Лекція 18. **Стилі і жанри європейського музичного мистецтва**

Музичне мистецтво європейського культурного регіону складається зі своєрідних і неповторних національних шкіл. У творчості композиторів різних країн втілюються риси загальноєвропейських стилів, використову-ються різноманітні жанри та форми.

Грецька музика — найдавніша в Європі. Античні міфи, трагедії протягом століть надихали митців з різних країн світу. Сьогодні в музичній лексиці вживають грецькі поняття і терміни, що прийшли з античності. У Стародавній Греції зародилися наука про музику, музична естетика. Піфагор обґрунтував акустичні закони, теорію катарсису — очищення душі музикою. Платон і Арістотель вважали музику художніми ліками, які сприяють гармонії в душі.

За доби Середньовіччя церква з її хоровою музикою відігравала роль центру професійної музичної творчості у країнах, де панувало християнство.

В епоху Відродження набуло поширення світське інструментальне музикування, виникло поняття «композитор».

Німеччина. Вершинним досягненням європейського і світового мистецтва стала творчість музиканта-мислителя ***Йоганна Себастьяна Баха*** (1685—1750) — гордості і слави німецької культури. Зазвичай слова «поліфонія», «фуга», «орган» ми традиційно пов’язуємо з ім’ям Баха. Його спадщина охоплює різні жанри світської і духовної музики, вокально-хорову й інструментальну сфери. Бах служив у церкві органістом, віртуозно грав на цьому інструменті й написав для нього чимало творів.

Знаменита токата і фуга ре мінор для органа Й.-С. Баха розпочинається потужною темою-заспівом, що виливається в лавину віртуозних пасажів-імпровізацій. Музика ніби малює в уяві слухача величний собор, що підноситься до небес. Великий майстер жив і творив в епоху бароко, проте його шедеври виходили за межі вузьких рамок цього стилю. Й.-С. Бах і сьогодні залишається неперевершеним і всеосяжним інтелектом у світовій музичній культурі.

Ідеї Великої французької революції: свобода, рівність, братерство, які зумовили кардинальні зміни в житті європейського суспільства наприкінці XVIII — на початку XIX ст., знайшли відгук у творчості геніального німецького композитора ***Людвіга ван Бетховена*** (1770—1827).

Симфонія № 5 Бетховена (до мінор) — це цикл із чотирьох частин, об’єднаних рішучою унісонною темою, про яку сам композитор сказав: «Так доля стукає у двері». Ця головна тема (лейтмотив) поступово змінюється завдяки широкому діапазону симфонічних засобів і набуває різноманітного емоційного забарвлення — тривоги, устремління, люті, перемоги тощо.

Симфонія № 5 Бетховена — це музична картина боротьби, подолання сумнівів і перешкод на шляху до щастя.

Остання *симфонія № 9* композитора мала грандіозний задум: втілення ідеї загального братерства і єднання людства у прагненні до щастя. Окрім великого складу оркестру, вона потребувала включення хору і солістів, які у фіналі співали гімн «Обніміться, мільйони» на вірші оди Шиллера «До радості». Ця тема бетховенської симфонії стала гімном Європейського Союзу.

Л. Бетховен написав варіації на тему української народної пісні «Їхав козак за Дунай», яку, ймовірно, почув від Андрія Розумовського. Він перебував у Відні на дипломатичній службі в той час, коли там жив німецький композитор. Син гетьмана України Кирила Розумовського належав до кола вельми освічених людей своєї доби, брав участь в аматорському ансамблевому музикуванні. А. Розумовському Бетховен присвятив свої останні квартети.

Італія. Епоха Ренесансу мала розмаїття світських жанрів, що й дотепер побутують у мистецтві, щонайперше — *оперу.* Ці перші «драми на музику» виникли у Флоренції, на батьківщині Данте, творця безсмертної «Божественної комедії». Визначними постатями італійської музичної культури стали ***Джоаккіно Россіні*** (1792—1868), автор оперного шедевра *«Севільський цирульник»,* і ***Джузеппе Верді*** (1813— 1901), автор багатьох опер, які й нині є окрасою репертуару музичних театрів світу. Стилю Дж. Верді притаманні риси як романтизму, так і реалізму. Його оперні мелодії часто ставали в Італії народними піснями.

Опери італійських композиторів, а також представників інших країн ставили в міланському *театрі Ла- Скала*. Це унікальний центр музичної культури світу, який не випадково виник саме на батьківщині бельканто. Для майстрів цього стилю характерні не тільки краса голосу, а й віртуозна вокальна техніка, висока культура співу, глибоке проникнення у психологію музичного образу, експресивність і артистизм виконання. Найвидатнішими майстрами бельканто були ***Енріко Карузо*** та ***Лучано Паваротті***. Видатний диригент Ла Скала ***Артуро Тосканіні*** поставив 26 нових опер. Жоден театр світу не мав такого репертуару.

Італійське оперне мистецтво вплинуло на формування українських композиторів Максима Березовського та Дмитра Бортнянського, які навчалися в Італії. Саме тут була написана і вперше поставлена у Ліворно опера М. Березовського «Демофонт».

Австрія. Відень — центр музичної культури Європи. У другій половині XVIII ст. в Австрії виникла так звана *«віденська класична школа»,* до якої належали ***Ф.-Й. Гайдн, В.-А. Моцарт і Л. ван Бетховен***. Музика віденських класиків утілила головні ідеї епохи Просвітництва — оптимізм, устремління до кращого, світлого, віру в розум і гармонійність буття.

Франц Йозеф Гайдн (1732—1809) — австрійський композитор із надзвичайно гармонійним світосприйняттям. Його спадщина охоплює опери, меси, ораторії, концерти для різних інструментів, тріо і квартети, фортепіанні сонати і понад 100 симфоній, які принесли митцю світову славу. Більшу частину життя Ф.-Й. Гайдн прослужив придворним музикантом в угорських князів Естергазі в містечку Айзенштадті. Заможні угорські землевласники були щедрими покровителями мистецтв. Вони утримували оркестр, який виконував новостворені симфонії композитора. В останні роки життя Гайдн працював у Відні. Дружні стосунки склалися у композитора з його молодшим сучасником В.-А. Моцартом. Оптимістична музика Гайдна, що відображала його просте і щасливе життя, стала символом музичного класицизму.

Творчість ***Вольфганга Амадея Моцарта*** (1756—1791) спричинила переворот у традиційних поглядах на музичне мистецтво. Його музика унікальна за красою, яскрава і життєдайна за спектром почуттів. З ім’ям Моцарта традиційно пов’язують уявлення про феноменальну музичну обдарованість. Справді, він був вундеркіндом, йому притаманні рання зрілість і невимушена легкість у розв’язанні складних творчих завдань. Творам композитора властиві виразність мелодики, рідкісна досконалість, надзвичайна гармонійність і завершеність композицій. Коротке, але плідне життя композитора і його передчасна смерть за загадкових обставин породили чимало легенд. Остаточної розгадки таємниці геніальності, «формули» феномена Моцарта не знайдено.

В оперній творчості В.-А. Моцарта порушувалися загальнолюдські проблеми, зокрема сенсу життя. Реалістично, з глибинним психологізмом композитор втілював характери оперних героїв: Фігаро, Дон Жуана та ін. У кожній арії чи ансамблі розкриваються не окремі риси, а сутність персонажів. Композитор виводить на оперну сцену живу людину, вперше створює справжню музичну драму.

За два роки до смерті композитор написав свою останню оперу — фантастичну казку *«Чарівна флейта»,* присвячену вічній темі кохання. Закінчував її вже безнадійно хворим. Цю світлу музику композитор створював паралельно з *«Реквіємом».* Історія цього шедевра Моцарта незвична. Загадкова людина в чорному плащі, яка не захотіла назвати своє ім’я, замовила композиторові написати заупокійну обідню. Моцарт сприйняв це як передвістя власної смерті. Насправді ж замовник був слугою графа, музиканта-аматора, який сподівався видати музику Моцарта за свою, присвятивши її пам’яті померлої дружини. Скорботні інтонації передавали людські страждання, сповнені трагізму і водночас оптимістичної віри в щастя. Шекспірівська за розмахом і глибиною творчість австрійського композитора мала величезний вплив на розвиток європейського музичного мистецтва. Осмислення універсальності музики Моцарта, яка випередила свою добу, є справою майбутнього.

Слово «вальс» у багатьох людей одразу асоціюється з іменами Йоганнів Штраусів — батька і сина, своєрідною ***«вальсовою» династією.***

Йоганн Штраус (батько) (1804—1849) — родоначальник вальсу. Ще не маючи 20 років, він організував оркестр, який грав на танцювальних вечорах, зокрема виконував вальси, галопи, кадрилі свого диригента.

Йоганн Штраус (син) (1825—1899) досяг набагато більшого: він не тільки, як і батько, у досить молоді роки створив власний оркестр, а й став автором близько 500 творів. Серед них знамениті вальси *«Казки віденського лісу», «На прекрасному блакитному Дунаї», «Весняні голоси»*

Штраус-син опоетизував побутовий селянський танець лендлер, надав йому граційності, витонченості, ліричності. Завдяки майстру вальс набуває рис романтичної симфонічної поеми. Душа віденців звучить у цих незабутніх «піснях без слів», їх мелодії в Австрії співали як народні.

На початку XX ст. у Відні сформувалася співдружність австрійських композиторів-реформаторів, що увійшла в історію мистецтва під назвою ***«Нова віденська школа».*** До неї входили ***Арнольд Шенберг*** (1874—1951) і його талановиті учні ***Альбан Берг*** (1885—1935) та ***Антон фон Веберн*** (1883—1945). Митців об’єднувала спільність поглядів на необхідність радикального оновлення музики, що відображала б «розірвану свідомість» доби. Цей стиль дістав назву *експресіонізм.*

Музиці експресіоністів притаманні підвищена експресія вияву почуттів, трагізм світосприймання, новаторські пошуки в галузі музичної мови.

Відомі зразки стилю:

- *вокальний цикл «Місячний П’єро» (його називають «Біблією експресіонізму») А. Шенберга;*

- опера «Воццек» А. Берга, яка у похмурих тонах малює трагедію маленької людини;

-загадкові й лаконічні інструментальні мініатюри А. Веберна.

Лідер школи ***А. Шенберг*** *є засновником* ***додекафонії.***

Додекафонія та естетика експресіонізму стимулювали розвиток різних авангардистських напрямів, серійної техніки. Подібно до значення, яке свого часу відіграла школа віденських класиків (Гайдна, Моцарта, Бетховена), *творчість композиторів нової віденської школи мала універсальний вплив на музику XX ст.* *Зокрема, на творчість українських композиторівноваторів* ***В. Сильвестрова, В. Годзяцького, Л. Грабовського.***

З Віднем — музичною столицею Європи — пов’язана творчість видатних диригентів ***Густава Малера*** (1860— 1911) та ***Герберта фон Караяна*** (1908—1989), *які в різний час були директорами Віденської опери.* Новорічний концерт знаменитого Віденського філармонічного оркестру щороку транслюють по телебаченню на весь світ. До музичних символів Європи належить також щорічний Віденський бал.

Польща і Угорщина. *Основоположником* ***музичного романтизму*** вважають композитора ***Франца Шуберта*** (1797—1828), який у жанр ліричної пісні вдихнув дух новаторства і розкрив у простих задушевних мелодіях внутрішній світ людини (приміром, знаменита «Вранішня серенада»). Проте найбільшого визнання романтизм набув у творчості польського композитора *Фредеріка Шопена* і угорця *Ференца Ліста*.

Творчість Фредеріка Шопена (1810—1849) належить до вершин світової музичної культури. В його особистості дивовижно поєдналися два обдаровання — композиторське і виконавське. Він став засновником польської класичної музики, створивши шедеври в різних фортепіанних жанрах, і уславився як геніальний піаніст.

Композитор віддав своє серце польській культурі. У музиці Шопена — то ліричній, то драматичній, то трагічній, новій з огляду на музичну мову — слов’янська задушевність і смуток поєднані з виявом патріотичних почуттів. Доля композитора склалася неоднозначно: він палко любив свою батьківщину, однак усе зріле життя провів на чужині. Незважаючи на це, Шопен залишився глибоко національним польським композитором. У музиці великого романтика поєднувалися і краса мелодій Моцарта, і драматизм Бетховена, і суворість Баха. На відміну від багатьох своїх попередників і сучасників Ф. Шопен не писав опер або симфоній. Він став душею фортепіано, а воно — виразником його душі. Усі свої невисловлені емоції, особливо почуття самотності, безмежного смутку і розпачу, які не полишали його на чужині, він втілив у музиці. Ф. Шопен писав музичні твори на основі польських народних пісень і танців — мазурки, полонезу, які слухав ще в ранньому дитинстві. Шопен — творець романтичних жанрів чистої (непрограмної) музики, зокрема балад, скерцо, фантазій. Він не давав їм назв, а тільки номери. Як і всіх композиторів-романтиків, маестро приваблював жанр ноктюрна. Однак він виходить за традиційні жанрові межі, наповнює ліричні струмені «нічної музики» драматизмом. Уперше в музиці Шопен створив цикл із 24 прелюдій у всіх мажорних і мінорних тональностях. У цих мініатюрах багатство настроїв і відтінки почуттів: сумні, задумливо-меланхолійні, скорботні, урочисті, танцювальні, бурхливі, співучі й речитативно-декламаційні…

Угорський композитор і піаніст ***Ференц Ліст (***1811— 1886) увійшов в історію музичної культури як творець нового піаністичного напряму — концертного. Він першим почав турне містами Європи з публічними сольними виступами й заслужив визнання публіки як піаніст-віртуоз і блискучий імпровізатор. Унікальною виконавською майстерністю Ліст довів, що фортепіано має виразні можливості цілого оркестру. З романтичними новаціями Ліста в музичну культуру прийшла музично-літературна програмність, яку композитор називав «оновленням музики через зв’язок із поезією». Також — фантастика *(«Мефісто-вальс», «Фауст-симфонія»),* візуальна образність (п’єса «Мислитель» за скульптурою О. Родена). Пафос романтичного героя, експресія, що проникливо звучить у ноктюрні *«Мрії кохання»*, притаманні композиціям Ф. Ліста.

Словникова робота

Бельканто — особливий стиль виконання, для якого характерні легкість і краса звуку, володіння всіма регістрами голосу.

Додекафонія (від грец. — дванадцять та звук) — метод композиції в музиці на основі 12 тонів звукоряду, між якими відсутні традиційні ладотональні співвідношення.

Імпресаріо — приватний підприємець, який організовує концерти, спектаклі, гастролі окремих виконавців або колективів.

Менеджер — професійний організатор-керівник.

Продюсер — постановник, власник студії.

Запитання для самоконтролю

1.Назвіть, які ви знаєте твори Й.-С. Баха.

2. Чим відрізняється віденська класична школа від нововіденської

композиторської школи? Назвіть представників обох шкіл.

3. Поясніть, як ви розумієте «симфонічний розвиток» на прикладі твору

Л. Бетховена. Яка музика композитора стала європейським гімном?

4. Схарактеризуйте особливості оперної культури Італії.

5. До якого стилю музичного мистецтва належить творчість Ф. Шопена і

Ф. Ліста? Чим вони відрізняються як композитори й піаністи?