**Музыкальная культура классицизма: эстетические вопросы, венские музыкальные классики, основные жанры**

**ЭПОХА КЛАССИЦИЗМА**

Классицизм, сменивший через несколько этапов Эпоху Возрождения, сложился во Франции в конце XVII века, отразив в своём искусстве отчасти серьёзный подъём абсолютной монархии, отчасти смену мировоззрения с религиозного на светское. В XVIII столетии начался новый виток развития общественного сознания – настала Эпоха Просвещения. На смену пышности и высокопарности барокко, непосредственного предшественника классицизма, пришёл стиль, основанный на простоте и естественности.

**ЭСТЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ КЛАССИЦИЗМА**

В основу искусства классицизма положен культ разума – рационализм, стройность и логичность. Название «классицизм» по происхождению связывают со словом из латинского языка – classicus, что означает – «образцовый». Идеальным образцом для художников этого направления являлась античная эстетика с её стройной логикой и гармонией. В классицизме разум преобладает над чувствами, индивидуализм не приветствуется, а в любом явлении первостепенную важность обретают общие, типологические черты. Каждое произведение искусства должно строиться по строгим канонам. Требованием эпохи классицизма становится уравновешенность пропорций, исключающая всё лишнее, второстепенное. Классицизму присуще строгое деление на «высокие» и «низкие» жанры. «Высокие» сочинения – это произведения, обращающиеся к античным и религиозным сюжетам, написанные торжественным языком, (трагедия, гимн, ода). А «низкие» жанры – те произведения, которые изложены на просторечном языке и отражают народный быт (басня, комедия). Смешивать жанры было недопустимо.

**КЛАССИЦИЗМ В МУЗЫКЕ – ВЕНСКИЕ КЛАССИКИ**

Развитие новой музыкальной культуры в середине XVIII века породило возникновение множества частных салонов, музыкальных обществ и оркестров, проведение открытых концертов и оперных представлений. Столицей музыкального мира в те времена была Вена.

Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен – три великих имени, вошедших в историю, как венские классики. Композиторы венской школы виртуозно владели самыми разными жанрами музыки – от бытовых песенок до симфоний. Высокий стиль музыки, в котором богатое образное содержание воплощено в простой, но совершенной художественной форме, – вот главная черта творчества венских классиков.

Музыкальная культура классицизма, как и литература, а также изобразительное искусство, воспевает поступки человека, его эмоции и чувства, над которыми царит разум. Художникам-творцам в их сочинениях присущи логичность мышления, гармония и ясность формы. Простота и непринуждённость высказывания композиторов-классиков могла бы показаться современному уху банальной (в некоторых случаях, разумеется), если бы музыка их не была столь гениальной.

Каждый из венских классиков обладал яркой, неповторимой индивидуальностью. Гайдн и Бетховен более тяготели к инструментальной музыке – к сонатам, концертам и симфониям. Моцарт был универсален во всем – он с легкостью творил в любом жанре. Он оказал огромное влияние на развитие оперы, создавая и совершенствуя различные ее типы – от оперы буфф до музыкальной драмы. В плане предпочтений композиторами тех или иных образных сфер для Гайдна более характерны объективные народно-жанровые зарисовки, пастораль, галантность, Бетховену близка героика и драматизм, а также философичность, ну и, конечно, природа, в небольшой степени и утончённая лирика. Моцарт охватил, пожалуй, все существующие образные сферы.

**ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО КЛАССИЦИЗМА**

Музыкальная культура классицизма связана с созданием многих жанров инструментальной музыки – таких, как соната, симфония, концерт. Сформировалась многочастная сонатно-симфоническая форма (4-частный цикл), до сих пор являющаяся основой многих инструментальных сочинений. В эпоху классицизма сложились главные типы камерных ансамблей – трио, струнный квартет. Система разработанных венской школой форм актуальна до сих пор – современные новшества наслаиваются на неё, как на основу. Кратко остановимся на характерных для классицизма нововведениях.

**СОНАТНАЯ ФОРМА**

Жанр сонаты существовал ещё в начале XVII века, но окончательно сформировалась сонатная форма в творчестве Гайдна и Моцарта, а Бетховен довел её до совершенства и даже начал ломать строгие каноны жанра. Классическая сонатная форма основана на противопоставлении 2-х тем (часто контрастных, иногда – конфликтных) – главной и побочной – и их развитии. Сонатная форма включает в себя 3 главных раздела: первый раздел – экспозиция (проведение основных тем), второй – разработка (развитие и сопоставление тем) и третий – реприза (видоизменённое повторение экспозиции, в котором обычно происходит тональное сближение ранее противопоставляемых друг другу тем). Как правило, в сонатной форме были написаны первые, быстрые части сонатного или симфонического цикла, потому за ними закрепилось название сонатное allegro.

**СОНАТНО-СИМФОНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ**

По строению, логике следования частей, симфонии и сонаты очень похожи, отсюда общее название их цельной музыкальной формы – сонатно-симфонический цикл. Классическая симфония почти всегда состоит из 4-х частей: I – быстрая активная часть в традиционной для неё форме сонатного allegro; II – медленная часть (форма её, как правило, строго не регламентирована – здесь возможны и вариации, и трёхчастная сложная или простая формы, и рондо-сонаты, и медленная сонатная форма); III – менуэт (иногда скерцо), так называемая жанровая часть – по форме почти всегда сложная трёхчастная; IV – финальная и итоговая быстрая часть, для которой тоже нередко выбирали сонатную форму, иногда форму рондо или рондо-сонаты.

**КОНЦЕРТ**

Название концерта, как жанра, произошло от латинского слова concertare – «состязание». Это произведение для оркестра и солирующего инструмента. Инструментальный концерт, созданный в эпоху Возрождения и получивший просто грандиозное развитие в музыкальной культуре барокко, в творчестве венских классиков обрёл сонатно-симфоническую форму.

**СТРУННЫЙ КВАРТЕТ**

Состав струнного квартета обычно включает две скрипки, альт и виолончель. Форма квартета, аналогичная сонатно-симфоническому циклу, определилась уже у Гайдна. Моцарт и Бетховен также внесли свой огромный вклад и проложили пути для дальнейшего развития этого жанра. Музыкальная культура классицизма стала своеобразной «колыбелью» для струнного квартета, в последующие времена и до настоящего времени композиторы не перестают писать всё новые и новые произведения в жанре концерта – настолько этот вид произведений оказался востребованным. Музыка классицизма удивительным образом сочетает в себе внешнюю простоту и ясность с глубоким внутренним содержанием, которому не чужды сильные чувства и драматизм. Классицизм, кроме того, является стилем определенной исторической эпохи, причём стиль этот не забыт, а имеет серьёзные связи с музыкой современности (неоклассицизм, полистилистика).

*Конспект урока*

Классицизм (classicus - образцовый) – стиль и направление в искусстве XVII – начала XIX вв.