

Искусствоведение

УДК 008.001

Д.А. Полевикова

Полевикова Дарья Андреевна, студентка 1 курса кафедры истории, культурологии и музееведения Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33), dasha805483@mail.ru

Лях Валентина Ивановна, доктор философских наук, профессор Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33), liachvalentina@mail.ru

МУЗЫКА РАННЕГО БАРОККО В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В статье представлен материал, характеризующий музыкальное искусство раннего Барокко, содержится специальная музыкальная терминология. Раскрываются такие понятия, как западноевропейское общественное сознание, эпоха Нового времени, барочный стиль, сведения о вкладе итальянского композитора оперного искусства Клаудио Монтеверди.

Ключевые слова: музыкальное искусство начала XVII века, К. Монтеверди, светская музыка, исполнительское мастерство, барочный стиль, ценности, высокое искусство.

D.A. Polevikova

Polevikova Darya Andreevna, student of Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, 40 years of the Victory St., 33), dasha805483@mail.ru

Liach Valentina Ivanovna, Full PhD (philosophical), professor, Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, 40 let Pobedy str., 33), liachvalentina@mail.ru

EARLY BAROQUE MUSIC IN WESTERN EUROPEAN CULTURE

This article presents material characterizing the musical art of the early Baroque. It also reveals concepts such as Western European public consciousness, the era of the New Age, the baroque style, the general influence of the great Italian composer and founder of the Italian art of opera, Claudio Monteverdi on the music.

Keywords: musical art of the XVII century, C. Monteverdi, secular music, performance art, Baroque style, high art.

Культура – сложный феномен, который находит отражение во всех сферах жизнедеятельности. Культура – это мир, созданный руками и разумом людей, с их интересами и потребностями. Весомый вклад в культуру Нового времени, внесли Фрэнсис Бэкон (1561–1626), Томас Гоббс (1588–1679). Ф. Бэкон, под искусством понимал практическое умение, используемое для преобразования природы. Т. Гоббс разработал дифференциацию искусства на «механические» (искусство создания машин) и «изобразительные», к которым, в частности, относилась музыка.

Искусство понимается, в основном, как практическое умение, знание законов в той или иной области. Знание – своеобразная невидимая нить, связующая различные культуры.

Тема становления и особенностей музыки эпохи раннего Барокко достаточно исследована. Широко известны научные труды как зарубежных (Норман Дуглас Андерсон, Илиас Хрисокоидис, Клод Палиска), так и отечественных (Ливанова Т.Н., Розеншильд К.К., Лобанова М.Н., Бронфин Е.Ф.) ученых-музыковедов.

Говоря о культуре, большинство авторов, обращали внимание на духовные аспекты и видели культурный прогресс в первую очередь в развитии музыки, архитектуры, изобразительного искусства и литературы, в воспитании всесторонне развитого, гармоничного человека, способного к раскрепощению всех имеющихся у него потенциалов и задатков.

Отмечается синтез искусств с целью создания нового. Чувствуется необходимость перемен и новаторства. Полифония Возрождения сменяется гомофонией – разделением на главный голос и сопровождающие. Малейшие переживания души передают напряженность действия, глубину страстных чувств. Одноголосие, бесспорно, углубило содержательный смысл, более полно смогло передать эмоции человека.

Искусство западноевропейского раннего Барокко приходится на исторический период, названный эпохой Нового времени. Прогрессивные идеи в постоянных поисках новизны рождали подлинные произведения искусства. В эпоху барокко появились смелые и яркие направления и стили, разнообразно и сложно отразившие художественные музыкальные взгляды и устремления различных стран. Барокко (в переводе с итальянского языка означает «странный», «причудливый») и это, бесспорно, интереснейшая эпоха в истории, духовным центром, которого являлась Италия. Это время, создания новых музыкальных форм, которые актуальны и интересны на сегодняшний день.

Ни одно искусство не было тогда столь новаторским, пытливым и дерзновенным, как музыка.

В период раннего Барокко произошли открытия музыкальных стилей и технологий. Искусство эпохи Ренессанса, постепенно вытесняется развитием светской музыки. Возникают первые инструментальные оркестры. Рассвет вокального искусства связан с именами итальянских композиторов Эмилио де Кавальери (1550–1602) и Клаудио Монтеверди (1567–1643). Ими были созданы первые оперы на сюжеты римских и древнегреческих мифов. Следует подчеркнуть, что ведущим жанром музыки барокко – стала опера.

Музыкальные каноны раннего барокко приобретают новые художественные принципы – исполнительство стало заметно богаче на украшения, в чем нашло выражение барочное пристрастие к вычурности. Арии часто сопровождались длинными каденциями и цепочками форшлагов и трелей. Разнообразные созвучия, внезапные переходы, контрасты мелодии придают пышность и изысканность. Неустойчивые диссонирующие интервалы, стремительные пассажи, виртуозные мелизмы, применение танцевальных размеров – также проявления барочной эстетики.

Демократические тенденции, отличают ее от тенденций Возрождения. Новая музыкальная культура выражалась в пристальном внимании к чувствам и эмоциям человека, сближала возвышенное и неэстетичное. Мир представлялся контрастным, неправильным с точки зрения прежних идеалов.

Реформатором музыки раннего барокко поистине считается Клаудио Монтеверди. Он не только продолжил дело Флорентийской камераты, но и с большим успехом соединил лучшие черты оперных школ, возникших в начале XVII века, Монтеверди уверял, что первоначальная задача музыки – убедить слушателя думать, передать всю широту внутреннего мира, заставить переживать, искать выход из непростых жизненных ситуаций.

С его именем связано создание «взволнованного стиля», воплощение поэтической жалобы – «жалобная песнь». Помимо этого он усилил выразительные средства и формы вокальных и инструментальных партий, добавил увертюру и дуэт.

Композитор успешно развил драматическую линию, обогатил оперу полифонической гармонией. К важнейшим достижениям можно отнести детальную проработку оркестровки, использование новых технических способов извлечения звука, сочетание мелодики речи, речевых интонаций, движение музыкального тона, искусство выразительного чтения и вокала, открыл разнообразие и несхожесть типов человеческого характера, применив средства музыкальной выразительности.

Известные оперы эпохи раннего барокко Клаудио Монтеверди – «Орфей» (1607), «Ариадна» (1608) [2] – отличаются богатством средств – стремительными, непредсказуемыми переходами, контрастами драматической силы, чутким лиризмом и захватывающим сюжетом.

Подвижная, разнохарактерная мелодия опер затрагивает до глубины души, пробуждает, повергает в смятение или вызывает восторженное состояние. Ярким примером истинных чувств, душевных проявлений может служить плач «Ариадны».

Оркестр наполнен звучанием, изящно подчеркивает эмоциональное настроение действующих лиц, выявляет их нравственные качества.

Д.К. Кирнарская отмечала яркую связь музыки композитора с архитектурой и живописью эпохи барокко: «Мелодические лабиринты Монтеверди своими линиями – то изломанными и извилистыми, то, как будто закрученными в узелки или выписывающими зигзаги, – напоминают вычурные узоры архитектурных фасадов XVII века, где лепестки цветов, гирлянды винограда и обнаженные амурсы сплетены в пышном барочном орнаменте...» [1].

Монтеверди был инициатором создания первого в мире публичного оперного театра Сан-Кассиано, открытие которого состоялось в Венеции, в 1637 г. [3]. Позже подобные театры появляются в Англии, Франции, Германии, Чехии. Оперное искусство повсюду и везде завоевывает любовь слушателей.

Каждое произведение определялось состоянием души. Разочарование, скорбь, ликование, восторг, смирение. Эти аффекты выражались в письме. Радость и веселье отражались включением терций, кварт и квинт, трехдольного размера. Противоположный аффект печали, гнева достигался использованием диссонансов, хроматичных ходов и замедленного темпа. Известна аффектная классификация тональностей, так например, суровый

ми-бемоль мажор, ми-мажор контрастировали лиричному ля-минору и нежному соль-мажору.

Музыкальное наследие первой половины барокко оказало сильное влияние на формирование эпохи классицизма. И в современной музыке прослеживаются тенденции барокко: популярные эстрадные песни строятся на принципах «золотой секвенции», а джаз перенял манеру импровизации.

Таким образом, интерес к музыкальному искусству эпохи раннего барокко не утратил своего значения и в наши дни.

Список используемой литературы:

1. *Кирнарская Д.К.* Классическая музыка для всех: Западноевропейская музыка от григорианского пения до Моцарта. URL: http://sghistoryspb.ucoz.com/load/iskusstvo_ii_chast/muzykalnaja_kultura_barokko/3-1-0-123 (дата обращения 19.02.2017).

2. *Ливанова Т.* История западноевропейской музыки до 1789 года. Т. 1. М.: Музыка, 1983. 361 с.

3. *Розеншильд К.К.* История зарубежной музыки. М.: Музыка, 1973. 210 с.