Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств №9» города Челябинск

МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО

Сценарий тематического вечера для Школьной филармонии

Составитель: Пругло Елена Борисовна

* Франческо Верачини, «Лярго», Исполнители – Смоленская О. (скрипка), Ермишкина И. (фортепиано)

Эпоха Барокко

Загадочным образом эта эпоха всё ещё живет в нашем сознании. Живёт в музыкальном обиходе, в интонациях и ритмах современной музыки, в пресловутом «под музыку Вивальди», живёт в школьных нормах музыкального языка. Живы и развиваются своими путями жанры, рождённые эпохой Барокко – фуга, прелюдия, соната, ария, концерт, опера, вариации. Музыка Барокко – это огромная область исполнительской практики. Корелли, Вивальди, Альбиони – сегодня оказались в центре слушательского интереса.

Математически выверенное буйство звуков, звенящие аккорды клавесина, виртуозность и новаторство – Барокко исчерпало собой всё многообразие возможностей музыки, идущей от чистоты духовности и веры. В последующие эпохи композиторы стали писать либо чувствами, либо идеями, что в равной степени делало музыку приземлённой, слишком человечной. В эпоху Барокко музыка была божественной. Не даром самого великого композитора того времени называют «пятым Евангелистом» - его музыка была боговдохновенна. Человек эпохи Барокко – это не столько Образ Бога, мерило и эталон Красоты, как это было в эпоху Возрождения, но прежде всего – существо, способное чувствовать и страдать.

* Иоганн Себастьян Бах. Концерт фа минор. Исполнители Миронова Д. (виолончель) и Шелудько Е. (фортепиано)

Эпоха Барокко в истории европейской культуры занимает временной период протяжённостью в полтора столетия, начиная с конца 16 века и заканчивая первой половиной 18 века. Это время от «Гамлета» Шекспира до смерти Иоганна Себастьяна Баха. Исторически эпоха Барокко занимает место между эпохой Возрождения и эпохой Просвещения. В отличии от цельного и ясного представления о человеке как центре гармоничного мироздания, в Барокко человек и окружающий его мир стали восприниматься как сложные явления. Смелее проникая в тайны мироздания, тайны природы, глубже познавая самого себя, человек стал остро ощущать свою зависимость от несовершенного устройства общества, от произвола светских и церковных властей. Поэтому именно внутренние переживания характеризовали героя художественных произведений той эпохи, в которых звучала драматическая патетика, возбуждённый пафос, смятенность и преувеличение эмоций.

Игралище времён, непостоянный род,

На сцене бытия в преддверии утраты

Тот вознесён, тот пал, тому нужны палаты,

Тому – дырявый кров,

Кто – царствует, кто – ткёт. (Гифиус)

Чувство безграничности мира, трагической незащищённости человека – песчинки в холодной бездне космоса – это духовное открытие Барокко.

* Иоганн Себастьян Бах, Ария из Кантаты №21 «Лейтесь, слёзы». Исполнители: Сафронова М. (вокал), Быстров А., Миронова А. (фортепиано)

Иоганн Себастьян Бах – величайший композитор всех времён, это беспорно. Автор двух грандиозных произведений, одно из которых – Хорошо темперированный клавир, стало революцией в музыкальной теории, и методическим пособием вплоть до наших дней, а второе – Искусство фуги – до сих пор полностью не разгадано.

Цикл «прелюдия и фуга» заметно выделяется из разнообразия барочных жанров. Бах в своих Прелюдиях и фугах опирается на вековую традицию – на сочинения Букстехуде, Пахельбеля. Для этой эпохи этот жанр – художественный манифест, «визитная карточка».

В прелюдии композитор запечатлевает образ музыканта – импровизатора. Путь рождения музыки, возникновение, смена и гибель одна за другой разных тем, изменчивость и непостоянство мира и человека – вот что передаёт барочная импровизация. На гребне, на самой высокой точке патетического напряжения прелюдия вдруг приходит к многозначительной и глубокой паузе. Начинается фуга, строгое и размеренное проведение темы которой звучит как воплощение порядка, работы чёткого механизма.

* Иоганн Себастьян Бах, Второй том ХТК, Прелюдия и фуга фа минор. Исполнитель Бураков А. (фортепиано)

В творчестве великого Баха обобщены и завершены почти все значительные течения предшествующего периода. Вместе с тем музыкальный язык Баха неизмеримо более выразителен и более сложен. Блестящий мастер полифонии, он достиг вершины в создании полифонической музыки благодаря тому, что сочетал приёмы многоголосного развития с выразительными средствами гомофонии. Произведения его отличаются единством всех элементов, строгостью и поэтичностью. Ну, а в церковной и органной музыке Бах не имеет себе равных в истории музыки.

* Иоганн Себастьян Бах, Органная хоральная прелюдия фа минор. Исполнители: Самойлова Н. (баян), Крикун Л. (аккордеон)

Иоганн Себастьян Бах был представителем Немецкой школы барочной музыки. Барокко в Германии было торжественным, величественным, универсальным, полным математических аллюзий, пифагорейски изъясняющих тайны мироздания. Другим представителем этой школы необходимо назвать Георга Филиппа Телемана. Он по праву считается одним из наиболее ярких немецких композиторов своего времени. Удивительна его творческая и деловая активность – говорят, он создал столько произведений, сколько Бах и Гендель вместе взятые. Телеман известен также как поэт, талантливый организатор, создавший и руководивший несколькими оркестрами, один из основателей музыкального журнала и первого в Германии публичного концертного зала. В своем жизненном тонусе и деловой хватке – Телеман человек эпохи Просвещения. Гендель поражался – Телеман пишет церковные пьесы также быстро, как пишут письма. В каждом жанре он смог не только показать высокий профессионализм, но и сказать своё новаторское слово. В его творчестве переплелись черты Барокко и так называемого «галантного» стиля, с его ясностью и трогательностью.

* Георг Филипп Телеман, Концерт для альта Соль мажор, 1 и 2 части. Исполнители Быстров А. (альт), Комиссаренко О. (фортепиано)

Итальянская шкоа музыки Барокко, представленная такими великими именами, как Корелли, Альбиони и Вивальди, тяготела к стремительной, богато украшенной музыке, ориентированной на виртуозное скрипичное исполнение и смелые музыкальные новшества. Итальянское Барокко шло в авангарде и служило источником идей для немецких и британских композиторов. Кроме того, Италия стала колыбелью вокального искусства и лперы – жанра, который стремительно завоевал Европу. Весьма популярным было творчество итальянского композитора, писателя, певца, обладающего прекрасным тенором Джулио Каччини. Именно его перу принадлежит сборник монодий с подробным описанием приемов правильного исполнения этих самых монодий. Он стал основателем нового монодического стиля, который получил название речитатив и быстро обрёл популярность в музыкальном искусстве Италии.

* Джулио Каччини, «Аве, Мария», Исполнители Сафронова М. (вокал), Комиссаренко О. (фортепиано)

Именно в Италии, а точнее в шумной Венеции, которая в те далёкие времена несла знамя передовой культуры, родился замечательный музыкант, композитор, виртуозный скрипач Антонио Вивальди. Профессию музыканта он сочетал с духовным санов аббата. Любимым жанров «рыжего священника» - так прозвали Вивальди музыканты – был инструментальный концерт, со свойственным ему блеском и праздничностью. Сольный концерт Вивальди рассчитан на широкую аудиторию, ему присущи черты зрелещности, состязательности соиста и оркестра. В непрестанном чередовании тутти и соло, целого и части создаётся игра звуковыми массами, звуковыми цветотенями.

На мой взгляд, Вивальди – второе имя в музыке Барокко после Баха. Когда-то его считали младшим коллегой Баа, а теперь ставят вровень с ним. Сам Бах лично интересовался творчеством итальянца, делал интерпретации его скрипичных концертов для клавесина и органа. Слушать музыку Вивальди можно бесконечно.

* Антонио Вивальди, Двойной концерт Си бемоль мажор, 1 часть. Исполнители Зарыпов Л. (альт), Федина А. (скрипка), Ермишкина И. (фортепиано)

1685 год для эпохи Барокко оказался знаковым. В этот год в мир пришли три великих композитора этой эпохи – Доменико Скарлатти, Георг Фридрих Гендель и Иоганн Себасьян Бах, три гения, оставивших след в истории мировой музыки.

Георг Фридрих гендель – самый знаменитый лондонский маэстро, великий гуманист эпохи Барокко. Его творчество всегда было правдивым, конкретным, действенным. Он обличал в своих ораториях произвол монархов, угнетение народов, войны. Этим он навлекал на себя вражду церковной верхушки, которая увидела в композиторе богохульника, кощунственно вытаскивающего Библию на театральную сцену. Все произведения Генделя обладают большим мелодическим богатством, огромной силой эмоционального воздействия.

* Георг Фридрих Гендель, Пассакалия. Исполнители Камерный оркестр, рук. Смоленская Н., Ермишкина И. (фортепиано)

Драматическая напряжённость барочного мироощущения, интенсивность духовной жизни чувствуется на расстоянии, притягивает через века. Не ослабевает и притяжение искусства Барокко: драматургии Шекспира, архитектурных ансамблей Рима, живописи Рембрандта и Рубенса. Порождением той эпохи стала музыка великих мастеров Барокко – Скарлатти, Фрескобальди, Монтеверди, Телемана, Корелли, Вивальди, Генделя и Баха.

Загадочное, притягивающее, любимое, малоизученное музыкальное искусство Барокко, искусство сверхвыразительное и полное таинственных глубин. Великая, противоречивая, утончённая эпоха!

На вечную взираю ночь.

И муки мне не превозмочь

Её мне облик жуток.

Непредставимо широка

Струится вечности река. (Рист)