

Композиторы Венской классической школы

ПОНЯТИЯ, ИДЕИ

- ❑ Венская классическая школа;
- ❑ классический симфонизм;
- ❑ И. Гайдн;
- ❑ симфония;
- ❑ рефрен;
- ❑ оратория;
- ❑ «Сотворение мира»;
- ❑ В.А. Моцарт;
- ❑ «Свадьба Фигаро»;
- ❑ опера;
- ❑ «Дон Жуан»;
- ❑ «Волшебная флота»;
- ❑ жанр классический концерт;
- ❑ Л.В. Бетховен;
- ❑ Третья («Героическая») симфония;
- ❑ Шестая («Пасторальная») симфония;
- ❑ Девятая («Хоральная») симфония;
- ❑ «Лунная» соната;
- ❑ «Аппассионата»

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

1. *Классический симфонизм Гайдна.*
2. *Музыкальный мир Моцарта.*
3. *«Музыка, высекающая огонь из людских сердец». Л. ван Бетховен.*

Задание на урок. *Какое значение для Мировой цивилизации и культуры имеет Венская школа композиторов?*

подвопросы

- **Классический симфонизм Гайдна***. Музыка Венской классической школы. Заслуги Гайдна в создании инструментальной музыки и формировании устойчивого состава симфонического оркестра. Анализ лучших произведений композитора.
- **Музыкальный мир Моцарта**. Судьба композитора и основные вехи его творческой биографии. Моцарт как блистательный сочинитель симфонической музыки и создатель жанра классического концерта. Оперные шедевры Моцарта.
- **«Музыка, высекающая огонь из людских сердец»**. Л. ван Бетховен. Судьба композитора и основные этапы его творчества. Путь от классицизма к романтизму — смелые эксперименты и творческие поиски. Разнообразие музыкального наследия (на примере известных произведений композитора).

Классицизм в музыке

Скрипичный
квартет

Когда сегодня говорят о классицизме в музыкальном искусстве в большинстве случаев имеют в виду творчество композиторов XVIII в. - **И. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена**, которых мы называем **венскими классиками** или представителями **Венской классической школы**. Это новое направление в музыке стало одним из самых плодотворных в истории музыкальной культуры. Национальная австрийская музыкальная культура этого периода оказалась замечательной средой для создания такого пласта в музыкальном искусстве, который отвечал новым идеям и настроениям. Венские композиторы-классики сумели не только подытожить всё лучшее, чего достигла европейская музыка, но и воплотить в музыке эстетические идеалы эпохи Просвещения, сделать собственные творческие открытия. **Наивысшим достижением музыкальной культуры этого времени стало формирование классических музыкальных жанров и принципов симфонизма** в произведениях И. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена .

Классический симфонизм Гайдна

В историю мировой музыкальной культуры **Йозеф Гайдн (1732-1809)** вошёл как создатель классической **симфонии**. Ему также принадлежит заслуга в создании инструментальной музыки и формировании устойчивого состава **симфонического оркестра**.
Творческое наследие Гайдна поистине ошеломляюще! Он является автором **104 симфоний, 83 струнных квартетов, 52 клавирных сонат, 24 опер...** Кроме того, им создано **14 месс** и несколько **ораторий**. Во всём, что написано известным австрийским композитором, чувствуется непревзойдённый талант и блестящее мастерство .

Сын бедного каретника. С 6 лет начал петь в церковных хорах, добывал средства к жизни игрой на музыкальных инструментах.

Словарь урока

- **симфония** - музыкальное произведение для симфонического оркестра, написанное в сонатной циклической форме;
- **струнный квартет**— жанр академической музыки, произведение для четырёх смычковых инструментов (как правило — двух скрипок, альты и виолончели)
- **клавирная соната-жанр клавирной (фортепианной) сонаты**
- **опера** - род музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе слова, сценического действия и музыки.
- **месса** - основная литургическая служба в латинском обряде Католической Церкви
- **оратория** - крупное музыкальное произведение для хора, солистов и оркестра.

Классический симфонизм Гайдна

*Представление оперы Й. Гайдна
«Непредвиденная встреча» в театре
князя М. Эстерхази в 1775 г.*

Творчество Гайдна уже при жизни получило европейскую известность и по достоинству было оценено современниками. Музыка Гайдна - это «**музыка радости и досуга**», она полна оптимизма и действенной энергии, светла и естественна, лирична и изысканна.

Композиторская фантазия Гайдна, казалось, не знала границ. Его музыка богата контрастами, паузами и неожиданными сюрпризами. Так, в 94-й симфонии (1791), в середине второй части, когда музыка звучит спокойно и тихо, неожиданно раздаются мощные удары литавр только для того, чтобы зритель «не скучал»...

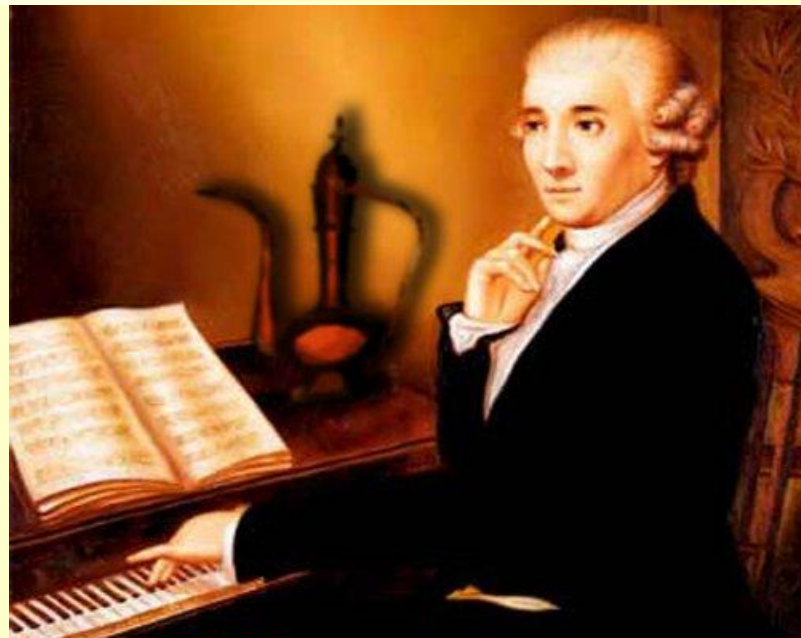
Моцарт с восхищением говорил: «Никто не в состоянии делать всё: и балагурить, и потрясать, вызывать смех и глубоко трогать, и всё одинаково хорошо, как это умеет Гайдн».

Классический симфонизм Гайдна

Первая часть симфонии обычно исполнялась в быстром, стремительном темпе. Она активна и драматична, чаще всего в ней был заключён основной конфликт двух образов - тем. В обобщённой форме в ней передавалась атмосфера жизни главного героя.

Вторая - медленная, лиричная, навеянная созерцанием прекрасных картин природы - проникала во внутренний мир героя. Она способна вызвать в душе размышления, сладостные мечты, грёзы и воспоминания.

В третьей, рассказывающей о часах досуга и отдыха героя, его общении с людьми, звучала живая, подвижная музыка, первоначально восходящая своими ритмами к **менуэту** – спокойному салонному танцу XVIII в., позднее - к **скерцо** – весёлой танцевальной музыке шутливого характера.

Быстрая четвёртая часть подводила своеобразный итог размышлений героя, выделяла главное в его понимании смысла жизни человека. По форме она напоминала **рондо** с чередованиями неизменной темы - **рефрена** (припева) и постоянно обновляемых эпизодов.

Классический симфонизм Гайдна

Последние годы жизни Гайдн провёл в уединении, в маленьком домике на окраине Вены. Он почти ничего не писал. Чаще предавался воспоминаниям о своей жизни, полной смелых начинаний и экспериментаторских поисков .

Последние сонаты, написанные в 1790-х гг., явно ориентированы на выразительные возможности нового инструмента — **фортепиано**.

Всю жизнь искусство было для Гайдна главной опорой и постоянным источником внутренней гармонии, душевного равновесия и здоровья. Он надеялся, что таковым оно останется и для будущих слушателей.

«В этом мире так мало радостных и довольных людей», — писал семидесятилетний композитор, — «везде их преследуют горе и заботы; быть может, твой труд послужит подчас источником, из которого полный забот и обремененный делами человек будет черпать минутами свое спокойствие и отдых».

Словарь урока

- **менуэт** - старинный народный французский грациозный танец, названный так вследствие своих мелких шажков на низких полупальцах, па меню (pas menus).
- **скерцо** - часть симфонии, сонаты, квартета или самостоятельная музыкальная пьеса в живом, стремительном темпе, с острохарактерными ритмическими и гармоническими оборотами
- **рондо** - музыкальная форма, в которой неоднократные (не менее 3) проведения главной темы (рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами.
- **рефрен** - повтор (иногда припев) одного или нескольких слов или строк.
- **клавир** – 2 значения: музыкальный клавишный инструмент и переложение партитуры оперы;
- **клавесин** - клавишный струнный музыкальный инструмент со щипковым способом звукоизвлечения.

Музыкальный мир Моцарта

Иоганн Хризостом
Вольфганг Теофил
Моцарт

- Годы жизни (1756-1791) Австрия, Зальцбург.
- Профессии: композитор, органист, скрипач, дирижёр, педагог.
- Инструменты: орган, скрипка, **клавесин, клавир**
- Впервые соединил в опере драматическое и комическое
- Симфоническая музыка
- Духовная музыка («Реквием»).
- В шесть лет он вместе с отцом Леопольдом Моцартом , талантливым музыкантом капеллы архиепископа города Зальцбурга , гастролировал с концертами по Европе.
- В одиннадцать - сочинил первую оперу, а в четырнадцать - дирижировал на премьере собственной оперы в театре Милана. В том же году он получил почётное звание академика музыки города Болоньи .

Музыкальный мир Моцарта

Юный Моцарт

- Моцарт, как известно, был вундеркиндом: в четыре года малыш написал свой первый концерт для клавира, причём такой сложный, что вряд ли кто-либо из европейских виртуозов мог бы его исполнить. Когда любящий отец отнял у малыша неоконченную нотную запись, он изумленно воскликнул:
 - Но этот концерт так труден, что его никто не сможет сыграть!
 - Какие глупости, папа! - возразил Моцарт, - его может сыграть даже ребенок. Например я.

Музыкальный мир Моцарта

И. Бюхе. Моцарт за сочинением произведений. 1880 г.

- В историю музыкальной культуры Моцарт вошёл как блистательный сочинитель симфонической музыки, создатель жанра **классического концерта**, автор «Реквиема» и 20 опер, среди которых особую известность получили **«Свадьба Фигаро»**, **«Дон Жуан»** и **«Волшебная флейта»**. Подчёркивая значение его творческого наследия, хочется повторить вместе с А. С. Пушкиным: **«Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь...»**.

В оперном искусстве Моцарт прокладывал собственную дорогу, отличную от своих знаменитых предшественников и современников. Редко используя мифологические сюжеты, он главным образом обращался к литературным источникам: средневековым легендам и пьесам известных драматургов .

Музыкальный мир Моцарта

Антонио Сальери

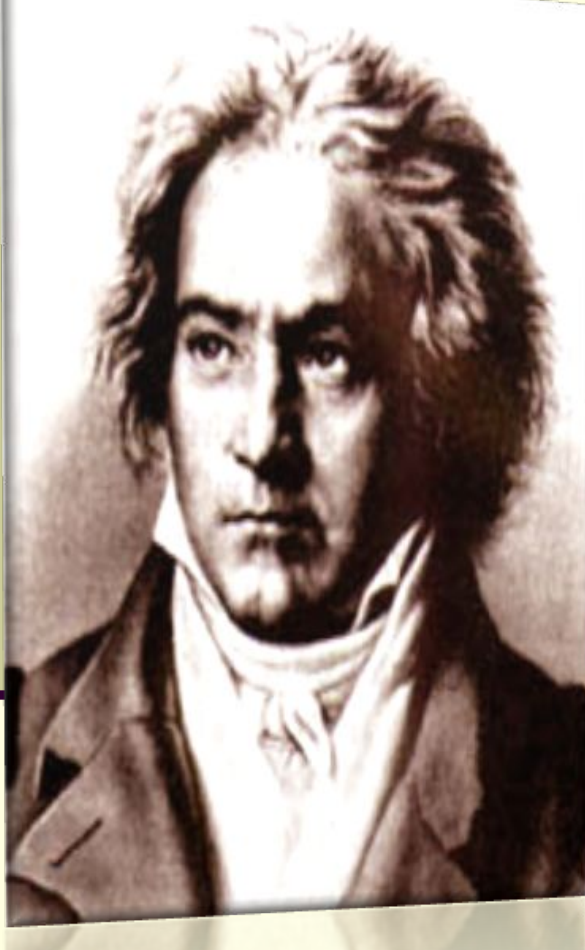
Притча о гибели В.А. Моцарта

Б. Крафт. Портрет Моцарта. 1814 г.

Творчество Моцарта представлено также выдающимися сочинениями духовной музыки: мессами, кантатами, ораториями. Вершиной его духовной музыки стал «Реквием» (1791) грандиозное произведение для хора, солистов и симфонического оркестра. Смертельно больной Моцарт не успел закончить это произведение. По наброскам композитора оно было доработано одним из его учеников.

**«Музыка, высекающая
огонь
из людских сердец».
Л. ван Бетховен**

- ❑ Годы жизни (1771-1827), Австрия, Вена
- ❑ Путь от классицизма к новому стилю (романтизму)
- ❑ 9 симфоний, 32 сонаты, симфонические увертюры, 16 струнных квартетов, 5 концертов, кантаты, опера «Фиделио», романсы, обработки народных песен.
- ❑ С 1792 года Бетховен живёт в Вене, одном из крупнейших культурных центров того времени. Он выступает в аристократических салонах как блестящий импровизатор, учится у прославленных мастеров – Гайдна, Сальери, Альбрехтсбергера. Охватывая все основные жанры эпохи, композитор создает за 1795-1803 годы более ста сочинений: первую и вторую симфонии, сонаты, квартеты, трио, оперу «Фиделио».

Людвиг Ван Бетховен родился в Бонне (Германия)

**«Музыка, высекающая
огонь
из людских сердец».
Л. ван Бетховен**

**Й. Мелер. Портрет
Бетховена. 1804-1805 гг.
Музей истории города, Вена**

- ❑ Немецкий композитор, которого нередко считают величайшим творцом всех времен.
- ❑ Его творчество относят как к классицизму, так и к романтизму.
- ❑ Сочинения Бетховена - прежде всего выражение его гениальной личности.
- ❑ В период между 1803 и 1812 годами им написано шесть симфоний (3 – 8), пять квартетов (7 –11), два фортепьянных (4, 5) и скрипичный концерты, увертюры “Леонора” и “Кориолан”, музыка к “Эгмонту”, фортепьянные, вокальные произведения и многое другое.

**«Музыка, высекающая
огонь
из людских сердец».
Л. ван Бетховен**

Й. Штилер . Портрет Л. ван Бетховена. 1819-1822 гг. Музей Бетховена, Бонн

- В 1820-е годы рождаются такие шедевры, как “Торжественная месса”, пять квартетов (12 – 16), последние сонаты, девятая симфония. Последние годы жизни – цепь горестей и разочарований: тяжелым грузом давят материальные затруднения и, главное, усиливающаяся с каждым годом глухота. Скончался Бетховен в Вене 26 марта 1827 года.

Контрольные вопросы

1. Каково значение творчества Й. Гайдна в истории мировой музыкальной культуры? Что представляет собой созданный им классический тип симфонии? Справедливо ли утверждение, что музыка Гайдна - это «Музыка радости и досуга»?
2. Какой вклад внёс В. А. Моцарт в развитие мировой музыкальной культуры? Каковы его главные достижения в создании оперного искусства?
3. Л. ван Бетховен говорил: «Для того, чтобы создать что-то по-настоящему прекрасное, я готов нарушить любое правило». От каких правил создания музыки Бетховен отказывался, а в чём выступил как подлинный новатор?