

Познавая музыку

Если бы нас попросили объяснить назначение музыки, нашим немедленным ответом стало бы “доставлять удовольствие”. Это было бы недалеко от истины, но тем не менее существуют и другие точки зрения.

Мы можем также определить музыку как “выражение звука” или “выражение мысли и чувства в эстетической форме”, между тем не прийти к единому мнению об истинном ее назначении мы знаем, однако, даже если не осознаем этого сами, что музыка – это часть жизни и что ее сила пробуждает в нас духовные чувства и эмоции.

Прослушивание музыки может быть эмоциональным опытом или упражнением для ума. Если мы преуспеем в сочетании этих двух сфер, не ущемляя ни одной, то мы придем к получению наслаждения от музыки. Овладевая способностью слушать, скажем, симфонию Гайдна, ухо и ум должны быть готовы воспринять также Моцарта, затем постичь Баха, а потом Бетховена.

После этого дорога к творчеству композиторов более позднего времени покажется менее изнурительной, чем представлялось на первый взгляд. Музыка, подобно языку, живая подвижная материя. Раньше музыка была прерогативой церкви, но затем это стало делом мало привилегированной части. Знатные семейства брали к себе на службу лучших музыкантов и талантливых исполнителей. В то время как статус профессиональных композиторов повышался, музыканты-любители нашли в музыке самый лучший способ самовыражения, это самовыражение охватило все формы и стили, которые охотно принимали массы.

Стоит отметить, что опера изначально исполнялась салонно, первые коммерческие оперы появились в начале 17 века и положили начало открытию оперных театров во многих городах, которые мог посетить любой желающий.

В середине 19 века композиторы все больше искали вдохновения в музыкальном наследии. Пришло время освободить родную музыку от засилия иностранных идей и условностей.

Первой страной, которая освободилась от силков, была Россия, у которой были безграничные ресурсы, которые в свою очередь базировались на независимости музыкального репертуара: народных песнях и музыки старой русской церкви.

Первым композитором, который отстаивал эту идею, стал Глинка, именно он отодвинул западно-европейское влияние, создав новую национальную школу.

Приспешником Глинки был Даргомыжский, затем Балакирев. Его собственное творческое наследие было сравнительно небольшим, он больше запомнился как создатель и идейный вдохновитель “Могучей кучки”, группы, которая включала в себя Бородина, Кюи, Мусоргского и Римского-Корсакова.

Чайковский работал независимо и был первым композитором, который получил широкое признание в стране.

Тонкая линия разделяет оперетту от музыкальной комедии, оба жанра включают слияние музыки и диалоговой речи. Когда мы думаем об оперетте, на ум приходят такие названия, как Цыганский барон, Веселая вдова, Граф Люксембургский.

В последние годы оперетта отошла на второй план, уступив мюзиклу, где акценты делаются на сочетание актерского мастерства и реализма, например: Оклахома, Моя прекрасная леди, Звуки музыки, Вестсайдская история. Инструментальная музыка давно отделилась от обыкновенной музыки, которая ассоциируется с церковной музыкой. Последующие поколения инструментальных музыкантов видели в том, что бы развивать музыку в разных жанрах. Маленькие оркестры развивались и становились большими, а эти современные становились симфоническими.

Позднее кафешантаны набрали силу и выразительность, поняв, что публике надо давать то, что она хочет.

Для многих поколений оркестровая музыка – музыка, которую играли военные оркестры, духовые оркестры и меднодуховые. Они играли марши в парках и концертных залах и снискали тем самым благосклонность публики, особенно в Великобритании.

Поворотным пунктом в американской народной музыке стало цепляние за европейские формы и обычаи. Новый толчок пришел из афроамериканской музыки, которая дала песнопения и ритмы, основанные на духовных и рабочих песнях.

Первым широко распространенным афроамериканским влиянием стал рэгтайм, изначально это была синкопированная музыка для фортепиано, которая достигла своего пика в 1910. Рэгтайм спровоцировал стремительное развитие джаза, особого музыкального стиля, который к 1920 году стал основной силой народной музыки, а Новый Орлеан стал первым городом, который породил это направление.

В начале 20х годов Америку подхватил вихрь послевоенного веселья.

Сумбурный период позднее получил название эра джаза.

Вскоре джаз начал твердое шествие по миру. В то время как чернокожие музыканты Америки были признаны асами в области джаза, идея привлекла белых музыкантов, они сочли выгодным организовывать джаз-оркестры. Выдающимися мастерами среди белых музыкантов были Пол Уайтмен и Гершвин, чья Рапсодия в блюзовых тонах была самым популярным джазовым концертом в 1924.

В то время как многие самонадеянные пророки судили джаз как вульгарную музыку, другие самодовольно предрекали ему скорую смерть, именитые европейские музыканты делали попытки соединить идеи джаза с классикой в своих работах. Сюда относятся Дебюсси, Равель, Стравинский, Шостакович. Стоит напомнить, что несколько композиторов, включая Дебюсси, Равеля, Листа, Бизе, Рихарда Штрауса, использовали саксофон, изобретенный в 19 веке.

Перед тем как мы оставим Гершвина, нам следует упомянуть его произведение Порги и Бесс, которое привнесло нечто новое и отличное от оперы. Музыка, написанная Гершвиным, настолько аутентична афроамериканской, что даже не верится, что этот богатый калейдоскоп был написан белым американцем.

Мы не можем отрицать того факта, что выдающиеся достижения Дебюсси, Стравинского и многих других, музыкальный опыт западного традиционного искусства остается неизменным.

По-прежнему создается музыка великолепными специалистами и исполняется незаурядными профессионалами.

В 60х казалось, что ситуацию изменит в корне музыкальная революция. Поп-музыка обрела невиданную силу и популярность.

Так называемая рок революция началась в середине 50х, основой было недовольство молодого поколения, которое полностью отрицало ценности старшего поколения, они отрицали новые музыкальные ценности и в равной степени эти ценности представляли собой отрицание всего, чем владело старшее поколение – молодежь поддерживала мнимое уничтожение гармонии или, по крайней мере, ее сокращение до нескольких направлений блюза, акцент на ритме, новый способ подачи голоса, который многим обязан замысловатым использованием усиления и упрощения инструментальной техники.

Затем последовал необычный прорыв в музыке, основанный на ударном звуке электрогитары, на ритме рок-н-ролла и гармонии блюза.

Не будем забывать, что Биттлз и Роллинг Стоунз и многие другие ведущие группы и сольные исполнители начала 60х основывали свою музыку на звуке электрогитары и ударных.

А что сейчас? В этот век технологий не удивительно, что электроника вторглась во владения музыки. Эта новая ступень призвана дать музыке популярного жанра новое звучание. Хотя многие могут быть встревожены таким вмешательством в звук, следует принять во внимание, что возможности электромузыки огромны.

Никогда раньше музыка – все ее стили – не были так популярны. Никогда раньше мир не нуждался в стимуле и ободрении. Мы всегда находим довольствие в музыке, будь то классика или поп-музыка, когда мы научимся, как распознать фальшивку и признать гения., когда научимся слушать.