

Музыкальные жанры эпохи классицизма

Эпоха классицизма – это время **примерно** с середины XVIII до середины XIX века. В этот период произведения искусства и литературы должны были создаваться в соответствии с определенными требованиями эстетики классицизма, в эти требования входили гармоничное сочетание частей, отделка деталей, каноны формы и т.д. То есть, произведение искусства (музыки, живописи, литературы и др.) должны были строиться по определенным канонам (правилам). Первоначально классицизм был прогрессивным явлением, т.к. вырабатывал стройность, определенность, некий образец того, каким должно быть произведение искусства. На смену классицизму пришло другое направление в искусстве – романтизм.

Обычно период классицизма связывают с венскими классиками – **Гайдном, Моцартом, Бетховеном**. Почему их называют «венскими классиками»? Все они жили в Вене, которая в то время считалась столицей музыкальной культуры. Термин «венские классики» впервые был употреблен австрийским музыковедом Кизеветтером в 1834 г. в отношении Гайдна и Моцарта. Позднее другие авторы добавили в этот список и Бетховена. Венских классиков часто называют также представителями Первой венской школы.

Этих великих композиторов венской школы объединяет виртуозное владение разными стилями музыки и приёмами композиции: от народных песен до полифонии (одновременное звучание, развитие и взаимодействие нескольких голосов или мелодических линий, мелодий). Венские классики создали высокий тип инструментальной музыки, в котором **все богатство образного содержания воплощено в совершенную художественную форму**. В этом и заключается основная особенность классицизма.

Для представителей венской классической школы характерны универсальность художественного мышления, логичность, ясность художественной формы.

В эпоху классицизма сформировалась **сонатная форма, симфония** (4-частный сонатно-симфонический цикл), **концерт**, появился **струнный квартет**. Расширился состав симфонического оркестра. Сложились главные классические типы камерных ансамблей — **фортепианное трио, струнный квартет** и другие.

Из музыки для сольных инструментов особенно выделилась фортепианная музыка. Моцарт оказал большое влияние на развитие оперного искусства: он развил различные типы оперы — лирической и социально-обличительной комедии, музыкальной драмы, философской оперы-сказки и других.

Каждый из представителей венской классической школы обладал неповторимой индивидуальностью. **Гайдну и Бетховену** более близкой была инструментальная музыка, **Моцарт** в равной мере проявил себя и в оперном, и в

инструментальных жанрах. **Гайдн** больше тяготел к объективным народно-жанровым образам, юмору, шутке, **Бетховен** — к героике, **Моцарт** был универсальным художником — ему удавалось всё.

Система жанров, форм и правил гармонии, разработанная классической венской школой, сохраняет своё значение и до сих пор.

Сонатная форма

Сонатная форма сформировалась во второй половине XVIII века в творчестве Моцарта и получила наивысший расцвет в творчестве Бетховена. Творчество Бетховена стало непревзойдённой кульминацией в истории сонатной формы. Композиторы следующей исторической эпохи понимали, что Бетховен довёл сонату до своего абсолюта, и были вынуждены искать пути обновления формы. Условно говоря, сонатная форма в чистом виде после Бетховена начинает уже разрушаться, приобретая изначально чуждые ей признаки.

Разные композиторы решали задачу обновления формы по-разному. Однако, все они искали способ соединения сонатной формы с иными принципами формообразования. Иногда это были принципы, противоположные идее сонатности (то есть непрерывного обновления и развития). Например, Шуберт внёс в сонатную форму песенное начало, Шуман соединил сонатную форму с принципом сюиты. Берлиоз соединил сонатную форму с подробной литературной программой. Лист шёл по пути объединения сонатной формы и сонатно-симфонического цикла.

Итак, сонатная форма — это музыкальная форма, основанная на сопоставлении и развитии 2-х тем, обычно контрастных. Применяется преимущественно **в инструментальных произведениях**.

Сонатная форма состоит из 3-х разделов:

1) **экспозиция** — завязка действия. В ней излагаются: *главная партия* и примыкающая к ней *связующая партия*, *побочная партия* и *заключительная партия*. Чаще всего главная партия носит динамичный, решительный характер, ей противостоит более созерцательная лирическая побочная партия;

2) **разработка** — драматический центр сонатной формы: сопоставление, столкновение и широкое развитие тем, изложенных в экспозиции; 3) **реприза** (французское *reprise* — возобновление) — развязка действия, несколько видоизменённое повторение экспозиции с изложением обеих основных партий в главной тональности.

Иногда перед экспозицией бывает **вступление**, а после репризы — **кода** (дополнительный, завершающий раздел, построенный на одной или обеих темах).

Сонатная форма характерна для первых, быстрых частей сонатного цикла, почему и называется сонатным **allegro** (аллегро).

Сонатной форме предшествовала *старосонатная* (на рубеже XVII—XVIII вв.).

Поясним, что из себя представляла старосонатная форма.

Старосонатная форма — музыкальная форма, распространенная на рубеже XVII—XVIII вв. и предшествовавшая появлению сонатной формы. Старосонатная форма была основана на сопоставлении 2-х тем, обычно сходных; существенным отличием ее от сонатной формы являлось отсутствие индивидуализированных тем. В старосонатной форме 2 раздела. Первый — изложение главной партии в главной тональности, а побочной партии — в иной тональности.

Наиболее совершенные образцы старосонатной формы — сонаты для клавесина **Д. Скарлатти**.

Симфония

В переводе с греческого слово «симфония» обозначает «созвучие».

В связи с тем, что симфония сходна по строению с сонатой, сонату и симфонию объединяют под общим названием «сонатно-симфонический цикл». В классической симфонии (в том виде, в котором она представлена в творчестве венских классиков — Гайдна, Моцарта и Бетховена) обычно имеется четыре части.

- 1-я часть, в быстром темпе (аллегро), пишется в сонатной форме;
- 2-я, в медленном движении, пишется в форме вариаций, рондо (музыкальная форма, в которой неоднократные (не менее 3-х) проведения главной темы (рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами), рондо-сонаты, сложной трёхчастной, реже в форме сонаты;
- 3-я — скерцо (стремительный темп) или менуэт (старинный народный французский грациозный танец) — в трёхчастной форме da capo с трио (то есть по схеме A-trio-A);
- 4-я часть, в быстром темпе — в сонатной форме, в форме рондо или рондо-сонаты.

Существуют симфонии как с большим, так и с меньшим количеством частей (есть даже одночастные симфонии).

Программная симфония связана с известным содержанием, изложенным в программе (выраженной, например, в названии или эпиграфе), — например, «Пасторальная симфония» Бетховена, «Фантастическая симфония» Берлиоза и пр.

Концерт

Концерт (от итал. *concerto* — гармония, согласие и от лат. *concertare* — состязаться) — музыкальное сочинение для одного или нескольких солирующих инструментов с оркестром. Существуют также концерты для одного инструмента — без оркестра, концерты для оркестра — без строго определённых сольных партий, концерты для голоса (или голосов) с оркестром и концерты для хора *a cappella* (пение без инструментального сопровождения). Концерт появился в Италии на рубеже XVI-XVII вв. как вокальное полифоническое произведение церковной музыки. В концертах I половины XVIII в. быстрые части обычно основывались на одной, реже на двух темах. Во II половине XVIII в. в творчестве «венских классиков» утвердилась сонатно-симфоническая форма концерта.

Струнный квартет

Струнный квартет — произведение для четырёх смычковых инструментов (как правило — двух скрипок, альты и виолончели), а также музыкальный коллектив соответствующего состава, исполняющий такие произведения. Струнный квартет — наиболее распространённая разновидность квартета, хотя пользуются популярностью и некоторые другие составы (фортепианный квартет, квартет деревянных духовых). Здесь следует пояснить, что такое альт. **Альт** — струнно-смычковый музыкальный инструмент такого же устройства, что и скрипка, но несколько больших размеров, отчего он звучит в более низком регистре. Струны альты настроены ниже скрипичных и выше виолончельных. Форма струнного квартета определялась в творчестве Гайдна. Он кодифицировал квартет как **четырёхчастную** пьесу (до этого камерные ансамбли могли состоять из произвольного количества частей) и установил композиционную последовательность, аналогичную структуре симфонии: быстрая часть — медленная часть — менуэт — быстрый финал. Эпоха венской классики стала для квартета эпохой расцвета, и вслед за Гайдном огромный вклад в развитие жанра внесли Моцарт и Бетховен.