Группы: Фортепиано

Курс: 1

Дисциплина: МЛ

Преподаватель: Сахарова И.Б.

Неделя: 07.02-12.02

Темы:

«Творчество композиторов мангеймской школы.

Венская классическая школа.

Основные черты музыкального классицизма».

Немецкое творческое и исполнительское направление, сыгравшее в кон. 18 в. важную роль в формировании симфонии и камерного ансамбля на пути к венской классической школе. Сложилась в Мангейме (в Баварии), где к сер. 18 веке придворная капелла объединила первоклассных музыкантов - композиторов и исполнителей (гл. обр. скрипачей и виолончелистов), определивших характерный исполнительский стиль оркестра и в значительной степени создавших для него новый репертуар.

На формирование М. школы оказала влияние чешская муз. культура (в капелле было много чехов). В 1745-57 руководителем капеллы был скрипач и композитор, чех по происхождению **Ян Стамиц.** Мангеймский оркестр для своего времени был очень большой, с расширенной струнной группой, отличался сыгранностью, своеобразием приемов исполнения: характерное подчёркивание динамич. контрастов, пристрастие к динамич. нарастаниям (большие, длительные crescendo) и затуханиям (diminuendo), а также выделение определённых мелодич. оборотов ("мангеймские вздохи" - задержания) и излюбленных типов украшений.

По своему общему направлению М. ш. стояла ближе всего к сентиментализму 18 в. Её выразительные средства подчёркивали чувствительно-патетическое начало в инструментальной музыке. Одноврем. в М. ш. проявились и стилевые черты рококо.

В своём творчестве мангеймцы обобщили характерные тенденции, наметившиеся в разл. творч. направлениях, ведущих к симфонизму: в старинной итал. скрипичной и трио-сонате, в оркестровой сюите, в увертюрах (особенно в итал.), в оперной музыке с её яркими образами, подготовившими симфонический тематизм. Создавая свою трактовку цикла, М. ш. подготовила классическую симфонию, определив функцию каждой из её 4-х частей. У мангеймских авторов симфония превратилась в самостоятельное оркестровое произведение, чаще всего в 4-х частях (allegro, andante, менуэт, финал), с характерным для каждой из них тематическим обликом.

Среди многочисленных авторов мангеймских симфоний (и одноврем. участников оркестра) выделяются Ф. К. Рихтер, А. Фильц, К. Каннабих, Ф. Бек, Дж. Тоэски, Карл Стамиц (сын Я. Стамица), И. Френцль, П. Риттер.

Несмотря на большой круг мастеров, М. ш. сохраняла единство своего облика до тех пор, пока не была заслонена достижениями венской классической школы. Воздействие мангеймского симфонического стиля было весьма значительно не только в пределах Германии. Симфонии мангеймцев широко исполнялись и издавались в Париже. Из венских классиков наибольшее влияние М. ш. оказала на молодого В.А. Моцарта.

Вершиной в развитии **музыкального классицизма** стало творчество Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена, работавших преимущественно в Вене и образовавших направление в музыкальной культуре второй пол. XVIII – нач. XIX ст. – **Венскую классическую школу.**

Деятельность композиторов венской классической школы была подготовлена художественным опытом их предшественников и современников, включая итальянскую и французскую оперу и инструментальную культуру, достижения немецкой музыки. Огромную роль в становлении венской классической школы сыграли музыкальный быт Вены - крупнейшего музыкального центра, музыкальный фольклор многонациональной Австрии.

Искусство венских классиков тесно связано с общим подъёмом австро-немецкой культуры, с просветительством, отразившим гуманистические идеалы третьего сословия в преддверии французской революции.

Венская классическая школа – это художественное направление в музыкальной культуре XVIII века.

Основные черты музыкального классицизма

Для искусства представителей венской классической школы характерны универсальность художественного мышления, логичность, ясность художественной формы. В их сочинениях органично сочетаются чувства и интеллект, трагическое и комическое.

Венская классическая школа коренилась в демократической культуре австрийского народа. Каждый из них являлся яркой индивидуальностью. Так, стиль Гайдна отличало светлое мировосприятие, ведущая роль жанрово-бытовых элементов. Для стиля Моцарта более характерным было лирико-драматическое начало. Стиль Бетховена - воплощение героического начала. Их объединяют реализм, жизнеутверждающее начало и демократичность.

Полифоническое письмо уступило место гармоническому складу с яркой мелодией и четким выверенным аккомпанементом. Сложились жанры классической инструментальной сонаты, квартета, симфонии.

Жанры

В искусстве Венской Классической Школы окончательно кристаллизуются жанры классической симфонии, сонаты, концерта, квартета, классическая сонатная и вариационная формы, определяется новый тип оперного и симфонического оркестра, совершается реформа оперных жанров. В творчестве Венских Классиков универсальное значение получила идея гармоничного видения мира.

Формирование новых жанров инструментальной музыки происходило на основе нового, гомофонно-гармонического склада, сменившего паке5гполифонический. Для него характерно преобладание жанрово-бытовых, песенно-танцевальных тем (нередко народного происхождения)

Формирование сонатно - симфонического цикла

Со 2-й пол. XVIIIв. основной формой инструмент. музыки становится сонатно-симфонический цикл. Он складывался постепенно, путем сложного отбора из большого круга ранних инструмент. жанров. От танцевальной сюиты и концерта сонатно-симф. цикл воспринял принцип цикличности, контрасты между частями; от фуги и старосонатной формы – ладотональные соотношения; от арии da capo – принцип репризности.

В зависимости от исполнительского состава различаются несколько жанровых вариантов сонатно-симф. цикла. Для оркестра создаются симфонии, для сольных инструментов (фортепиано) или их дуэтов с фортепиано – сонаты, для камерных ансамблей – квартеты (чаще всего — струнные), трио, квинтеты и т. п. К сонатно-симф. циклу примкнул и ранее сложившийся жанр концерта для сольного инструмента с оркестром.

Симфония

Один из важнейших и наиболее сложных жанров симфонической музыки.

Симфония с греч. означает «созвучие». Возможности этого жанра велики: он позволяет выразить музыкальными средствами философские идеи, воплотить общечеловеческие темы. Сформировался жанр в середине XVIIIст. в творчестве представителей венской классической школы. Создателем этого жанра является Й. Гайдн.

Для симфонического жанрахарактерныгармоничность, стройность, соразмерность, логика развития.

Симфония - это цикл из четырёх частей, каждая из которых является определенным этапом в развитии, различаются общим характером и приемами воплощения.

Первая часть - действенна, основные муз. образы, быстрый темп, сонатная форма. Иногда предшествует медленное вступление, контрастное по характеру и темпу.

Вторая часть - медленная, лирический центр. Форма вариаций, сложная трёхчастная, позже - сонатная форма без разработки.

Третья часть - менуэт (позже скерцо), подвижный темп, танцевальный характер, сложная 3-х частная форма с серединой типа трио.

Четвертая часть - итог драматургического развития, быстрый темп, Финал, наиболее близкий первой части по общему характеру, обычно отличается от нее более стремительным движением. Сонатная форма, рондо или рондо - сонаты.

Изначально в Древней Греции «симфонией» называлось благозвучное звучание тонов, совместное пение в унисон. В Древнем Риме так называли уже ансамбль, оркестр. В средние века «симфонией» считалась светская музыка вообще (во Франции это значение сохранилось до XVIIIв.).

Прототипом симфонии может считаться итальянская увертюра, сложившаяся при Скарлатти в конце XVIIв. Эта форма уже тогда называлась симфонией и состояла из allegro, andante и allegro, слитых в одно целое. С другой стороны предшественницей симфонии была оркестровая соната, состоявшая из нескольких частей в простейших формах и преимущественно в одной и той же тональности. В классической симфонии только первая и последняя части имеют одинаковые тональности, а средние пишутся в тональностях, родственных с главной, которой и определяется тональность всей симфонии. Создателем жанра классической симфонии является Гайдн; значительный вклад в её развитие внесли Моцарт и Бетховен.

Сонатная форма

Развитие новых жанров тесно связано с возникновением принципа сонатности – особого принципа музыкального мышления, предполагающего значительность и разнообразие тематического материала, наличие контрастных тем, способность их к интенсивному развитию, взаимодействию. Свое законченное воплощение этот принцип получает в сонатной форме.

Сонатная форма, одна из самых сложных музыкальных форм, начала складываться в 1-й пол. XVIIIв. и окончательный вид обрела во 2-й пол. столетия в произведениях композиторов венской классической школы. Сонатная форма - это принцип изложения музыкального материала. Он предполагает взаимодействие художественных образов, муз. тем. Развитие образов, тем проходит три этапа - *экспозицию, разработку и репризу.*

Экспозиция - экспонируются основные образы, главные «действующие лица». *Главная и побочная* темы могут противопоставляться или дополнять друг друга. ГП в основной тональности. ПП - в другой тональности (в мажоре - D, в миноре - параллельная). Между темами может быть образный контраст.

Р*азработка* *-* дальнейшее развитие тем. Они могут вступать в острое взаимное противоречие. Характер напряженный. Мотивная разработка тем (выделение интонационного ядра темы и его активное интонационное, полифоническое и тональное развитие).

Реприза- итог сложного пути, к которому темы приходят обогащённые опытом экспозиции и разработки. ПП звучит уже в основной тональности, т.о. приходя к единству с главной.

Кода - итоги развития. Кода необязательна.

Используется сонатная форма обычно в первых частях сонат, симфоний, квартетов, концертов, финалах симфоний и иногда во вторых частях симфоний.

Соната. Один из основных жанров инструментальной музыки - соната (итал. sonata, от sonare - «звучать»). Состоит из трёх частей (в классическом варианте). В творчестве венских классиков соната и симфония достигла расцвета. Соната предназначена для одного инструмента (чаще фортепиано) или для двух (один из которых фортепиано).

Первая часть - пишется в сонатной форме. Здесь звучат основные музыкальные темы произведения. Активна, действенна.

Вторая часть - спокойная, медленная, составляет резкий контраст с первой. Сложная 3-х частная форма.

Третья* – *финал, быстрый темп. Он подводит итоги и окончательно определяет общий характер произведения. Формы рондо или рондо – сонаты.

Задание:

1. Переписать текст в рабочую тетрадь и выучить.
2. Прочитать по учебнику Б.В. Левик, МЛЗС, вып. 2 – стр. 53-62
3. Ознакомиться с музыкальным материалом по творчеству Яна Стамица:

Концерт для скрипки и струнного оркестра до мажор, Симфония ля мажор.

Ссылки: <https://stand.hitplayer.ru/?s=ян%20вацлав%20стамиц>

Закрепление пройденного материала.

Ответить на вопросы и объяснить значение основных термино:

1. Какое творческое направление сложилось в Баварии во второй половине 18 века?
2. Состав мангеймского оркестра?
3. Основныечерты черты стиля мангеймского оркестра?
4. Назвать авторов мангеймских симфоний.
5. Влияние творчества мангеймцев на европейскую музыкальную культуру.
6. Какая школа явилась вершиной музыкального классицизма?
7. Что такое «Венская классическая школа»? ее представители?
8. Основные черты «Венской классической школы»?
9. Основные жанры, сформировавшиеся в «Венской классической школе»?
10. Что такое сонатно-симфонически цикл? Его структура?
11. Основные черты сонатной формы?
12. Какие произведения венских классиков есть в вашем исполнительском репертуаре?