

синхронизация

o non l'amico. Mimi! e quello, che io miro di tito il volto! ah la dolcezza usata piu non ritrovo in lui, come di

Практикум

«Как слушать
классическую
музыку?»

Автор: Анастасия Четверикова

EGROUND.PRO

СКАЧИВАЙ ПЛАТНЫЕ КУРСЫ, ТРЕНИНГИ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ - БЕСПЛАТНО!
ТАКЖЕ СМОТРИ НАС В TELEGRAM: @EGROUND_TEAM

О чем пойдет речь?

- С чего началась «классическая» музыка?
- Как услышать Барокко и Рококо?
- Как услышать Классицизм?
- Как услышать Романтизм?
- Кто важнее: композитор, исполнитель, слушатель?

- Практическая часть: Музыкальная дегустация.

EGROUND.PRO

СКАЧИВАЙ ПЛАТНЫЕ КУРСЫ, ТРЕНИНГИ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ - БЕСПЛАТНО!
ТАКЖЕ СМОТРИ НАС В TELEGRAM: @EGROUND_TEAM

Увертюра

EGROUND.PRO

СКАЧИВАЙ ПЛАТНЫЕ КУРСЫ, ТРЕНИНГИ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ - БЕСПЛАТНО!
ТАКЖЕ СМОТРИ НАС В TELEGRAM: @EGROUND_TEAM

С чего все начиналось?

- Кто придумал ноты и зачем?
- Как Григорианский хорал стал музыкальным «Нотр Дамом»?
- Почему хроматизмы – это музыкальные страсти?
- Когда появилась первая консерватория?

**Академическая музыка –
преемственность**

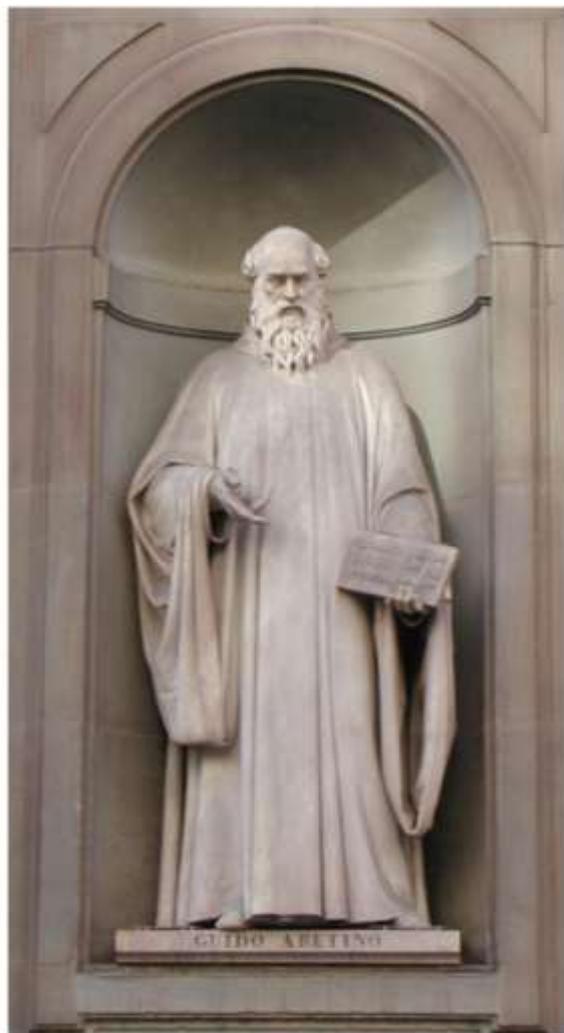
**«Серьёзная» музыка –
психологическое восприятие**

Классическая музыка?

Знамена – Крюки - Невмы

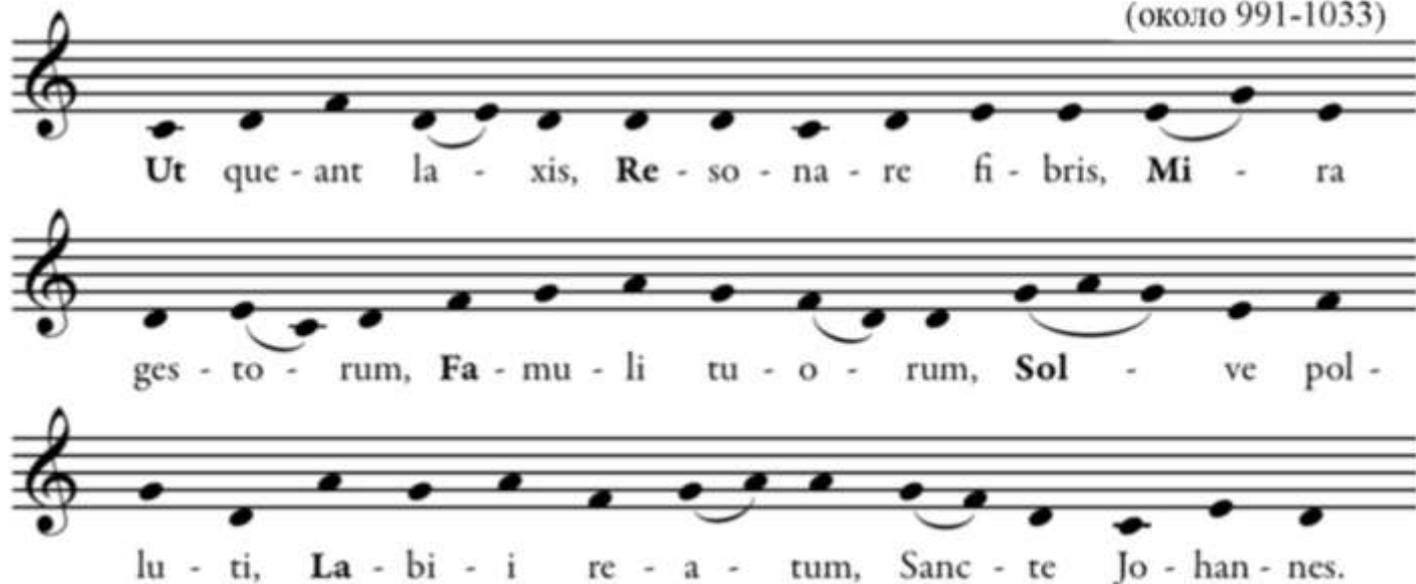
- Знаменный распев получил своё название от славянского слова «знамя» – особые знаки, которые ставились над распеваемыми словами молитв и показывали как высоту так и продолжительность пения. В народе их называли «крюками», а в Европе – «невмами». Опытные певцы должны были знать до 800 таких знаков.

Статуя Гвидо Аретинского
Флоренция, неподалеку от галереи
Уффици.

Ut Queant Laxis (Гимн Святому Иоанну)

Гвидо д'Арецио
(около 991-1033)

Ut que - ant la - xis, Re - so - na - re fi - bris, Mi - ra
ges - to - rum, Fa - mu - li tu - o - rum, Sol - ve pol -
lu - ti, La - bi - i re - a - tum, Sanc - te Jo - han - nes.

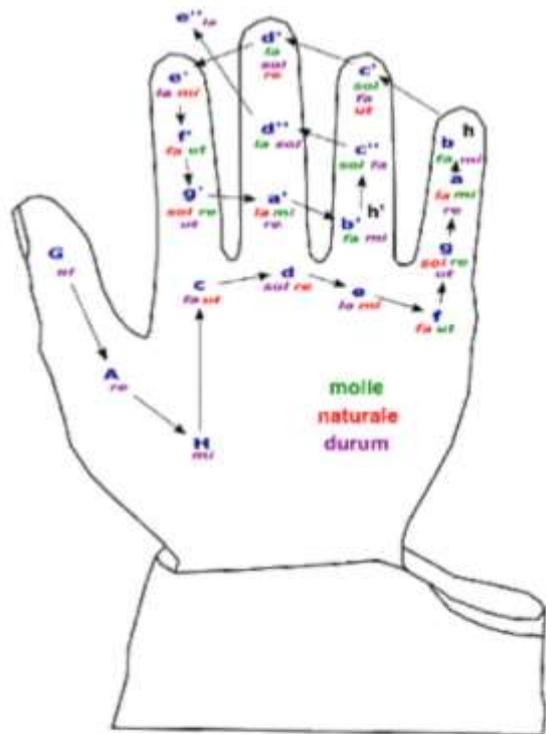
Перевод

Так слуги твои могут ослабшими голосами прославить чудеса твоих
деяний, очистив вину с наших грешных уст, о, Святой Иоанн!

Перевод А.Герцуна

Гвидонова рука

Григорианский хорал святого Венанция Фортуната , епископа Пуатье

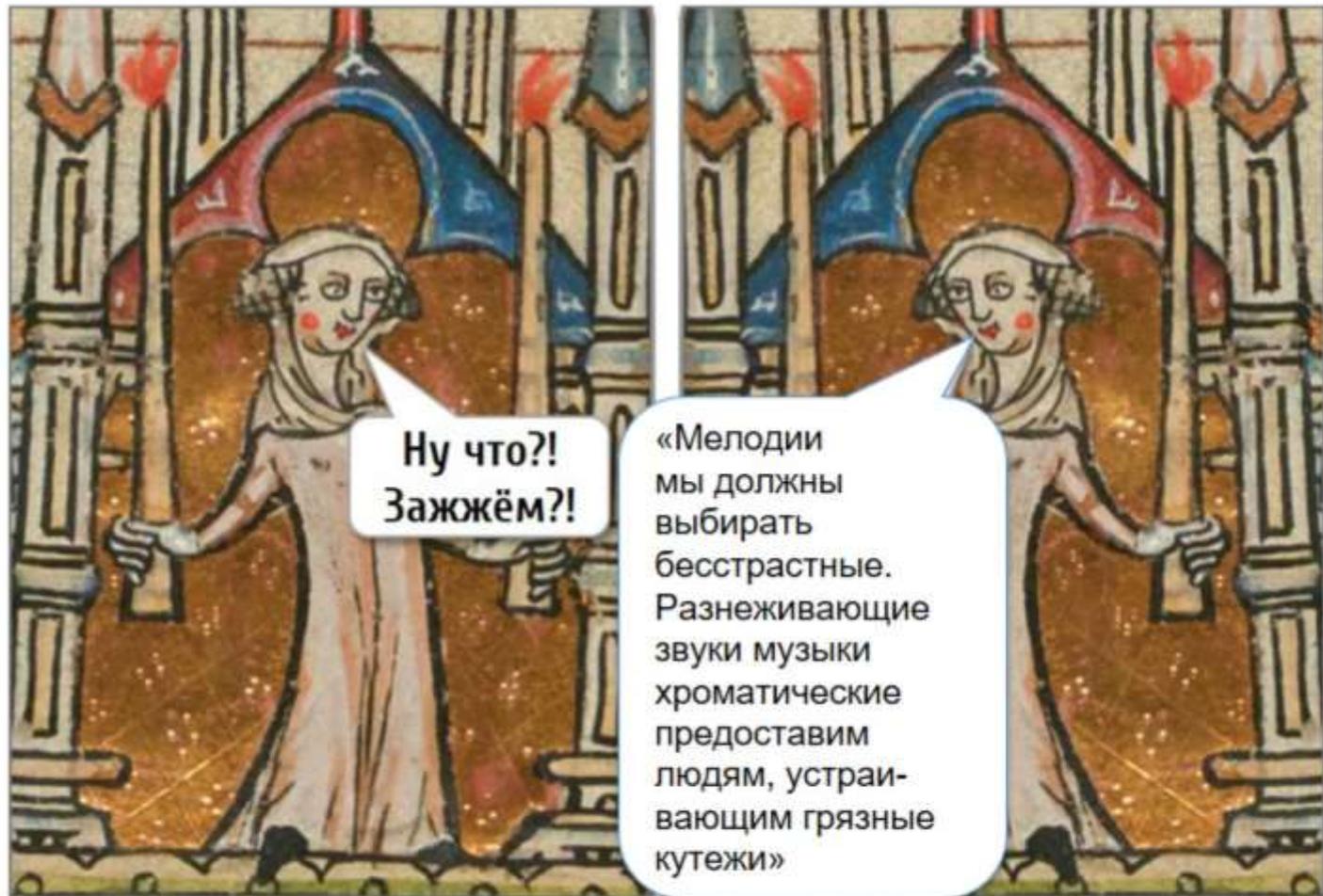
Знамена Короля развеваются,
Тайна креста сияет,
Где создатель плоти, во плоти?
На кресте висит.

Парижская школа Нотр-Дам – первое объединение композиторов.

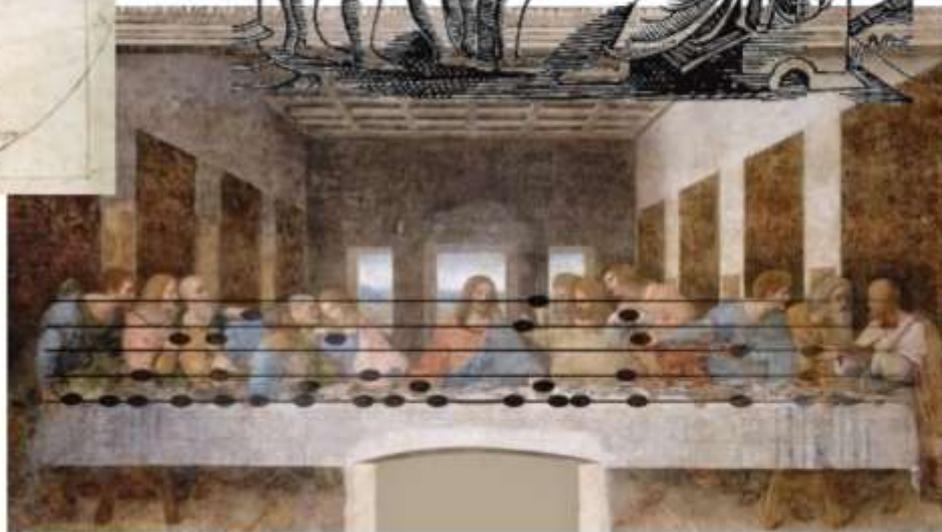
«Распятие» автор воспитанник школы Нотр Дам де Пари Перотин –

Мы восхваляем распятого во плоти,
и мы прославляем того, кто похоронен с нашей волей;
Тот, кто воскрес из смерти, приходит, мы поклоняемся ему!

«Зелёные рукава» (англ. Greensleeves) —
английская фольклорная песня

Эпоха Ренессанса

Канон

Frè - re Jac - ques, Dor - mez - vous ? Son - nez les ma - ti - nes, Ding, daing, dong ! *etc.*

Frè - re Jac - ques, Dor - mez - vous ? Son - nez les ma - ti - nes, *etc.*

Frè - re Jac - ques, Dor - mez - vous ? *etc.*

etc.

Простой 4-голосный канон «Братец Яков»: каждый голос вступает на два такта позже предыдущего.

ues,

1537

Первая консерватория в Неаполе

- Париже (1795)
- Праге (1811)
- Вене (1819)
- Лейпциге (1843)
- Мюнхене (1846)
- Берлине (1850)
- Кельне (1850)
- Дрездене (1856)
- Штутгарте (1857)
- Санкт-Петербурге (1862)
- Москве (1866)

Maria di Loreto

Итак, что есть в музыке к моменту наступления эпохи Барокко?

- К 16 веку нотная запись приобретает современный вид,
- В музыке, даже церковной используются хроматизмы, что придает ей эмоциональный колорит,
- Развито придворное музицирование,
- Появился канон – начало полифонии,
- Струнные инструменты приобрели современный вид, в 14 веке был изобретен клавесин, органы появились в храмах.
- Появились консерватории.

Главная партия

Эпоха Барокко

- Сколько всего тональностей и как их почувствовать?
- Что такое камертон и зачем он нужен?
- Что такое капелла и какая самая крутая?
- Чем капельмейстер отличается от дирижера?
- Что такое ХТК и как его понять?
- Почему «концерт» - соревнование?

Барокко 1600-1700

Жан Батиста Люлли 1632 – 1687 (фр.)

Франсуа Куперен 1668 – 1733 (фр.)

Антонио Вивальди 1678 -1741 (ит.)

Жан Рамо 1683 – 1754 (фр.)

Иоганн Себастьян Бах 1685 – 1770 (нем.)

Тональные чувства

Мажор

- **D-dur (Ре мажор)** - героика, победное ликование.

*Л. Бетховен Симфония №3
«Героическая»*

- **C-dur (До мажор)** – Чистый, светлый.

И.С. Бах «Прелюдия 1 ХТК»

- **A-dur (Ля-мажор), E-dur (Ми-мажор)** часты в музыке пасторального характера.

А. Вивальди Концерт №1 «Весна»

Минор

- **h-moll (си-минор)** страдания.

Queen - The Show Must Go On

М. Глинка «Вальс-Фантазия»

- **f (фа), g (соль) moll (минор)** - наиболее печальными были «мягкие» тональности.

Томазо Альбиниони – Адажио g-moll

- **c-moll (до-минор), b-moll (си бемоль минор)** - траур.
- *Шопен «Траурный марш» b-moll*
- **d-moll ре-минор** «патетическая».

Почувствуй ре минор!

И.С. Бах «Хорошо темперированный клавир» в 2х частях.

- Хорошо настроенный инструмент (фортепиано или клавесин)
- Первое практическое применение всех тональностей на практике!
- Зашифрованная в нотах Библия.
- Главный учебник полифонии.

Настройся с камертоном.

22u

a1 (ля первой октавы)
440 Hz

«Хорошо темперированный клавир или прелюдии и фуги по всем тонам и полутонам. [...] Для пользы и употребления стремящейся к учению музыкальной молодежи, равно как и для особого времяпрепровождения тех, кто в таком учении уже преуспел, сочинено и изготовлено Иоганном Себастьяном Бахом, ныне великокняжеским ангальт-кётенским капельмейстером и руководителем камерной музыки. В 1722 году».

Авторский комментарий И.С. Баха на рукописном варианте «ХТК»

I. Ветхий завет

d-moll	I том	Грех и искупление
G-dur	II том	Рай и грехопадение. Искушение Евы змеем.

II. Рождество

C-dur	I том	Благовещание
e-moll	I том	Посещение Марией Елисаветы «Долина слез» (прелюдия)
g-moll	I том	Посещение Марией Елисаветы
B-dur	I том	Поклонение пастухов
As-dur	I том	Поклонение волхвов
A-dur	I том	Поклонение волхвов
Fis-dur	I том	Новый год
As-dur	II том	Сретенье
B-dur	II том	Симеон-богоприемец
E-dur	I том	Бегство в Египет

III. Деяния Христа

cis-moll	II том	Христос в пустыне. Испытание Христа сатаной
a-moll	I том	Крещение в Иордане
gis-moll	II том	Встреча с самаритянкой
f-moll	II том	Христос у Марии и Марфы
Fis-dur	II том	Воскрешение Лазаря
d-moll	II том	Изгнание торгующих из храма. «Низложи сильных со престола и вознеси смиренные» (фуга)

Тональные символы

Музыкальный рисунок

Тем временем при дворе...

- **Капелла** – первый прототип современного оркестра.
- **Акапелла** - любая вокальная музыка без инструментального сопровождения.
- **Капельмейстер** – управляющий капеллой.

Штрихи и динамика

p (пиано) тихо

f (форте) громко

mp (меццо пиано)
не очень тихо

mf (меццо форте)
не слишком громко

pp очень тихо

ff очень громко

diminuendo (диминуэндо)
затихая

crescendo (крецендо)
усиливая звучание

Мангеймская капелла

«Мангеймская ракета» в «Маленькой ночной серенаде» В.А. Моцарта.

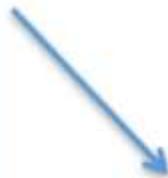
Дирижер и капельмейстер найди 3 отличия.

Отрывок из фильма «Король танцует» 2000

Рождение Концерта.

**Концерт «Состязание»:
солист(ы) vs оркестр**

Кантата
ит. canto, cantare («петь»)

Концерт
(инструментальный жанр)

Кантата Кармина Бурана К. Орф

А. Вивальди «Концерт для мандолины»

Рококо 1730 - 1780

Мелизмы

Suite en mi Tambourin

Jean-Philippe Rameau
(1683-1764)

Vif

Жан Филипп Рамо «Тамбурин»

Как распознать Барокко и Рококо?

- Полифония в церковной музыке – сложное многоголосье, с тональностями - символами.
- В светской музыке много придворного: «поклонов» и «расшаркиваний», танцевальные жанры: Менуэт, Полонез, Гавот.
- Ищи барочное звучание в ранних «Концертах», «Кантатах», они сложились в эту эпоху.
- Обилие старинных инструментов: клавесин, мандолина.
- Главные черты Рококо: мелизмы, звук клавесина и танцы или пьесы с игривыми названиями «Курица», «Ветряные мельницы», «Венецианские празднества».

Классицизм 1750-1820

Иммануил Кант
1724 – 1804

Подробности в инстаграм @Nastya4CHE

Эпоха Классицизм

- Первый свободный композитор, не привязанный ко двору.
- Первые русские композиторы.
- Разумное, музыкальное, вечное – сонатно-симфонический цикл.

1732 - 1809
И.Гайдн –
отец симфонии

1756 – 1791
В.А. Моцарт -
первый
свободный
композитор.

1742-1797
В.А. Пашкевич - один из
создателей русской
национальной оперы.

1761-1800
Е.И. Фомин - один из
создателей русской оперы.

1750 -1825
- А. Сальери

1770 - 1827 Л. Бетховен –
предромантик, великий
симфонист.

1751 - 1825 –
Д.С. Бортнянский –
капельмейтер, композитор,
певец, создатель русского
хорового концерта.

1782 - 1840
Н. Паганини - виртуоз-
скрипач, композитор.

1804 - 1857 М.И. Глинка -
«первый» русский
композитор.

Сонатно-симфонический цикл

Соната

- от греч. «sonare» звучать.
- Пришла из вокальной музыки.
- В эпоху классицизма – самостоятельное инструментальное камерное трех частное произведение.

3 части

Быстрая – медленная – быстрая.

Сонатно – симфонический цикл

Симфония

- от греч. «созвучие»
- Так именовался принцип взаимоотношения церкви и светской власти в Византии.
- Сложилась как оркестровый жанр в творчестве Гайдна.

- **Классическая симфония – 4 части:**
- 1 часть - в быстром темпе, в сонатной форме;
- 2 часть - в медленном темпе, в форме вариаций, рондо, рондо-сонаты, реже в форме сонаты;
- 3 часть - скерцо или менуэт
- 4 часть - в быстром темпе, в сонатной форме, в форме рондо или рондо-сонаты

Сонатно-симфонический цикл

Темпы

Быстрые темпы	allegro	<i>скоро</i>
	vivo	<i>живо</i>
	vivace	<i>живо</i>
	presto	<i>быстро</i>
	prestissimo	<i>предельно быстро</i>
Умеренные темпы	andante	<i>не спеша</i>
	andantino	
	moderato	<i>умеренно</i>
	allegretto	<i>оживлённо</i>
	allegro moderato	<i>умеренно скоро</i>
Медленные темпы	largo	<i>широко</i>
	lento	<i>протяжно</i>
	adagio	<i>медленно</i>

Литературная структура симфонии

Вступление
(Завязка)

Экспозиция
(Представление героев)

Разработка
(Развитие сюжета)

Реприза
(Воспоминания)

Кода
(Нравоучение)

ЭКСПОЗИЦИЯ
(Представление героев)
ГП ПП (СП и ЗП)

Найди главную и побочную партии!

Л. Бетховен Симфония №5.

Симфонии бывают разные:

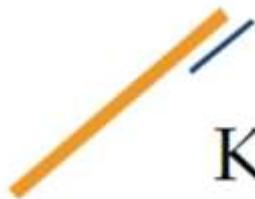
- Классические (строгая форма)
- Программные (с сюжетом или просто с названием)
- Симфонии-фантазии (свободная форма)
- Симфонические поэмы (размытая форма)
- Симфоническая сюита (каждая часть - танец)
- Симфоническая картина (изобразительность)
- Симфония псалмов (у Стравинского в неоклассическом периоде)

Какой тип симфонии?

Й. Гайдн «Прощальная» симфония.

А это?

Г. Малер Симфония №2.

Как распознать Классику?

- Логика и чистый разум во всем: в количестве частей, чётных повторах музыкальных тем, обязательных репризах.
- Логическая строгая гармонии без (как в барокко «чтобы успеть сделать реверанс»), а чётко неустойчивая доминанта в устойчивую тонику.
- Привычное слуху, оркестровое звучание.
- Эмоции тоже подчинены логике: если есть порывистая тема, ее компенсирует «разумная» чёткая.
- Появляются виртуозные пассажи, потому что появляются виртуозы – исполнители: В.А. Моцарт, Н. Паганини.

синхронизация
культурная платформа

  [synchronization_commu](#)
 [nity synchronize_art](#)

  [Nastya4CHE](#)