколько мануалов и регистров

Музыка барокко

1. Раннее барокко (1600 – 1654)
2. **Зрелое барокко (1654 – 1707):**
  - Жан Батист Люлли (1632 – 1687)
  - Иоганн Пахельбель (1653 – 1706)
3. **Позднее барокко (1707 – 1750):**
  - Антонио Вивальди (1678 – 1741)
  - Доменико Скарлатти (1685 – 1757)
  - Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759)
  - Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Музыка барокко

Жан-Баттист **Люлли** (1632-1687)

Иоганн Пахельбель (1653-1706)

Антонио Вивальди (1678-1741)

Иоганн Себастьян **Бах** (1685-1750)

Георг Фридрих **Гендель** (1685-1759)

Доминико **Скарлатти** (1685-1757)

1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

Жан Батист Люлли

Годы жизни:

28 ноября 1632, Флоренция –

28 марта 1687, Париж

Род деятельности:

- композитор
- скрипач
- дирижер
- танцор

Наследие и значение в мировой культуре:

- сочинил почти 20 опер, 36 балетов, музыку к спектаклям, духовную и инструментальную музыку
- основоположник французской национальной оперы
- впервые оперные певцы выступают без масок, женщины – танцуют в балете на публичной сцене
- впервые ввел в оркестр трубу и гобой

Жан Батист Люлли

ГАВОТ

Иоганн Пахельбель

Годы жизни:

1 сентября 1653, Нюрнберг –
3 марта 1706, Нюрнберг

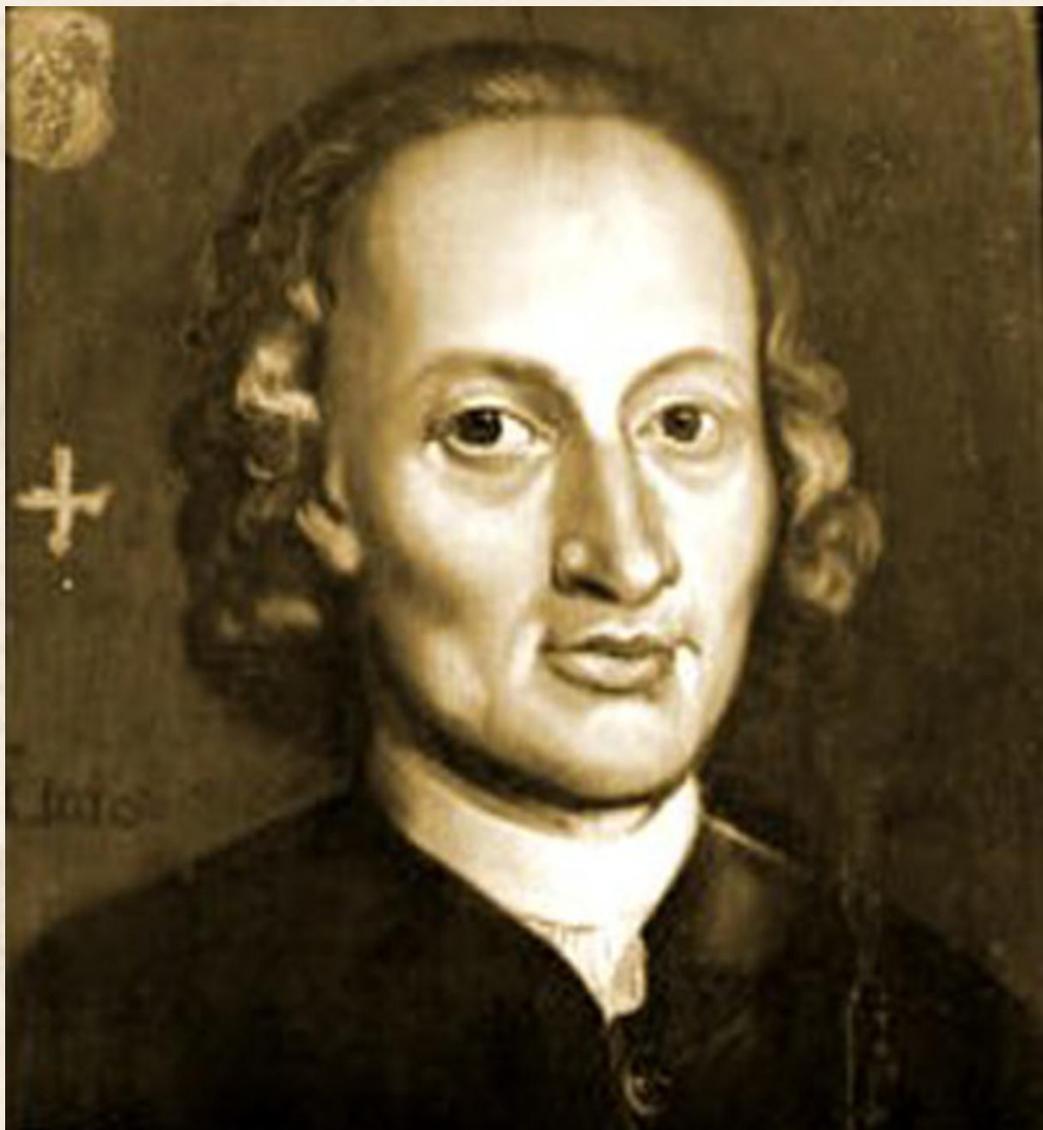
Род деятельности:

- композитор
- органист

Наследие и значение в мировой культуре:

- 7 детей, двое из которых стали композиторами, один – мастером муз. инструментов
- более 200 органных произведений, 3 (20) сюиты для клавира, ряд вокальных произведений (арии, магнификаты, мотеты и концерты), несколько камерно-инструментальных произведений

Иоганн Пахельбель

ЧАКОНА

Антонио Вивальди

Годы жизни:

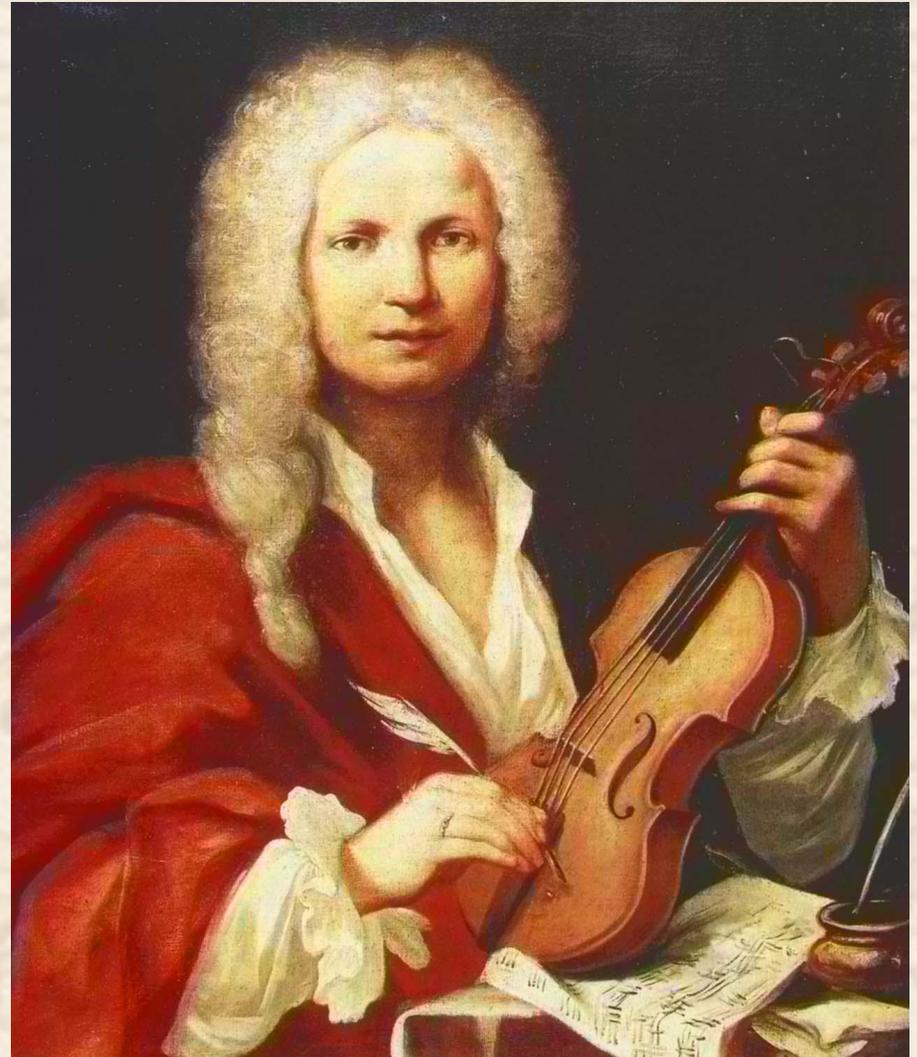
4 марта 1678, Венеция –
28 июля 1741, Вена

Род деятельности:

- композитор
- скрипач-виртуоз
- дирижер
- музыкальный педагог
- священник

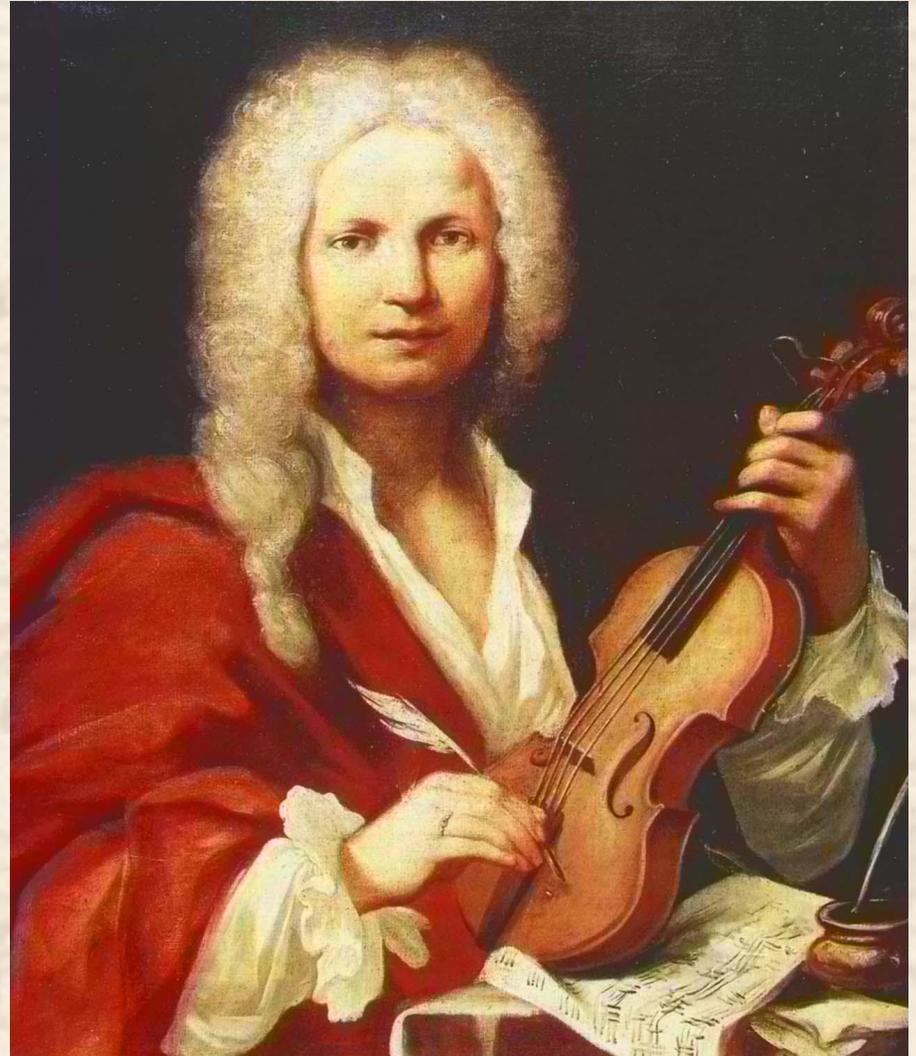
Наследие и значение в мировой культуре:

- впервые создал концерт для солирующего инструмента
- 90 опер, 517 концертов, более 100 сонат, светских кантат, симфоний и др.

Антонио Вивальди

КОНЦЕРТ
«ВРЕМЕНА
ГОДА»

Доменико Скарлатти

Годы жизни:

26 октября 1685, Неаполь —
23 июля 1757, Мадрид

Род деятельности:

- композитор
- клавесинист

Наследие и значение в мировой культуре:

- более **555** сонат, 15 опер, 10 ораторий, оркестровые произведения и др.
- музыкальная школы в Мадриде

Доменико Скарлатти

ГАВОТ

Георг Гендель

Годы жизни:

5 февраля (5 марта) 1685,

Галле –

14 апреля 1759, Лондон

Род деятельности:

- композитор

Наследие и значение в мировой культуре:

- более 40 опер, 32 оратории, множество церковных хоралов, органных концертов, камерной вокальной и инструментальной музыки
- подъем английской музыки

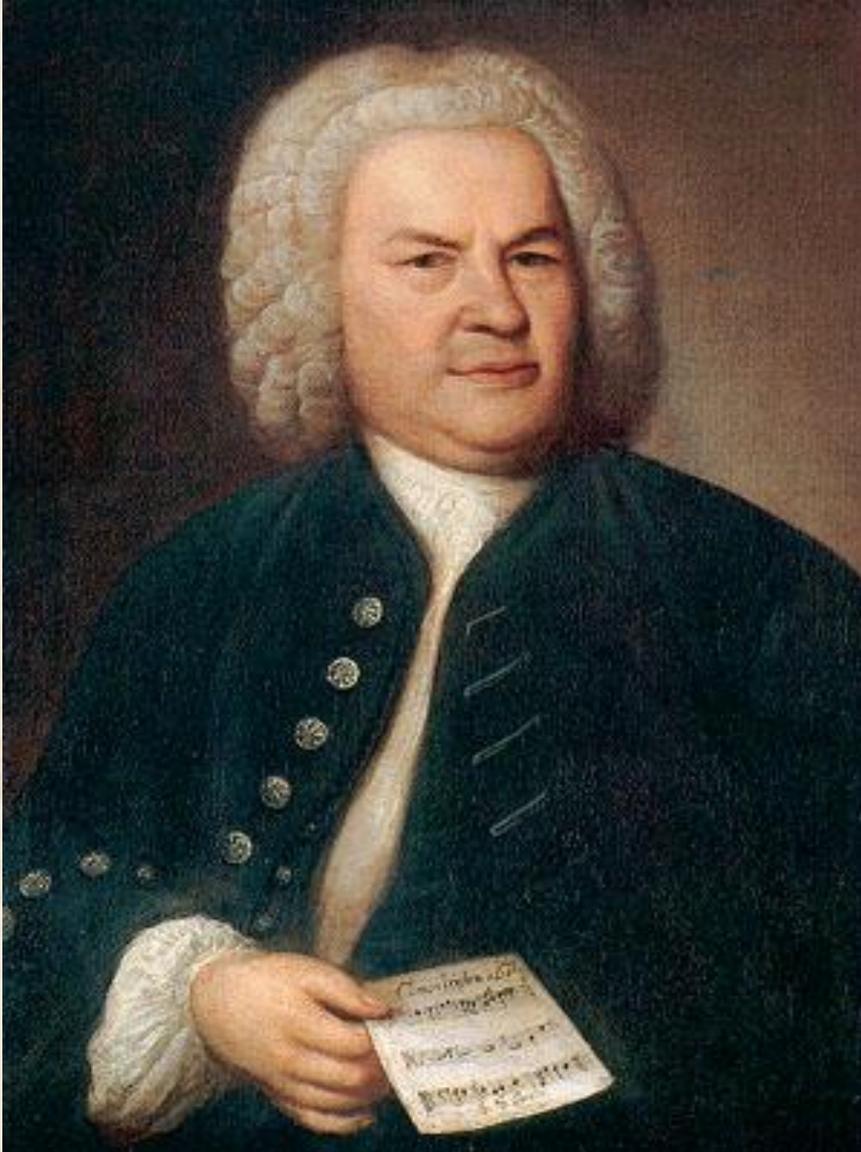

Георг Гендель

ПАССАКАЛЬЯ

Иоганн Себастьян Бах

Годы жизни:

21 (31) марта 1685, Эйзенах –
28 июля 1750, Лейпциг

Род деятельности:

- композитор
- органист-виртуоз
- капельмейстер
- музыкальный педагог

Наследие и значение в мировой культуре:

- 20 детей, 5 из которых станут известными музыкантами и композиторами
- более **1000** произведений во всех жанрах, кроме оперы (в т.ч. 2 тома ХТК)

K. P. 11009

tasto, quasi effetto di pedale.

meno tenuto

cresc.

p

tasto, si sempre forte

f

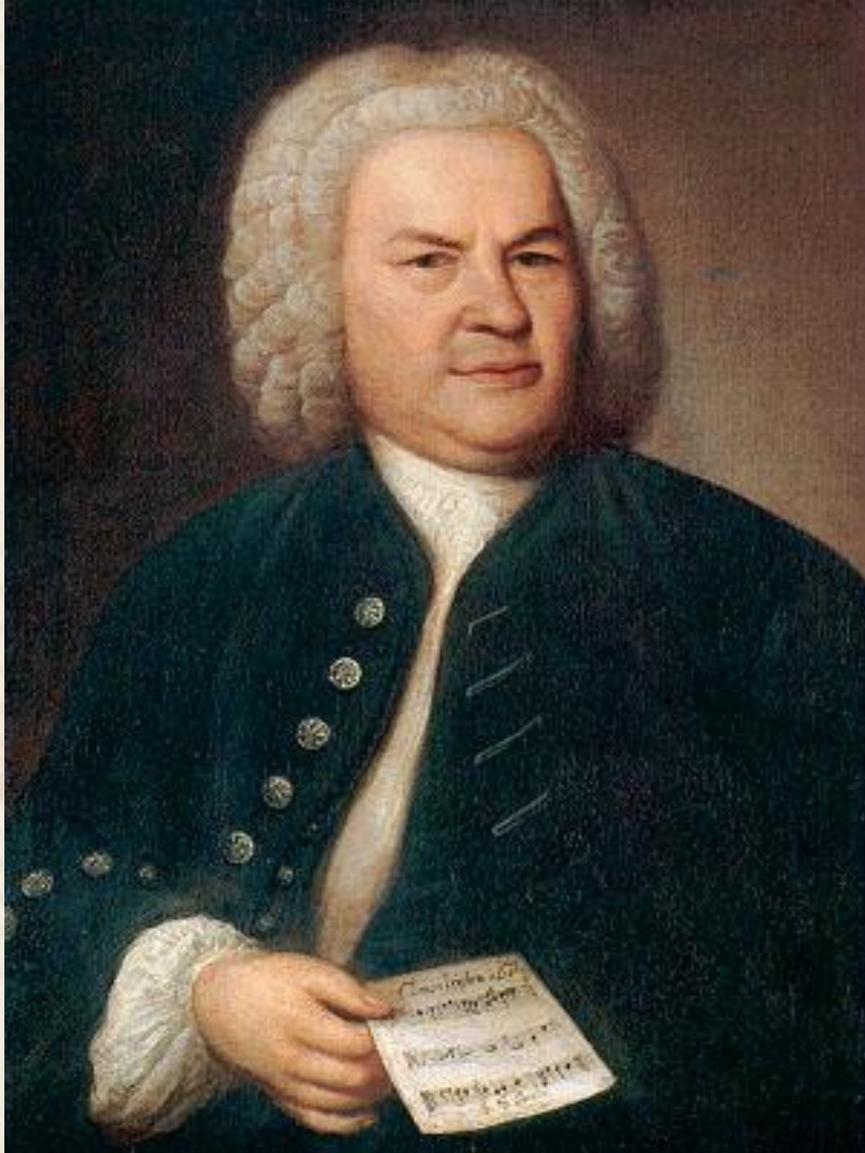
ossia: ff - - - - - molto larghetto ed armonico - - - - - dolce - - - - - allarg. - - - - - ff

p

4) The Editor desires to caution against an over-valuation, or possible under-valuation, of this piece. To quote from Riemann, it is simply a "portal" to the entire work; forming, however, in its euphony and structural finish, a highly satisfactory musical introduction.

11009

Иоганн Себастьян Бах

ИТАЛЬЯНСКИЙ КОНЦЕРТ

АНТРАКТ

