Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №9»

Вторая научно-практическая конференция

Жизнь классической музыки в современном мире

проект учителя музыки Халабузарь А.Б.

г. Благодарный

27 – 28 марта 2013 г.

Содержание:

1. Введение.
2. Классическая музыка.
3. Классическая музыка в современной обработке.
   1. А. Вивальди «Времена года»
   2. И.С. Бах Токката и фуга ре минор
   3. И.С. Бах «Шутка»
   4. Л. Бетховен Симфония №5
   5. А. Бородин опера «Князь Игорь»
   6. В. Моцарт Симфония № 40
   7. Р. Штраус «Так говорил Заратустра»
4. Заключение.
5. Список литературы.
6. Интернет ресурсы.

Введение.

«Не надо думать, что старая музыка устарела,

Подобно прекрасному правдивому слову

не сможет устареть прекрасная правдивая музыка»

Р.Шуман

Слушают ли дети классическую музыку сегодня? Будут ли слушать классику будущие поколения? Не предадут ли они ее забвению? Какую музыку можно назвать классической?

В сегодняшнем мире музыка чаще всего, воспринимается как развлечение. Под ее звуки танцуют на дискотеках, ее слушают, чтобы скоротать время в транспорте, включают, чтобы создать фон во время выполнения каких-то домашних дел. В нее уходят, когда не хочется ни о чем думать, когда стараются забыть о каких-то неприятностях и проблемах.
Совсем иначе воспринимаются классические произведения. Там не нужны слова, к этой музыке не снимешь клипы. В них каждый звук задевает какие-то глубокие струны души, пробуждает то, что мы долго и упорно прячем от постороннего глаза. Классической музыке мы можем доверить свои мысли, горе, радость. Не случайно О. Бальзак говорил: «Бетховен и Моцарт часто были поверенными моих сердечных тайн». Произведения этих великих композиторов живут своей собственной жизнью, с ними, как с живым существом, можно разговаривать, спорить или соглашаться. А многих писателей и поэтов, художников и скульпторов именно классическая музыка вдохновляла на создание выдающихся произведений.
Если классическую музыку не должны полюбить все, то озакомится с ней и иметь хоть не большое представление о ней должны все, т к это класика. Конечно классика классике рознь, но, например сонаты Бетховена,сонатину Клименти композиции Вивальди - это волшебная, и чарующая музыка, и необыкновенная музыка, душевная, которая передаёт дух того времени, атмосферу чувств.

В работе над проектом нами была поставлена **цель** ответить на следующие вопросы

1. Может ли классическая музыка быть современной, а современная музыка стать классикой?
2. Можно ли любить классическую музыку и при этом оставаться современным человеком?

Задачи данного проекта:

1. Рассмотреть современные обработки классических произведений.
2. Определить их роль в воспитании вечных ценностей.

2. Классическая музыка.

Самая сложная область музыкального искусства - классическая музыка. Слово « классический» подразумевает, что произведение заключает в себе серьезное содержание, обращается к вечным вопросам человеческого бытия. В центре классических сочинений те же нравственные, религиозные и философские проблемы, что и в творениях художников, писателей.

Музыка позволяет осознать проблемы не только разумом, но и сердцем, как бы почувствовать их изнутри, не только размышлять, но и сопереживать.

Когда мы слышим словосочетание « классическая музыка», то в памяти всплывают фамилии композиторов – классиков, таких как:

Иоганн Себастьян Бах, Людвиг Ван Бетховен, Петр Ильич Чайковский, Вольфганг Амадей Моцарт. И это естественно, ведь XVII- XIX века считаются расцветом классической музыки.

Классическая музыка является очень сложной по своему содержанию. Большинство известных нам композиторов- классиков в своей жизни претерпевали немало трудностей. Творчество многих при жизни не было признано и оценено по достоинству.

Возникает вопрос: « А как сейчас воспринимается музыка композиторов- классиков. Достаточно ли она понятна и современна?».

Хотя мы не отдаем себе отчета классической музыкой заполнено буквально все наше жизненное пространство, конечно не только в ее классическом исполнении, но и во многих современных интерпретациях.

И звучит она не только на земле, но и в далеком космосе. Эта вечно прекрасная музыка была выбрана учеными земли для представления земной цивилизации при встрече с инопланетными мирами. В миллионах километрах о нашей планеты летит космический корабль «Вояджер» и несет на своем борту диск с «Бранденбургским концертом №2» И.С.Баха.

Так почему же, именно, музыка Баха представляет все человечество? Почему цивилизацию не представляет какой-либо современный хит? Многие исследователи творчества и ученые неоднократно пытались проводить расшифровки баховских произведений, желая объяснить ее влияние на человека, и каждый находил что-то совершенно оригинальное. Математики утверждают: что, переложив музыку в математические символы можно получить известные формулы. Музыковеды находили в произведениях зашифрованные библейские темы и образы Иисуса Христа, Марии, их жизни, страданий и вознесения. Может именно это и объясняет высокую духовность и высоконравственное воздействие музыки Баха?

Классическая музыка является неотъемлемой частью нашей жизни, сопровождая нас от младенческого возраста, ведь учеными доказано, что именно классическая музыка как никакая другая оказывает самое благотворное воздействие на развивающийся мозг детей. Даже в слышимых нами теле и радио роликах часто звучит классическая музыка, без которой представляемый образ не воспринимался бы нами с таким глубоким содержанием. На современных конференциях, презентациях считается хорошим тоном слушать именно классическую музыку, что свидетельствует о повышении популярности классики.

Именно классическая музыка является некой магической связью поколений. Каждый человек находит в классике что-то необходимое для себя: одухотворенность, успокоение, гармонию, отклик на свои чувства и ответы на сложные вопросы. Ответ на поставленный мною ранее вопрос очевиден: классическая музыка, безусловно, была, есть и будет актуальна в современном мире.

1. Классическая музыка в современной обработке.

Современная классическая музыка – довольно странное сочетание слов… И, тем не менее, отрицать ее существование, по меньшей мере, глупо.
У многих при словах «классическая музыка» возникает в голове представление о чем-то скучном и древнем. Но это не так, и события последнего времени в музыкальной сфере искусства это доказывают.
Современная классическая музыка присутствует на нынешней эстраде в компьютерной обработке и надо признать, что это не только не портит ее, но и придает новое звучание, позволяет не быть отвергнутой урбанизированной молодежью. Технологии прочно вошли в современную жизнь, и классической музыке приходится подстраиваться под них, переходить на новые форматы – из залов на компьютеры, с пластинок на mp3-диски, чтобы сохранить прежние и приобрести новые позиции в сердцах и умах людей.
Однако не надо считать, что классическая музыка в своей традиционной форме отошла в прошлое. Концерты симфонических оркестров становятся все популярнее и, теперь довольно часто в наушниках рядом стоящего человека слышится фрагмент произведения Вивальди, Моцарта или другого классика вместо популярного поп-певца. Так что очень может быть, что скоро современной классической музыкой называть будут именно ту, традиционную оркестровую музыку, возможно, сохраняющую элементы обработки с помощью компьютерных программ.

* 1. **А. Вивальди «Времена года»**

[Вивальди Антонио](http://muzruk.net/2011/09/portrety-zarubezhnyx-kompozitorov/) (1678—1741)— итальянский композитор, скрипач, дирижёр, педагог. Антонио Вивальди родился 4 марта 1678 в Венеции в семье профессионального скрипача: его отец играл в соборе Св. Марка, а также принимал участие в оперных постановках.

Антонио получил церковное образование и готовился стать священником. Но вскоре после того, как он был посвящен в священники (1703), что давало ему право самостоятельно служить мессу, он отказался от этого, сославшись на плохое состояние здоровья (он страдал астмой, явившейся следствием перенесенный при рождении травмы грудной клетки). В 1703 он числился учителем игры на скрипке в Оспедале делле Пиета.

 Репутация Вивальди начала быстро расти с его первыми публикациями: они, содержа некоторые из его самых прекрасных концертов, были изданы в Амстердаме и широко распространились в северной Европе; это заставило музыкантов, посещавших Венецию, разыскивать там Вивальди, а в ряде случаев заказывать у него новые, произведения. Баху так понравились концерты Вивальди, что пять концертов он переложил для клавесина , а еще ряд концертов — для органа.

Антонио Вивальди писал оперы для театров Венеции (участвовал в их постановке). Как скрипач-виртуоз концертировал в Италии и др. странах. Последние годы провёл в Вене. Умер 28 июля 1741, здесь же в Вене.

«Времена года»

        «Времена года» Антонио Вивальди принадлежат к числу самых популярных произведений всех времен. Для многих само имя «Вивальди» является синонимом «Времен года» и наоборот (хотя он написал массу других произведений). Каждому из концертов композитор предпослал сонет — своего рода литературную программу.

«Времена года» в наше время звучат в рок - обработке

* 1. **И.С. Бах Токката и фуга ре минор**

Бах Иоганн Себастьян (1685—1750), немецкий композитор и органист.

Родился 21 марта 1685 г. в Эйзенахе, где отец занимал должность придворного музыканта. Рано потеряв родителей (Баху не было и десяти лет), мальчик переехал в Ордруф к старшему брату Иоганну Кристофу, у которого и учился музыке.

Творческое наследие Баха огромно. Он создавал произведения во всех известных в то время жанрах, кроме оперы: оратории, кантаты, мессы, мотеты, музыку для органа, скрипки и фортепиано.

В Веймаре, где был прекрасный орган, Бах написал серию органных токкат (из них наиболее знаменита ре-минорная). В Лейпциге ему приходилось на каждой воскресной церковной службе исполнять новую кантату. Таким образом он стал автором 265 кантат (пять годовых циклов). Кроме духовных писал светские кантаты («Кофейная», «Крестьянская» и др.).

Скончался 28 июля 1750 г. в Лейпциге, где жил постоянно с момента переезда туда. Современники ценили творчество Баха, однако масштаб его дарования был осознан лишь спустя полвека после смерти композитора.

Токката и фуга ре минор

Переложения и аранжировки. Существует множество переложений токкаты и фуги. В частности, для [фортепиано](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE), гитары, электрогитары, баяна, струнного, джазового оркестра и других исполнительских составов.

Эстрадные версии. Аранжировка начальной темы Токкаты и фуги ре минор, осуществлённая [Полем Мориа](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C), использовалась в заставке программы "[Человек и закон](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD)" [Первого канала](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)).

* 1. **И.С. Бах «Шутка» (Скерцо из оркестровой сюиты №2)**

Блестяща и виртуозна 2 оркестровые сюиты; каждая из них включает увертюру во французском стиле (медленное вступление – быстрая фуга – медленное заключение) и вереницу очаровательных танцевальных частей. Сюита № 2 си минор для флейты и струнного оркестра содержит столь виртуозную сольную партию, что вполне может быть названа флейтовым концертом.

* 1. **Л. Бетховен Симфония №5**

Бетховен Людвиг ван (1770—1827), немецкий композитор.

Наиболее значительные сочинения, созданные Бетховеном к середине 80-х гг. XVIII в. фортепианные сонаты № 8 («Патетическая») и № 14 («Лунная»; название дано уже после смерти автора), опера «Фиделио» (1805 г., поставлена в Вене).

В 1814 г. композитор достиг пика своей славы. Но жизнь его омрачалась прогрессирующей глухотой, впервые давшей о себе знать ещё в 1797 г. Болезнь заставила полностью отказаться от концертной деятельности.

Однако, даже полностью потеряв слух, Бетховен продолжал писать музыку. В последние годы жизни он создал пять фортепианных сонат (всего их 32), пять струнных квартетов и др.

Пожалуй, основной темой творчества Бетховена можно назвать идею героической борьбы за свободу, созвучную революционной эпохе. Вместе с тем его музыка передаёт и тончайшие лирические переживания.

Симфония № 5[**до минор**](http://ru.mobile.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80)**, op. 67**, написанная [Людвигом ван Бетховеном](http://ru.mobile.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD) в 1804—[1808 годах](http://ru.mobile.wikipedia.org/wiki/1808_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5), — одно из самых знаменитых и популярных произведений классической музыки и одна из наиболее часто исполняемых [симфоний](http://ru.mobile.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F). Симфония, и особенно начинающий её мотив (известный также как «мотив судьбы», «тема судьбы»), стали настолько широко известны, что их элементы проникли во множество произведений, от классических до популярной культуры разных жанров, в кино, телевидение и т. д. Она стала одним из символов классической музыки.

* 1. **А. Бородин опера «Князь Игорь»**

Бородин Александр Порфирьевич (1833—1887), композитор, учёный-химик.Родился 12 ноября 1833 г. в Петербурге. Внебрачный сын князя Л. С. Гедианова, отчество и фамилию получил от камердинера князя — Порфирия Бородина.

[Родители](http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-o-roditelyax/) дали Александру неплохое домашнее [образование](http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-ob-obrazovanii/). В 1864 г. стал профессором, в 1874 г. заведующим кафедрой химии Медико-хирургической академии. Его работы в области химии до сих пор не утратили своего научного значения.

В то же время учёный с детства увлекался музыкой и на этом поприще достиг не меньших успехов. Технику композиции Бородин усвоил самостоятельно. В 60-х гг. XIX в. он стал членом кружка «Могучая кучка», возглавлявшегося М. А. Балакиревым.

Он один из создателей русской классической симфонии. После успеха Александр Порфирьевич начал [работать](http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-o-rabote/) сразу над двумя крупными сочинениями — Второй симфонией («Богатырская», 1876 г.) и оперой «Князь Игорь» на сюжет «Слова о полку Игореве».

Опера «Князь Игорь».

Работа над оперой затянулась на целые 18 лет, и произведение так и не было закончено. Уже после смерти автора её дописали по оставшимся материалам Н. А. Римский-Корсаков и А. К. Глазунов. «Князь Игорь» был поставлен в Петербурге в 1890 г. Музыку оперы отличает яркий героико-эпический [характер](http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-pro-xarakter/).

* 1. **В. Моцарт Симфония № 40**

Моцарт Вольфганг Амадей (1756— 1791), австрийский композитор.

Родился 27 января 1756 г. в Зальцбурге. Первым учителем музыки стал для мальчика его отец Леопольд Моцарт. С самого раннего детства Вольфганг Амадей был «чудо-ребёнком»: уже в четырёхлетнем возрасте пробовал написать концерт для клавесина, а с шести лет блестяще выступал с концертами по странам Европы. Моцарт обладал необыкновенной музыкальной памятью: ему достаточно было только раз услышать любое музыкальное произведение, для того чтобы совершенно точно записать его.

Слава пришла к Моцарту очень рано. Уже в 1770 г. Моцарт стал членом Филармонической академии в Болонье (Италия), а Папа Римский Климент XIV возвёл его в рыцари Золотой шпоры. В том же году в Милане была поставлена первая опера Моцарта «Митридат, царь понтийский». В 1772 г. там же поставлена вторая опера — «Луций Сулла», а в 1775 г. в Мюнхене — опера «Мнимая садовница». В 1777 г. архиепископ разрешил композитору отправиться в большое путешествие по Франции и Германии, где Моцарт концертировал с неизменным успехом.

В Вене Моцарт закончил оперы «Идоменей» (1781 г.) и «Похищение из сераля» (1782 г.). В 1786—1787 гг. написаны две, пожалуй, самые известные оперы композитора — «Свадьба Фигаро», поставленная в Вене, и «Дон Жуан», который был впервые поставлен в Праге.

В 1790 г. снова в Вене поставлена опера «Так поступают все». А в 1791 г. написаны сразу две оперы — «Милосердие Тита» и «Волшебная флейта». Последним произведением Моцарта стал знаменитый «Реквием», который композитор не успел завершить.

Симфония № 40 [соль минор](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80) [KV](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%9A%D1%91%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8F) 550 ― одно из наиболее популярных сочинений [Вольфганга Амадея Моцарта](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9). Она была окончена [25 июля](http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F)[1788 года](http://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4), три недели спустя после [симфонии № 39](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_39_(%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82)). В [1791](http://ru.wikipedia.org/wiki/1791), незадолго до своей смерти, композитор создал её вторую редакцию.

* 1. **Р. Штраус «Так говорил Заратустра»**

Рихард Штраус родился 11 июня 1864 года в Мюнхене в семье валторниста придворного оркестра. детства обучался игре на фортепьяно и скрипке.

Ведущий жанр творчества Штрауса в 1880-х гг. —симфоническая поэма или фантазия, с 1900 — опера (всего 6, многие оперы созданы в содружестве с австрийским драматургом X. Гофмансталем). Штраус создал тип симфонической поэмы, в которой философская концепционность сочетается с яркой изобразительностью, театральностью музыкальных характеристик. Многие симфонические поэмы и фантазии Штрауса связаны с произведениями мировой литературы ("Макбет" по У. Шекспиру, "Дон Жуан" по Н.Ленау, "Дон Кихот" по М. Сервантесу), а также философскими учениями ("Так говорил Заратустра" по Ф. Ницше). Симфоническим поэмам близки симфонии Штрауса , среди которых особенно известны одночастная "Домашняя" и "Альпийская", продолжающая линию 6-й «Пасторальной» симфонии Бетховена и являющаяся по существу программной симфонической поэмой.

Заключение.

Сегодня наблюдается пристрастие молодежи к легкому жанру, который является частью массовой культуры, а высокая музыкальная культура (классическая, народная и др.), которая играет большую роль в формировании общечеловеческих ценностей, у школьной молодежи часто не востребована. У молодежи срабатывает закон влияния «толпы»: «Что слушают другие, то буду слушать и я». Таким образом, еще одним фактором влияния музыкальной культуры на формирование общечеловеческих ценностей у школьной молодежи является мода и престиж.

Классическая музыка в современной обработке пользуется большой популярностью. Давно знакомые и любимые многими музыкальными ценителями классические вещи обретают новое звучание, новый стиль, новый характер благодаря интеграции различных жанров. Вовлечение непривычных для классики музыкальных инструментов, смелые аранжировки, вокальные партии дают еще одну жизнь музыкальному произведению, доносят его к той аудитории, которая еще не была знакома с ним, посвящая тем самым все большее количество людей в таинственный и прекрасный мир классики.

Поэтому классическая музыка в современной обработке становится все более распространенной как среди почитателей традиционных канонов жанра, так и среди тех, кому больше по душе другие стили – поп-музыка, альтернативный рок, рэп, электронные жанры и многие другие.Меняются времена, меняются люди, меняется сама жизнь. Конечно же, меняется и искусство, и, в первую очередь, — музыка. Но мне очень хочется, чтобы и в наше время композиторы сочиняли великие произведения, которые и через века будут с замиранием сердца и слезами восторга на глазах слушать люди во всех уголках нашей огромной планеты!

Список литературы.

1. Цукерман B.C. Музыка и слушатель. – М., 1972; Алексеев Э.Е., Головинский Г. и др. Молодежь и музыка сегодня //Социальные функции искусства и его видов. М., 1980; Человек в мире художественной культуры /Под ред. Ю.У. Фохта-Бабушкина – М., 1982.

2. Давлетшина Д.М Музыкальная культура как фактор формирования духовных ценностей студенческой молодежи в современных условиях: Автореф. дисс.... канд. социол. наук. - Казань, 1998.

3. Жижина М.В. Проблема социальной психологии личности. – Саратов, 2006

4. Верная А. Статья «Субкультуры». (Интернет-сайт Анастасии Верной), М., 2006.

5. Кон И.С. Социология молодежи. М., 1998

Ссылки на интернет ресурсы:

http://www.youtube.com/watch?v=iBsDtd3VbjI http://www.youtube.com/watch?v=Im_-T3G9rPo

<http://www.youtube.com/watch?v=iBsDtd3VbjI>

http://school-collection.edu.ru/collection/ <http://www.musenc.ru/>

<http://www.youtube.com/watch?v=_3d2tPxVm2Q>