Содержание:

Определение.

В развитие классицизма отмечают два исторических этапа. Выросший из искусства Возрождения классицизм XVII века развивался одновременно с барокко, отчасти в борьбе, отчасти во взаимодействии с ним, и в этот период наибольшее развитие получил во Франции. Поздний классицизм, связанный с Просвещением, приблизительно с середины XVIII до начала XIX века, ассоциируется прежде всего с венской классической школой.

Сложные взаимоотношения классицизма и барокко ещё в начале XX века породили дискуссию: многие музыковеды, прежде всего в Германии, рассматривают барокко как единый стиль европейской музыки между Возрождением и Просвещением — приблизительно до середины XVIII века, до И. С. Баха и Г. Ф. Генделя включительно. Во Франции, на родине классицизма, некоторые музыковеды, напротив, склонялись к чрезмерно расширительному толкованию этого понятия, рассматривая стиль барокко как одно из частных проявлений классицизма.

История Классицизма.

Классицизм сложился во Франции в первой половине XVII века: возникший ещё в эпоху Возрождения интерес к античной культуре, породивший в различных видах искусства подражания античным образцам, в абсолютистской Франции превратился в нормативную эстетику, основанную на «Поэтике» Аристотеля и дополнившую её рядом специальных жёстких требований.

Начало до мажорной сонаты Моцарта, К.545

Эстетика классицизма основывалась на убеждении в разумности и гармоничности мироустройства, что проявилось во внимании к сбалансированности частей произведения, тщательной отделке деталей, разработке основных канонов

музыкальной формы. Именно в этот период окончательно сформировался классический состав частей сонаты и симфонии, а также сонатная форма, основанная на разработке и противопоставлении двух контрастных тем.

Существенные перемены в это время отличают музыкальную жизнь Европы. Это прежде всего появление первых публичных концертов, образование в столицах и больших городах музыкальных обществ и оркестров. Оркестры расширяются по составу, из них уходят орган и клавесин, увеличиваются группы духовых инструментов, в обиход входит кларнет с его чувствительным, полным неги звучанием. В придворном ритуале прочное место занимает досуговая музыка камерных составов: кассации, дивертисменты, серенады звучат во время трапезы, прогулок по парку, катания на воде. Интенсивно развивается любительское камерное музицирование: получающие серьезное художественное воспитание вельможи и аристократы много играют в различных небольших инструментальных составах. Из этой среды формируется один из важнейших жанров эпохи классицизма - струнный квартет. По глубине и актуальности образов, по развитой технике музыкальной ткани и строению формы он в состоянии соперничать с симфонией - этой своеобразной классицистской инструментальной драмой.

Опера в эпоху классицизма

Несмотря на то что в современном представлении музыкальный классицизм ассоциируется с инструментальной музыкой, инструментальными жанрами - сонатами, симфониям, квартетами Гайдна, Моцарта и Бетховена, обзор этого исторического периода важно начать именно с оперы, поскольку инструментальную музыку классицизма просто нельзя понять вне контекста классицистской оперы. Сюжеты, персонажи, типы драматических коллизий определяют содержание и образную логику инструментальных сочинений.

Оперы Вольфганга Амадея Моцарта - самая значительная страница его огромного творческого наследия. За свою короткую жизнь (1756-1791) он создал более шести сотен произведений, среди которых 41 симфония, более 40 инструментальных концертов, но именно опера определяет его стиль.

Свои первые оперы Моцарт начинает писать в детстве: в 12 лет он создает комические оперы "Мнимая простушка", "Бастьен и Бастьена", а к 16 годам уже является автором успешно идущих в итальянских оперных театрах опер-seria "Митридат" и "Лючио Силла". Постановки в Мюнхене "Мнимой садовницы" (1775) и

"Идоменея" (1781) принесли юному композитору настоящий большой успех. Однако служба у Зальцбургского архиепископа Иеронимо Колоредо мешает Моцарту осуществить по-настоящему оперную карьеру, и он, скандально порывая со своим "хозяином", переезжает в Вену.

Все свои оперные шедевры Моцарт создает в последнее десятилетие жизни: "Похищение из Сералая" (1782), "Свадьба Фигаро" (1786), "Дон Жуан" (1787), "Cosi fan tutte" (1790), "Волшебная флейта" (1791). Ни одна из этих опер не может быть определена регламентным жанром - seria, buffa или Singspiel; во всех проявляется безудержная фантазия, выразительность музыкального воплощения разнообразных чувств героев, ломающая стереотипы. Психологическая достоверность музыкальных характеристик была настолько ошеломляющей, что современники далеко не всегда могли оценить новаторство Моцарта и принимали его премьеры достаточно прохладно.

Основное достоинство и новаторство этой оперы - в музыкальной обрисовке персонажей и комических коллизиях сюжета. Главный герой комедии - Фигаро - энергичный и остроумный, плутоватый и влюбленный, изящный и напористый. Его каватина из I действия "Если захочет барин попрыгать" - иронически галантное обращение к барину в жанре менуэта, а средний раздел - контрастное воплощение энергичного ловкача. Знаменитая ария "Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный" из этого же действия, ставшая еще при жизни Моцарта шлягером, - необыкновенно выразительный героико-комический монолог.

Арии пажа Керубино представляют собою еще один образец любовной лирики классицизма с пылкостью и нежностью, выраженной в глубоких благородных тонах.

"Свадьба Фигаро" впечатляет не только своими выразительными ариями; огромную роль здесь играют динамичные речитативные сцены и ансамбли. Самый выдающийся ансамбль - финал второго акта, состоящий из чередующихся сцен Графа и Графини, затем терцета с Сюзанной, потом динамичными сценами с Фигаро и, наконец, большим ансамблем всех участников сцены.

Менее популярна подлинная опера-buffa "Cosi fan tutte", действие которой практически состоит из ансамблей. Некоторые исследователи считают несовершенным ее либретто, однако эта нехитрая история переделывалась и переименовывалась бессчетное количество раз: "Женщины, подобные этой", "Услуга за услугу", "Кто выиграл пари"; в Германии ее ставили не только как

"Месть девушек", но и под названием "Партизаны". В Дании был поставлен "Побег из монастыря", во Франции - "Бесплодные усилия любви" (приспособленные под текст Шекспира) и даже "Китайский чернорабочий".

Многие поклонники опер Моцарта сегодня убеждены, что музыка его пережила драматургические источники и либретто, а потому требует новых сюжетов, новых героев и новых концепций. Например, постановщик "Свадьбы Фигаро" в Зальцбурге в юбилейный год Моцарта режиссер Клаус Гут заставил Сюзанну (Анна Нетребко) действительно быть влюбленной и в Фигаро, и в Графа. Сам он высказывался так: "В этот "безумный день" все, кажется, обошлось благополучно, но это не значит, что завтра роман Графа и служанки не станет реальностью..."

Множество самых фантастических постановок выдержала в наши дни "Волшебная флейта" - назидательная и вместе с тем полная чудес сказка. Она написана в традиционном австрийском жанре **зингшпиля**, т.е. с разговорными диалогами. Настоящими хитами являются две ее арии - Царицы Ночи и птицелова Папагено.