

Что роднит музыку с литературой.

Без литературы не могли бы появиться на свет ни песня, ни опера, ни балет, ни мюзикл, так как в основе их сюжета лежит литературное произведение (стихотворение, сказка, повесть, роман и др.). В основе музыкальных и литературных сочинений лежат сюжеты, темы и образы которых, отражают окружающую реальную жизнь. Единым стержнем этих двух искусств является интонация—ласковая, спокойная, печальная, взволнованная, торжественная, величественная. Эти интонации мы слышим, как в разговорной, литературной речи, так и в музыкальной. Благодаря выразительности музыкальных интонаций мы отличаем народную музыку, от музыки, сочинённой композиторами, русскую музыку от зарубежной, старинную музыку от современной.

По каким же направлениям можно рассматривать связь музыки и литературы?

- Литература, и прежде всего поэзия, становится основой многих вокальных произведений (песня, романс).
- Мелодии народных песен, церковные напевы, интонации колокольных звонов побуждают композиторов к созданию больших и сложных произведений, таких как симфония, концерт, сюита.
- Литературную основу—программу—имеют многие инструментальные произведения. Создавая их, композиторы опираются на то содержание, которое изложено в литературном источнике.
- Музыка становится одним из главных действующих лиц сказки, рассказа, повести, романа. В древних мифах, народных сказках, легендах и преданиях часто говорится о чудотворной силе музыки, о народных музыкантах.
- Незабываемые образы различных музыкальных сочинений, жизнь и творчество композиторов, исполнителей вдохновляют писателей и поэтов на создание литературных произведений.

И музыку, и литературу объединяет общность жанров. Нередко поэтические произведения получают названия песня, романс, а музыкальные—сказка, поэма, баллада и др.

Вокальная музыка

Вокальная музыка—это музыка, предназначенная для пения. Она может звучать как в сопровождении музыкальных инструментов, так и без сопровождения (*acappella*).

Вокальное произведение исполняется разными количественными составами: *сольно* (от греческого *solo*—один, единственный); *ансамблем* (в зависимости от количества исполнителей различают: дуэт (2), трио (3), квартет (4), квинтет (5) и т.д.); *хором* (от 20-ти и более исполнителей). Хоры бывают: однородные (женские, мужские), смешанные, детские.

Классификация голоса: *сопрано*—женский высокий голос, *альт*—женский низкий голос, *тенор*—мужской высокий голос, *баритон*—мужской средний голос, *бас*—мужской низкий голос, *дискант*—детский высокий голос у мальчиков.

Жанры вокальной музыки: опера, оперетта, оратория, кантата, хоровой концерт, вокализ, песня, романс, баркарола, серенада и др.

Романс—это камерное (небольшое) вокальное произведение для голоса с инструментом (гитара, фортепиано). В романсах раскрываются чувства человека, его отношение к жизни, к природе. Романс—это исповедь души человека. Передать различные эмоциональные переживания композитору помогают особые средства музыкальной выразительности. Мелодия, ритм, ладовая окраска (мажор, минор), форма музыкального произведения, аккомпанемент (музыкальное сопровождение)—всё это создаёт неповторимость художественного образа, индивидуальность авторского высказывания.

Композиторы русского романса: Александр Александрович Алябьев, Александр Егорович Варламов, Александр Львович Гурилёв, Михаил Иванович Глинка, Александр Сергеевич Даргомыжский, Цезарь Антонович Кюи, Пётр Ильич Чайковский, Николай Андреевич Римский-Корсаков, Сергей Васильевич Рахманинов, Георгий Васильевич Свиридов и другие.

Инструментальная музыка

Инструментальная музыка—музыка, исполняемая на инструментах, без участия человеческого голоса. Различают сольную, ансамблевую и оркестровую инструментальную музыку.

Жанры инструментальной музыки: 1) произведения малых форм—миниатюры: прелюдия, этюд, ноктюрн, токката и т.д. 2) произведения крупных форм: симфония, концерт, соната и т.д.

Прелюдия (франц.-перед игрой). Раньше прелюдией называли вступительную часть к фуге. Прелюдии и фуги Баха - двух частный цикл. Обе части равноправны и одинаково важны. Позже прелюдия стала самостоятельным жанром. Польский композитор Ф. Шопен утвердил прелюдию самостоятельным произведением. В прелюдиях видно мастерство Шопена – умение в маленькой (порой 8-12 тактовой) миниатюре выразить глубокую мысль, передать настроение.

Токката (итал.-трогать, касаться). Когда-то так называли всякое произведение для клавишных инструментов-клавесина, органа. А в 19 веке токкатой стали называть инструментальные пьесы быстрого, равномерно-четкого движения.

Этюд (франц.-изучение) - упражнение для развития техники музыканта. Жанр этюда возник в начале 19 века, когда расцвела концертная жизнь в Европе. Произведения становились все виртуознее. Поэтому были необходимы упражнения для развития техники игры.

Экспромт (лат.-готовый, быстрый). В музыке это пьеса, сочиненная сразу без подготовки, импровизационно созданная и затем сразу записанная, без предварительного обдумывания.

Ноктюрн (итальянский-ночной). В музыке этот термин появился в 18 веке. Тогда ноктюрнами называли пьесы, предназначенные для исполнения на открытом воздухе в ночное время. В 19 веке сложился совершенно другой ноктюрн—мечтательная, певучая фортепианная пьеса, навеянная образами ночи, ночной тишины, ночными думами.

Пастораль (итал.-пастушеский). Инструментальная пьеса, рисующая жанровые сцены безмятежной сельской жизни, картины природы. Типично плавное, размеренное движение мелодии, воспроизведение особенностей тембрового звучания народных духовых инструментов

Скерцо (итал.-шутка). Издавна это слово привилось в музыке для обозначения ее характера - живого, веселого, шуточного. А в середине 19 века композиторы стали называть так и самостоятельные пьесы, причем не только шуточные, но иногда и драматические.

Баллада (итал.-плясать). Когда-то очень давно балладами назывались плясовые песни. В средние века балладами называли песни повествовательного характера. Рассказывалось в них о разных исторических событиях, о народной жизни, о рыцарских подвигах. В 19 веке баллада стала литературно-поэтическим жанром. Баллада - это повествование.

Рапсодия (греч.-народная эпическая песнь). Так называли древние греки сказания, которые пели народные певцы - рапсоды, аккомпанируя себе на кифаре или лире. В 19 веке название "рапсодия" пришло в профессиональную европейскую музыку и стало обозначать крупное одночастное произведение для рояля или оркестра, в котором звучат разные народные мелодии.

Каприччио (итал.-каприз, прихоть). Пьеса капризного, изменчивого характера. **Каприс**-французская форма этого термина.

Симфоническая поэма. Этот жанр возник в 1854 году, в творчестве венгерского композитора -- Ференца Листа. Это одночастное программное симфоническое произведение, связанное с образами литературы или поэзии.

Симфония (греч.—созвучие, стройное звучание)—музыкальное произведение для оркестра. Симфония состоит, как правило, из четырех частей, в XIX—XX веках широкое распространение получили композиции как с большим, так и с меньшим количеством частей.

Соната (итал.—звучать)—жанр инструментальной музыки, сочиняемый для камерного состава инструментов и фортепиано. Как правило, соло или дуэта.

Концерт (лат.—состязаться)—музыкальное произведение, чаще всего для одного или нескольких солирующих инструментов с оркестром. Существуют также концерты для одного инструмента—без оркестра, концерты для оркестра—без строго определённых сольных партий.

Инструменты симфонического оркестра: струнно-смычковые—скрипка, альт, виолончель, контрабас; деревянно-духовые—флейта, гобой, кларнет, фагот; медно-духовые—труба, туба, тромбон, валторна; ударные—барабан, литавры, тарелки, треугольник и др. Иногда, для передачи образа, используют рояль, арфу, челесту и другие инструменты

«Перезвоны» Валерия Гаврилина

«Перезвоны» - одно из наиболее значительных произведений Валерия Гаврилина (1939—1999), созданное под впечатлением рассказов Василия Шукшина. «Перезвоны»--симфония-действие, для солистов, хора и ударных инструментов. «Перезвоны» - вершина творчества Гаврилина. Это грандиозная фреска истории человека и его народа, их общей судьбы. «Перезвоны» можно сравнить с древнерусской Книгой. Как древняя Книга они как бы единым «взором» охватывают Вечность и Время, историю Руси и житие отдельного человека. Отдельная человеческая жизнь ещё не отделена от предшествующих и последующих, от многих других жизней. Однако уже положены её пределы: Небо и Земля, Жизнь и Смерть, Добро и Зло, Ад и Рай. Между ними тянется дорога.

Следуя авторской интерпретации этого образа, человечество «вступает на путь жизни и идёт по нему упрямо, с верой, с грехом, и каждого человека ожидает конец, но люди продолжают идти, дорога эта вечная, тяжкая, но почему-то необходимая». В произведении 13 хоровых частей и 7 инструментальных. В них предстают жизнь и судьба героя от колыбели до могилы. Герой - обобщённый, собирательный образ.

Возникновение оперы

Слово «опера» в переводе с итальянского означает «труд», «сочинение».

Родина оперы—Италия. В 1580 году в городе Флоренция возникло творческое содружество писателей, художников, музыкантов и просто любителей искусства под названием «Камерата» (с итальянского «компания»). Участники «флорентийской камераты» мечтали возродить древнегреческую трагедию и объединить в одном представлении драму, музыку и танец. В результате поисков появился новый вид искусства—опера.

Опера—это музыкальный спектакль, в котором главным выразительным средством является пение. Содержание оперного спектакля раскрывается при помощи музыки, сценического действия и декораций. Иногда в оперу вводятся танцы. А сопровождает оперу симфонический оркестр.

Первый публичный оперный спектакль был дан во Флоренции в октябре 1600 года, он назывался «Сказания в музыке» об Орфее и Эвридике (музыка ЯкопоПери). Официально же первой оперой считается опера «Дафна» (1592 год, музыка Я. Пери)

Вскоре после своего зарождения опера распространяется по всей Италии. В ней пробуют свои силы такие известные итальянские композиторы, как Джулио Каччини, Джованни БаттистаПерголези, АлессандроСкарлатти, Клаудио Монтеверди.

В конце 17—начале 18 века складываются основные разновидности итальянской оперы: **опера-сериа** (серьёзная опера) и **опера-буффа** (комическая опера).

Опера-сериа (серьёзная опера)—появилась в начале 18 века в творчестве композиторов Неаполя и завоевала все придворные сцены ведущих театров Европы.

Характерные черты оперы-сериа:

1. Писались на возвышенные исторические или мифологические сюжеты;
2. Большое количество персонажей. Портреты действующих лиц, их чувства воплощались в больших, развёрнутых ариях. Арии исполняли певцы-виртуозы, так как они были очень сложными, с множеством пассажей и украшений;
3. Кроме арий использовались разнообразные ансамбли и речитативы.

Опера-буффа (комическая опера)—появилась в 30-е годы 18 века в Италии.

Характерные черты оперы-буффа:

1. Писались на комедийный, преимущественно бытовой сюжет;
2. Несколько действующих лиц;
3. Быстрое, стремительное развитие действия с весёлыми шутками;
4. Музыка близка народным мелодиям.

Постепенно появляются другие виды опер: опера-пастораль, большая опера, лирическая опера. В каждой стране оперный жанр приобретает свои характерные черты, свои национальные особенности.

Либретто (с итал.- книжечка)—литературный текст оперы.

Увертюра—(от франц.-открывать)—оркестровое вступление к опере.

Лейтмотив—музыкальная тема, звучащая в оркестре, которая связана с определённым персонажем оперы.

Ария—основное средство музыкальной характеристики оперного героя.

Ариозо—небольшая ария свободного строения, обычно лирического характера.

Речитатив—мелодия, представляющая собой нечто среднее между пением и разговорной речью.

Зарождение оперы в России

В русской музыке первые оперные произведения появились в конце 18 века, вскоре после того, как в Петербурге в 1756 году был открыт общедоступный российский театр. В нём наряду с драматическими спектаклями давались и оперы. Позднее такой же театр был открыт в Москве. Сначала в этих театрах шли оперы иностранных композиторов, но затем появились и свои, отечественные. Первые русские оперы были комическими. Их отличительные черты:

- Комедийно-бытовой сюжет из русской жизни
- Исполнялись на русском языке
- Пение чередуется с разговорными диалогами
- Обязательно счастливая развязка

Самой популярной оперой на сюжет из русской жизни считалась опера Евстигнея Ипатьевича Фомина «Ямщики на подставе» (1787 год). Большим успехом у столичной публики пользовались и другие комические оперы русских композиторов.

Подлинного расцвета оперный жанр достиг в творчестве Михаила Ивановича Глинки. От его двух величайших произведений—народной музыкальной драмы «Иван Сусанин» (1836 год) и сказочной оперы «Руслан и Людмила» (1842 год) берут начало две линии в оперном творчестве русских композиторов—народно-историческая и сказочно-эпическая.

Франц Шуберт. Баллада «Лесной царь»

Франц Шуберт (1797-1828)— австрийский композитор, крупнейший представитель раннего романтизма. Создатель романтических песен и баллад. Автор около 600 песен на слова Фридриха Шиллера, Иоганна Вольфганга Гёте, Герниха Гейне.

В течение всей жизни и достаточно долго после смерти Франц Шуберт так и не добился признания. Его музыкой восхищались только друзья и близкие, а большинство произведений обнаружено и опубликовано много лет спустя после его безвременной смерти. Разочарованный, вечно нуждающийся Шуберт создавал божественную музыку. Будучи не очень счастливым, оставаясь одиноким и чувствуя себя изолированным от всего мира, он писал дивную, наполненную свежестью музыку.

В 1815 году в одном из предместий Вены семнадцатилетний помощник школьного учителя Франц Шуберт написал балладу на слова Гёте «Лесной царь». Сюжет возник из народных сказок и преданий. Это рассказ о ночном путешествии всадника с маленьким сыном через темный лес, пугающий странными видениями. С народной поэзией связана сама форма стихов — баллада, песня-повествование в форме диалога всадника и мальчика, в который вплетаются и слова Лесного царя, слышимые только ребенком. Баллада Гёте привлекала внимание и других музыкантов, но только Шуберту удалось создать произведение, в котором музыка и слово слиты воедино, чем достигнут синтез двух искусств, ставший для романтиков идеалом. В партии фортепиано звучит не умолкая ритм бешеной скачки, в партии голоса отчётливо различаются интонации трех персонажей, хотя исполнитель один. И каждая реплика отражает характер, ситуацию, отношение к ней рассказчика. Речь отца спокойна, рассудительна, ведь он не видит и не слышит никакого Лесного царя. Каждая новая фраза мальчика всё больше наполняется беспокойством, страхом, доходящим до смертельного ужаса. Околдовывающая песня Лесного царя вкрадчива, коварно-ласкова. И наконец, последние слова рассказчика: Ездок погоняет, ездок доскакал... В руках его мертвый младенец лежал— произносятся речитативом, мрачным и суровым, как смертный приговор. «Лесной царь» не случайно стал едва ли не самым популярным сочинением Шуберта.

Термин баллада происходит от провансальского слова ballare и означает танцевальная песня. Возникли баллады в средние века и по происхождению связаны с преданиями и народными легендами. Позже баллады становятся повествовательного характера с элементами фантастики.

В музыкальном театре. Опера.

Драматургия, драматический—эти слова образованы от слова драма. Но их употребляют и при характеристике музыки, в которой обобщённо передаются переживания человека: страдание, смятение, тревога и т.п. Эти чувства чаще всего проявляются у людей в спорах, конфликтах. Именно на этом основана драматургия и литературно-театрального жанра, и музыкального спектакля.

В музыкальной драматургии особую роль играет конфликт между светом и тьмой, добром и злом, любовью и ненавистью. Он является основой драматургического развития действия любого музыкального спектакля—оперы, балета и др.

Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка.

Долгую жизнь имеют оперы, в основе которых интересное либретто и выразительная музыка, раскрывающая характеры героев. Оперы делятся на действия (акты), действия—на картины, картины—на сцены. Обычно опера открывается увертюрой, или вступлением, в котором образно выражена идея спектакля. Основной характеристикой главных героев являются ария, песня, каватина, дуэт, трио и др. В массовых сценах звучит хор, который нередко выступает одним из главных действующих лиц оперы. Велика в опере и роль оркестра. Он равноправный партнёр действующих лиц оперы.

В музыкальном театре. Балет.

Балет (от итал. balletto—танцевать) возник в эпоху Возрождения в XIV-XV вв. в Италии. В это время начинают различать **бытовые танцы** как часть уклада жизни, и **сценические танцы**. Балет—музыкально-драматическое произведение, действие в котором передаётся посредством танца и пантомимы. Музыка в балете связывает все элементы драмы воедино и, выявляя сложные внутренние взаимоотношения действующих лиц, выражает главную идею произведения. Основными типами танца в балетном спектакле являются: **классический** (богат образной символикой, исполняется на пуантах); **характерный** (включает в себя движения, распространённые в народной и бытовой культуре).

Балетмейстер—режиссёр балетного спектакля. Он разрабатывает общую драматургию спектакля, продумывает «рисунок» танца, жесты и пластические решения образов. Важная роль в балетном спектакле принадлежит и **дирижёру** симфонического оркестра. Главное в его работе—воплотить замысел композитора, раскрыть стиль произведения, соединив их с идеей балетмейстера-постановщика, индивидуальностью танцоров-солистов и мастерством кордебалета, исполняющего массовые танцевальные сцены.

Современный балетный спектакль во многом отличается от классического. Он может включать в себя ритмопластические танцы, пантомиму, элементы акробатики, светозвуковые эффекты, оригинальные декорации и костюмы и даже пение (хоры). Этого требует новый музыкальный язык современного балета.

Карл Орф«Кармина Бурана»

Карл Орф (1895—1982)—немецкий композитор, педагог, один из выдающихся музыкантов 20 века. В своей музыке он стремился соединить традиции разных эпох. Главным направлением его творчества стали сценические кантаты и произведения для музыкального театра.

Наибольшую известность приобрела «Кармина Бурана» («Баварские песни») —сочинение для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене—новый музыкально-театральный жанр, где равноправно сочетаются музыка, танец и сценическое действие.

Как же возник замысел этого произведения? В монастыре в предгорьях Баварских Альп хранился рукописный сборник стихов и песен 12-13 веков. Авторы песен—ваганты, что в переводе с латинского означает бродячие. В середине 19 века сборник был издан под названием «Carminaburana». Тексты сборника делятся на четыре группы: сатирические песни, лирические стихи, застольные и плясовые песни, и песни духовного содержания. Спустя почти столетие сборник попал в руки Орфа. Всё, что привиделось композитору за чтением, он пересказал языком музыки.

Композиционный план кантаты: колесо Фортуны то возносит, то безжалостно низвергает человека, совершая свой полный оборот. Всё в жизни человека подвластно всемогущей Фортуне—богине счастья, случая и удачи.

Авторская песня: прошлое и настоящее

В средние века, в эпоху расцвета городов, по дорогам, пролегающим между ними, странствовали **ваганты**. Среди них были студенты, монахи, философы—актёры и певцы, рассказчики и акробаты.

Ваганты большую часть жизни проводили в поисках знаний в университетах. Большинство вагантов писали стихи на латыни. В своём творчестве бродячие музыканты и поэты опирались не только на традиции церковных песенных и речевых жанров (исповеди и проповеди), но и на опыт народной песенной лирики, обрядовой поэзии.

До нашего времени дошли многочисленные стихи и песни неизвестных поэтов и музыкантов 12-13 веков. Знаменитая песня «Гаудеамус», прославляющая академию и преподавателей-профессоров, уже несколько сотен лет является международным студенческим гимном.

В середине 20 века в нашей стране зародился новый жанр—**авторская песня**. В этих песнях авторы размышляли о смысле жизни, признавались в любви и воспевали дружбу.

Авторская песня—своеобразный городской фольклор, который называют по-разному: бардовская песня, самодеятельная песня, поэзия под гитару. В самом начале авторские песни чаще всего называли студенческими и туристическими, потому что сочинялись они в основном студентами, а распевались в студенческих общежитиях и в туристических походах.

Авторы-исполнители: Булат Окуджава, Юрий Визбор, Сергей и Татьяна Никитины, Александр Розенбаум, Александр Городницкий, Юлий Ким, Владимир Высоцкий, Андрей Макаревич, Олег Митяев и др.

Джаз—искусство 20 века

В наше время удивительным образом смешались самые разнообразные стили, направления, виды и жанры музыкального искусства. Здесь и эстрадная музыка, поп-музыка, рок-музыка, джаз, авторская песня. По манере исполнения, особой ритмичности, мелодическим акцентам, по манере исполнения, когда музыка создаётся здесь, сейчас, мы всегда узнаём, что звучит джаз. Среди современных музыкальных течений джаз занимает одно из значительных мест.

Название **джаз** происходит от английского слова и означает ободряющий выкрик у темнокожих. Джаз возник в Америке на рубеже 19-20-веков, родина джаза—Новый Орлеан. Отличительная черта джаза—искусство импровизации, в котором ведущая роль принадлежит ритму, мелодической пульсации, получившей название бит (от англ. удар, биение). **Импровизация** (экспромт)—произведение искусства, которое создаётся во время процесса исполнения, либо собственно процесс его создания. Импровизация характерна для многих видов художественного творчества: поэзии, музыки, танца, театра.

В основе джаза—жанры афроамериканской музыкальной культуры: спиричуэл и блюз.

Спиричуэл (от англ. духовный, церковный)—духовный хоровой гимн, часто сочинявшийся на библейские сюжеты и тексты. Это жанр религиозного пения и танца, исполнение которого

сопровождается ударами в ладоши, притопыванием, непринуждёнными телодвижениями. Спиричуэл исполняют коллективно. Строится спиричуэл нередко в вопросно-ответной форме.

Блюз (с англ. меланхолия, уныние)—сольно-песенный жанр, отражающий личные переживания героя. Но есть в блюзе и юмор, и ирония, и сатира.

Развитие джаза привело в сфере лёгкой музыки к рождению рок-музыки, а в сфере серьёзной музыки—к симфоджазу.

И.С. Бах «Высокая месса» (си-минор) 1733-1738

Месса (от лат.—посылаю, отпускаю)—это многочастное вокально-инструментальное произведение на текст главного богослужения католической церкви. В обычную мессу входят пять основных песнопений: «Господи, помилуй» (Kyrie eleison), «Слава в вышних Богу» (Gloria in excelsis Deo), «Верую» (Credo), «Свят» (Sanctus), «Агнец Божий» (Agnus Dei)

Месса написана для смешанного хора, солистов, оркестра и органа. Это монументальная композиция, состоящая из 24 номеров (15 хоров, 3 дуэта, 6 арий). Идея мессы—«от страдания к радости»--воплощается через сопоставление двух образных сфер. Первая сфера—это образы скорби, горести и страдания. Вторая—образы радости, света, ликования и триумфа.

Судьба «Высокой мессы» необычна—предназначенная для церковного богослужения, она никогда не исполнялась в церкви.

С.В. Рахманинов «Всенощное бдение» 1915 г

Всенощное—богослужение православной церкви, которое совершается вечером накануне воскресенья и праздников и объединяет службы вечерню и утреню.

«Всенощное бдение» было написано в тяжёлое для страны время Первой мировой войны (в нач. 1915г.). В мелодиях «Всенощной» оживают детские впечатления композитора о колокольных звонах новгородского Софийского собора. Это произведение воспеваает красоту земли русской, доброту и силу людей, тепло материнского чувства.

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.

Часто художники и скульпторы в своих произведениях изображают музыкантов и музыкальные инструменты, например скрипку. Звучание скрипки выразительно. Её голос часто сравнивают с человеческим. Скрипка может петь, плакать, говорить... Скрипка появилась в Европе в конце 15 века. Она была любимым инструментом бродячих музыкантов, звучала и в аристократических кругах, а также в церкви. При французском дворе были созданы ансамбли скрипачей, которые играли во время пробуждения и трапез короля, а также на придворных балах.

Лучшие скрипки были созданы итальянскими мастерами Амати, Страдивари, Гварнери.

Никколо Паганини (1782-1840) итальянский композитор, скрипач-виртуоз. Одним из самых известных сочинений Паганини стал Каприс № 24. Каприс (от франц.-прихоть).

Многие художники и скульпторы изображали в своих произведениях Н. Паганини. Музыкальный портрет Паганини создал композитор С. Рахманинов, написав «Вариации на тему Паганини».

Образы борьбы и победы в искусстве. Л.В. Бетховен «Симфония №5»

Людвиг Ван Бетховен (1770-1827)—немецкий композитор, пианист, дирижёр.

Симфония №5 посвящена судьбе Земли, судьбе человечества. В годы написания симфонии частичная потеря слуха композитора завершилась полной глухотой. Однако Бетховен преодолевает удары судьбы, он не сломлен, а продолжает писать музыку, полную волевого порыва, радости жизни и веры в светлые идеалы.

Опера «Кармен»

Опера «Кармен» знаменитого французского композитора 19 в. Жоржа Бизе (1838—1875) входит в золотой фонд оперной классики. В основу её сюжета положена одноимённая новелла Проспера Мериме, в которой правдиво рассказывается история любви и гибели её главных героев, людей из народа,—солдата Хозе и цыганки Кармен. Конфликт между свободолюбием красавицы Кармен и ревнивой страстью Хозе приводит к трагической развязке.

События в опере развиваются на фоне испанской жизни, полной ярких красок, на улицах и площадях, заполненных народом. Бизе стремился как можно точнее воспроизвести колорит испанской народной музыки. Используя интонации и ритмы подлинно народных мелодий, он подвергал их творческой переработке. Оркестровые эпизоды оперы рисуют живописные картины природы, передают характер и дух испанского народа.

В опере четыре действия. Открывается она увертюрой, в которой в контрастном сопоставлении перед слушателями возникают основные образы оперы вплоть до короткой, полной трагической напряжённости мелодии (темы роковой страсти Кармен), которая будет развиваться на протяжении всей оперы вместе с трагической судьбой героини.

Рок-опера «Иисус Христос—суперзвезда»

Композитор—Эндрю Ллойд Уэббер (р. 1948), либреттист—Тим Райс.

В основу сюжета оперы положены события Евангелия, повествующие о последних семи днях земной жизни Христа.

Постановка в 1971 г. рок-оперы на Бродвее стала настоящим скандалом. Представители церкви буквально прокляли её, потому что библейские события в либретто были представлены от имени Иуды Искарриота, который в последствии предал Иисуса за «тридцать серебряников». Официальная церковь была возмущена тем, что рок-опера заканчивается сценой распятия Христа, а не Его чудесным воскресением.

Темы, к которым обратились создатели этого произведения, вечны—добро и зло, любовь и ненависть, верность и предательство. В рок-опере органично переплелись различные стилистические направления классической оперы и популярной музыки (хард-рок, джаз, рок-н-ролл, балладный рок и др.), что сделало доступными её образы и музыкальный язык широкому кругу молодёжи.

Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта».

Уже несколько веков пьеса «Ромео и Джульетта» великого английского драматурга У. Шекспира не сходит с театральных подмостков (начиная с 1595 г.). Появилось и несколько музыкальных версий этой трагедии: 1. П.И. Чайковский увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 2. С.С. Прокофьев балет «Ромео и Джульетта» и др. Одной из наиболее известных постановок на шекспировский сюжет стал спектакль Театра им. Вахтангова (1956). Музыка к нему написал советский композитор Дмитрий Борисович Кабалевский (1904—1987). Его музыка явно выходила за рамки сопровождения к драматическому спектаклю, и композитор решил составить многочастный цикл—музыкальные зарисовки к трагедии Шекспира для большого симфонического оркестра, который часто называют симфонической сюитой.

Музыкальная драматургия—развитие музыки.

О музыкальной драматургии, как правило, говорят применительно к музыкально-сценическому, театральному произведению: опере, балету, оратории, оперетте, мюзиклу, музыкальному кинофильму и др. Однако термин музыкальная драматургия используют и для характеристики инструментально-симфонической музыки. Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и его частей, логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия—в повторении, варьировании, контрастном

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. Музыкальные интонации, темы, мелодии меняются внутри одного произведения. Эти изменения отражаются в форме музыкального произведения, способов развития музыкального материала.

Способы развития музыкального материала: 1. Повтор—один из самых распространённых способов. Повторы как бы подчёркивают сказанное, придают ему новые оттенки. 2. Варьирование (изменение)—это древнейший способ развития музыки, который встречается прежде всего в народных песенно-танцевальных жанрах, основанных на импровизации. 3. Секвенция (от лат. —следование)—повторение мелодии от другого звука. Этот способ создаёт ощущение движения. 4. Имитация (от лат.—подражание)—повторение темы или мотива в другом голосе.

Два направления музыкальной культуры. Духовная и светская музыка.

Музыкальная культура развивалась во взаимодействии двух основных направлений: светского и духовного. **Духовная музыка** всегда связана с богослужением. Она обращена к темам Священного Писания. Драматургия образов страдания, смерти, воскресения Христа является основой развития духовной музыки. Жанры духовной музыки: литургия, всенощная, молебен, месса, реквием, страсти, кантаты и др.

Светская музыка в своих истоках опиралась на народно-песенную и танцевальную культуру. С 16 века начинает развиваться камерная музыка (от латинского camera—комната). Она написана для небольшого состава исполнителей и звучала в домашней обстановке или при дворах знатных вельмож. С середины 18 века активизируется светская концертная жизнь, свободная от влияния церкви. В творчестве венских композиторов-классиков—Гайдна, Моцарта, Бетховена—сформировались классические виды инструментального ансамбля—соната, трио, квартет и др.