

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В НОТАХ И БЕЗ НОТ

**Музыкальная жизнь XX
столетия – богатейшая
панорама самых разных,
порой
взаимоисключающих
явлений: жанров, стилей,
творческих и
исполнительских школ.**

- « Двадцатый век ознаменовался множеством нововведений в искусстве, связанных с катастрофическими изменениями в общественном сознании в период революций и мировых войн. Новые условия социальной действительности оказали воздействие на всю культуру в целом, с одной стороны, дав новое дыхание классической традиции, а с другой – породив новое искусство – АВАНГАРДИЗМ (от фр. аван-передовой и гард-отряд), или МОДЕРНИЗМ (от лат. модернус-новый, современный), наиболее полно отражавшее лицо времени. По существу, термином «модернизм» обозначаются художественные тенденции, течения, школы и деятельность отдельных мастеров XX века, провозгласивших свободу выражения основой своего творческого метода.

Фолькстеатр. Вена

...То, о чём говорит музыка, — это только человек во всех его проявлениях, то есть чувствующий, мыслящий, дышащий, страдающий...

Густав Малер

Густав Малер (1860-1911)

Австрийский
композитор, оперный
и симфонический
дирижёр

Основные сочинения:

- «Жалобная песнь» (1898)
- «Песни странствующего подмастерья» (1885—1886)
- «Волшебный рог мальчика» (1892—1901)
- Песни на стихи Рюккерта (1901—1902)
- «Песни об умерших детях» (1901—1904)
- «Песнь о земле» (1908—1909)
- 9 Симфоний (1884—1909)
- Симфония № 10 (не окончена)

Удел наш - музыке людских творений
И музыке миров внимать безмолвно.
Сзывать умы далеких поколений
Для братской трапезы духовной.

Г. Гессе

Пауль Хиндемит (1895-1963)

Немецкий
композитор, альтист,
скрипач, дирижёр,
педагог и
музыкальный
теоретик

Paul Hindemith

WER 6192-2

EDITION PAUL HINDEMITH

Paul Hindemith

Neues vom Tage

Опера-скетч
«Туда и обратно»

wergo

Опера-скетч «Туда и обратно» (1927)

- Короткий 10ти минутный оперный скетч "Туда и обратно" (1927) создан ради конструктивной идеи зеркального обращения как в сценическом действии, так и в музыкальной форме, о чём говорит его название. В этом представлении, начинающемся со сцены мирного утра двух супругов, далее следуют сцены ревности, а затем всё продолжается в обратном порядке, вновь оканчиваясь счастливым концом.

Опера «Художник Матис»
(1934)

EMI
CLASSICS

HINDEMITH

✠

**Mathis
der Maler**

✠

DIETRICH FISCHER-DIESKAU

James King

Urszula Koszut

Rose Wagemann

William Cochran

Peter Meven

Chor und Symphonie-Orchester
des Bayerischen Rundfunks

RAFAEL KUHELK

Симфония «Гармония мира»
(1951)

Paul Hindemith

**Die Harmonie
der Welt**

Pittsburgh Symphony

**Dresdner Philharmonie
HERBERT KEGEL**

Сочинения:

- 8 опер;
- 3 балета;
- 12 сочинений для оркестра;
- 11 сочинений для солирующих инструментов с оркестром;
- 7 камерных ансамблей;
- инструментальные сочинения и др.

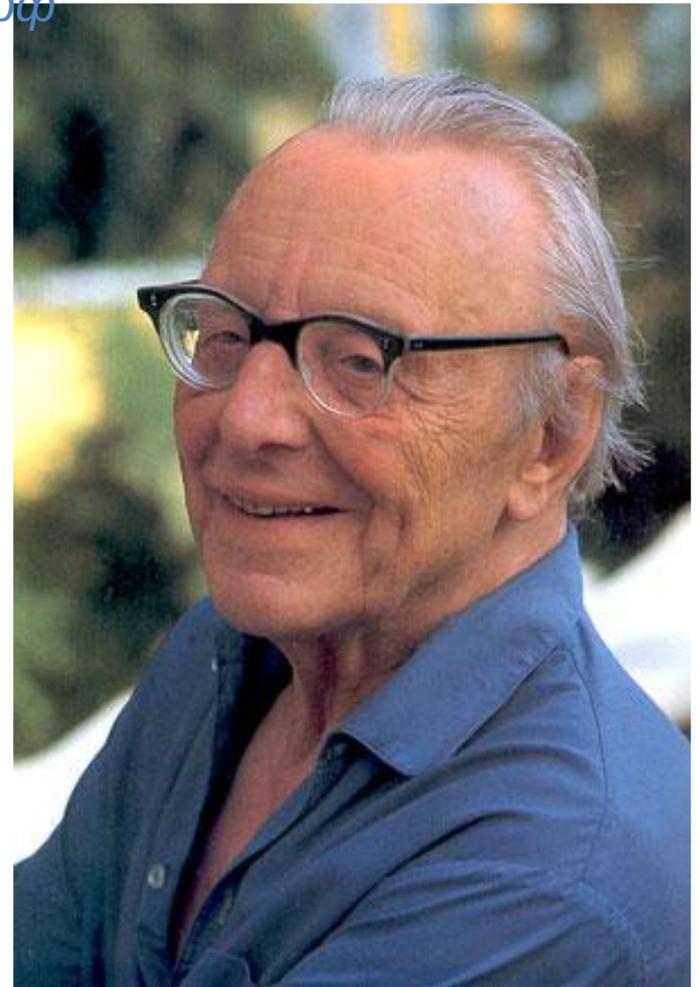

«Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок – музыкантом или врачом, ученым или рабочим, задача педагога – воспитать в нем творческое начало, творческое мышление. В индустриальном мире человек инстинктивно хочет творить и этому надо помочь».

Карл Орф

Карл Орф (1895-1982)

**Немецкий
композитор-
экспрессионист и
педагог**

ORFF
SCHULWERK
INFORMATIONEN

Sonderheft /
Special edition 2011

85

В 1950-1954 гг. Орф издал основанный на фольклоре сборник «Музыка для детей» («Шульверк»), утвердив этой публикацией основные положения своей педагогической теории.

Сценическая кантата
«Кармина бурана» (1937),
переводится как «Баварские
песни»

CHANDOS

Carl Orff
**CARMINA
BURANA**

Laura Claycomb soprano
Barry Banks tenor
Christopher Maltman baritone

London Symphony Chorus
London Symphony Orchestra
Richard Hickox

Театр Шатле. Париж

«Шестерка» – название дружеского объединения французских композиторов, объединившихся под эгидой Эрика Сати и Жюль-Мари Коке

...Мои сочинение – это драма, где есть «три действующих лица»: Горе, Счастье и Человек

Arthur Honegger

Артюр Онеггер (1892-1955)

Швейцарско-
французский
композитор и
музыкальный критик

Сочинения:

- 3 оперы;
- 11 балетов;
- 3 оперетты;
- 6 ораторий и кантат;
- 3 концерта;
- оркестровые сочинения;
- камерные сочинения и др.

...Безо всякого сомнения, для меня и для многих других композиторов Сати открыл совершенно новый путь... Кроме того, Сати — совершенно особое явление, потому что он оказывал влияние и прямо, и косвенно — я хочу сказать, как своей музыкой, так и своими словами...

Франсис Пуленк

Франсис Пуленк (1899-1963)

Французский
композитор, пианист,
критик, виднейший из
участников французской
«Шестёрки»

LIVE

Francis POULENC

La voix humaine
(The Human Voice)

Richard STRAUSS

Finale from the opera
Capriccio

**Nadezhda
YURENEVA**

soprano

**Gennadi
ROZHDESTVENSKY**

Мадридская консерватория

...Музыка не создается и никогда не должна создаваться для того, чтобы она понималась, а для того, чтобы воспринималась чувством.

Мануэль де Фалья

Мануэль де Фалья (1876-1946)

Крупнейший
испанский
композитор, пианист,
музыковед

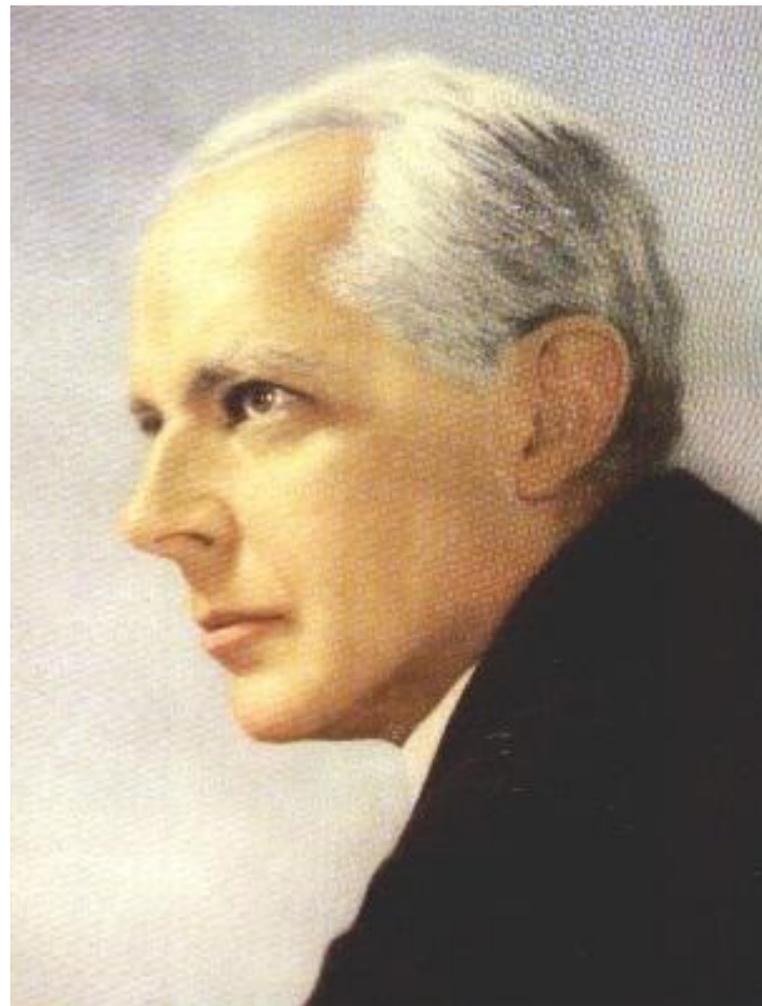

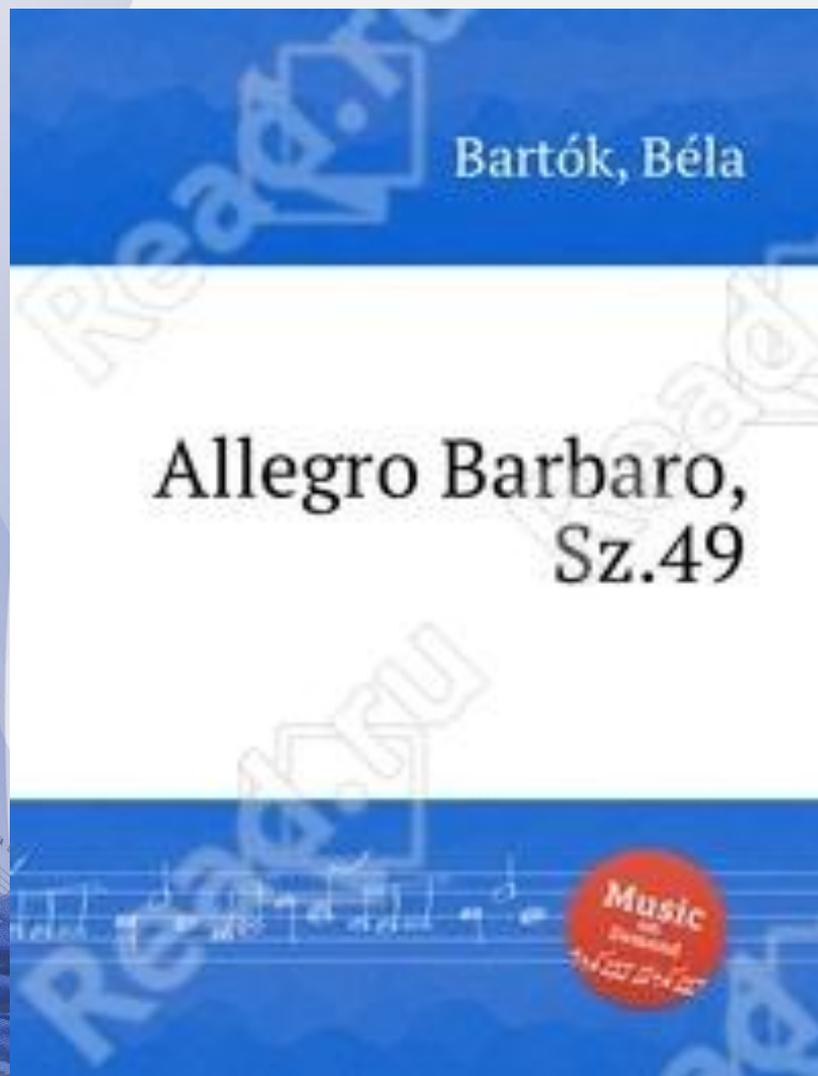
...Его манера, его принципы письма до сих пор используются нашими авторами.

Жорж Орик

Бела Барток **(1881-1945)**

**Венгерский
композитор, пианист
и музыковед-
фольклорист**

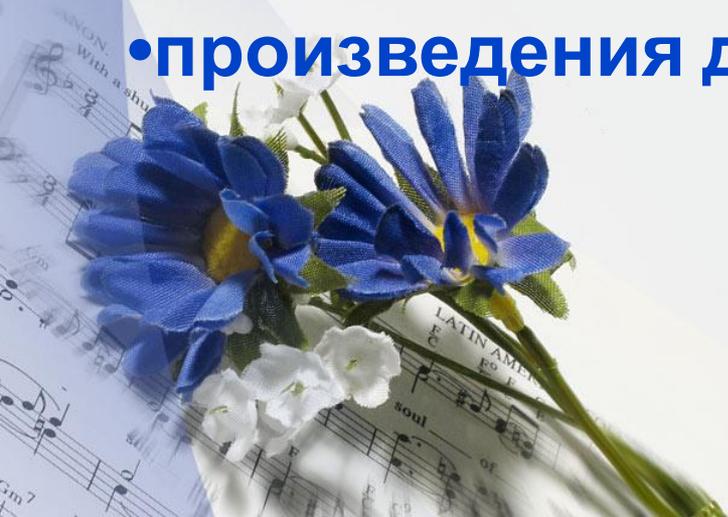

В 1911 г. в столице Венгрии, Будапеште, впервые было исполнено фортепианное сочинение венгерского композитора Белы Бартока «Варварское аллегро».

Основные сочинения:

- Концерт для оркестра,
- «Музыка для струнных, ударных и челесты»,
- Второй и Третий фортепианные концерты,
- фортепианный сборник «Микрокосм»,
- два концерта для скрипки с оркестром,
- произведения для театра.

...Музыка Бриттена вобрала и сконцентрировала в себе трудноопределимый словами дух национальной английской культуры. Если воспользоваться словами Асафьева о Глинке, его творчество „дает ощущение образа страны“.

С. Гинзбург

Бенджамин Бриттен (1913-1976)

**Британский
композитор, дирижёр
и пианист**

PHILIPS

Опера «Питер
Граймс»

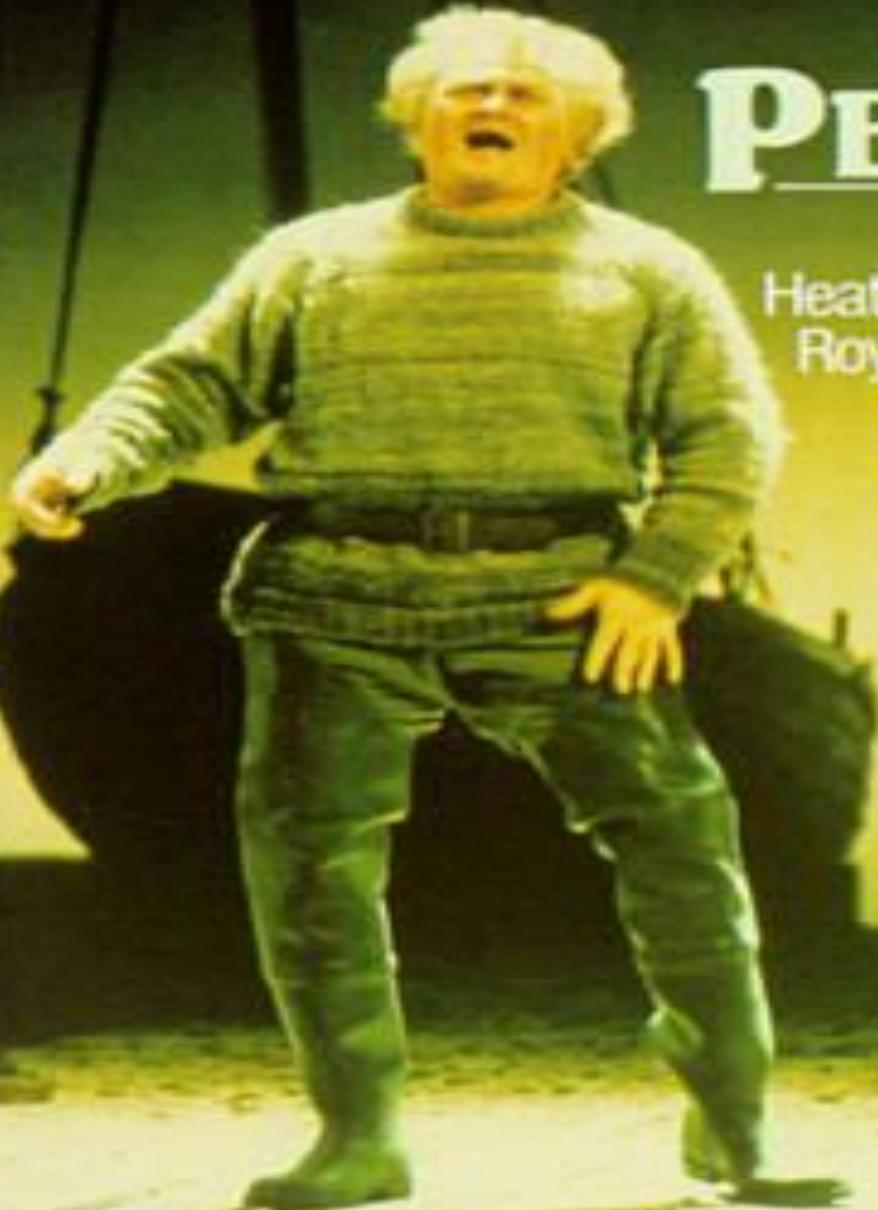
Classics

BRITTEN
PETER GRIMES

JON VICKERS

Heather Harper • Jonathan Summers
Royal Opera House, Covent Garden

SIR COLIN DAVIS

CC38-3133-4

CC38-3133~4
COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

BRITTEN WAR REQUIEM

ELISABETH SÖDERSTRÖM · ROBERT TEAR · THOMAS ALLEN
CBSO Chorus · Boys of Christ Church Cathedral, Oxford
City of Birmingham Symphony Orchestra
SIMON RATTLE

Военный
реквием

RATTLE / BRITTEN: WAR REQUIEM

東芝EMI株式会社

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!!!**

