
Композиторы XIX века: музыка, которая живёт до сих пор

Путешествие в мир больших симфоний,
опер и балетов

Музыкальный XIX век

В XIX веке музыка стала звучать громче, ярче и ближе к людям: в залах, театрах и даже дома. Композиторы писали для оркестра, балета и оперы, а в их мелодиях оживали народные песни, истории и сильные чувства.

Людвиг ван Бетховен: музыка силы и смелости

Бетховен начал творить ещё в конце XVIII века, но именно его смелые идеи определили музыку XIX века. Он сделал симфонию не только красивой, но и по-настоящему героической.

В Девятой симфонии впервые для этого жанра зазвучал хор. Это было неожиданно и очень торжественно, словно музыка вдруг заговорила человеческим голосом о радости и надежде.

В его сочинениях слышны борьба, победа и вера в человека. Бетховен показал, что музыка может быть серьёзной, мощной и при этом очень трогательной.

Франц Шуберт: песни, которые легко запоминаются

Музыка, похожая на тёплый разговор

Шуберт умел писать мелодии, которые сразу хочется напевать. Его песни звучат просто и очень певуче, будто кто-то тихо рассказывает добрую историю у окна. Именно поэтому их так легко запомнить и узнать.

Маленькая пьеса — большое настроение

Кроме песен, Шуберт сочинял симфонии и пьесы для небольших составов. В его музыке можно услышать природу, дружбу, мечты и лёгкую грусть. На слайде особенно хорошо смотрятся портрет композитора и ноты одной из его песен.

Феликс Мендельсон: музыка праздника и света

Ясные мелодии

Мендельсон писал музыку с прозрачным, светлым звучанием. Его мелодии легко слушать, потому что в них много порядка, плавности и радостного движения вперёд.

Знаменитый Свадебный марш

Музыка к пьесе «Сон в летнюю ночь» подарила миру Свадебный марш. Он стал одним из самых узнаваемых музыкальных фрагментов и звучит особенно торжественно.

Учитель для молодых музыкантов

Мендельсон основал Лейпцигскую консерваторию. Там учились молодые исполнители, которые хотели серьёзно заниматься музыкой и развивать свой талант.

Музыка света и лёгкости

В произведениях Мендельсона часто слышны радость и воздушность. Его музыка словно открывает окно: в комнату сразу входит солнце и становится чуть веселее.

Роберт Шуман: музыка чувств и фантазии

01

Шуман писал фортепианные пьесы, песни и симфонии. Он любил небольшие музыкальные истории, где каждая часть связана с другой, как страницы в любимой книжке.

02

Его музыка похожа на дневник: в ней есть мечты, весёлые минуты, задумчивость и нежность. Иногда кажется, что композитор тихо делится своими секретами.

03

Шуман очень точно передавал настроение человека. Его сочинения помогают услышать, как в музыке могут жить радость, тревога, ласка и фантазия.

Фридерик Шопен: король фортепиано

Шопен почти всю музыку писал для фортепиано. Он особенно любил этот инструмент и умел заставить его звучать нежно, певуче и очень выразительно.

Композитор создал мазурки, полонезы, вальсы и ноктюрны. В этих пьесах слышны польские танцы, изящные ритмы и тонкие человеческие чувства.

Музыка Шопена часто бывает красивой и немного грустной. Она похожа на тихую беседу, в которой есть и мечта, и воспоминание, и светлая печаль.

Шопен очень любил родную Польшу, и это чувствуется в его произведениях. Его музыка будто хранит тепло дома, даже если звучит вдали от него.

Ференц Лист: пианист, который удивлял всех

Виртуозный исполнитель

Лист был знаменит как блестящий пианист. Его игра поражала слушателей силой, скоростью и смелостью, словно на сцене происходило настоящее музыкальное чудо.

Очень трудные пьесы

Композитор сочинял произведения, которые требовали большой техники и смелости. Такие пьесы могли исполнить только настоящие мастера фортепиано.

Народные мотивы в музыке

«Венгерские рапсодии» основаны на народных мотивах. В них слышны живой характер, энергия танца и любовь композитора к венгерской музыке.

Иоганнес Брамс: строгая и тёплая музыка

Брамс любил классические формы, но наполнял их живыми чувствами. Его произведения похожи на аккуратно построенный дом, в котором очень уютно.

Он писал симфонии, концерты и камерную музыку. В них слышны спокойствие, серьёзность и красота, а каждая мелодия будто продумана до последней ноты.

Брамса часто называют композитором, который соединил старые правила и новые чувства. Поэтому его музыка звучит и строго, и очень по-человечески тепло.

Джузеппе Верди: сила итальянской оперы

Верди стал одним из самых известных оперных композиторов Италии. Его музыка сразу захватывает внимание и звучит так, будто на сцене разворачивается настоящая жизнь.

Оперы «Риголетто», «Травиата» и «Аида» любят за яркие мелодии и сильных героев. В них каждый персонаж кажется живым и понятным.

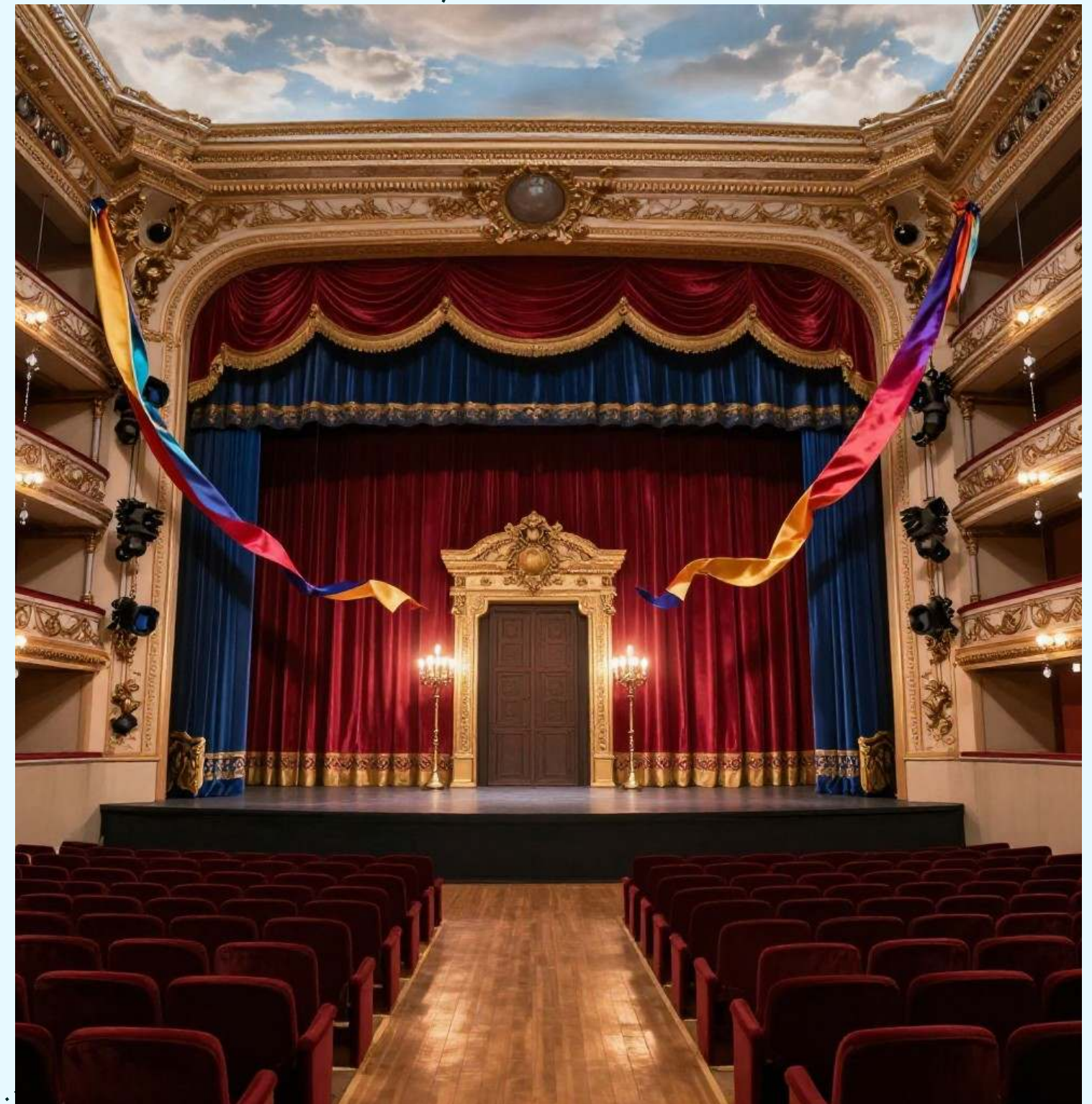
В музыке Верди легко услышать любовь, ревность, радость и печаль. Он умел передавать чувства так ясно, что зрителям хочется сопереживать героям.

Опера у Верди звучит как большой спектакль, где музыка, слова и сцена работают вместе. Поэтому его произведения запоминаются надолго и не теряют силы.

Рихард Вагнер: опера как большое приключение

Вагнер хотел, чтобы музыка, слова и сцена работали вместе, как одна команда. Поэтому его оперы звучат как единый, очень большой и захватывающий спектакль.

Он использовал лейтмотивы — короткие музыкальные темы для героев и идей. Благодаря им слушатель узнаёт персонажей и лучше понимает, что происходит на сцене.

Джакомо Пуччини: герои, которым хочется сопереживать

«Богема», «Тоска»

В этих операх особенно слышны любовь, тревога и надежда. Музыка помогает почувствовать переживания героев почти как в настоящей жизни.

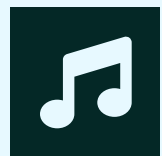
Конец XIX века

Пуччини создаёт выразительные оперы о простых людях, чьи радости и беды понятны каждому слушателю.

«Мадам Баттерфляй»

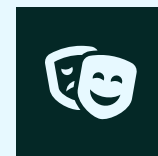
В конце века Пуччини показывает, как сильно может звучать история о мечте, верности и трудном выборе.

Михаил Глинка: начало русской классической музыки

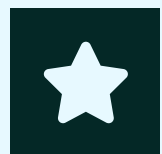
Народные мелодии

Глинка умел соединять народные напевы с крупной музыкальной формой. Из-за этого его музыка звучала по-русски и при этом очень профессионально.

Оперные герои

В операх «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» он создал яркие сцены, где музыка помогает рассказать о подвигах, сказке и смелости.

Пример для других

Творчество Глинки стало отправной точкой для многих композиторов XIX века. После него русская музыка стала увереннее и заметнее в мире.

Пётр Чайковский: музыка, которую легко полюбить

Чайковский писал балеты, симфонии, концерты и оперы, поэтому его музыка звучит в самых разных залах. Она умеет быть торжественной, нежной и очень волнующей.

Его балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица» полюбились во всём мире. В них много красивых мелодий, которые легко запомнить даже с первого раза.

У Чайковского музыка часто похожа на живой рассказ о чувствах. В ней слышны радость, грусть, ожидание чуда и та особая красота, которая трогает слушателя.

«Могучая кучка»: композиторы, которые любили русские мелодии

Балакирев, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин и Кюи хотели, чтобы русская музыка звучала ярко и самобытно. Они обращались к песням, сказкам и истории.

Композиторы не просто цитировали народные мелодии, а по-новому их развивали. Так знакомые интонации становились основой больших симфоний, опер и оркестровых картин.

Их произведения часто похожи на музыкальные сказания. В них есть былинные герои, старинные обряды и образный, очень красочный звук оркестра.

Благодаря «Могучей кучке» русская музыка стала узнаваемой за пределами страны. Их идеи повлияли на многих авторов, которые пришли после них.

2

из самых известных
произведений Мусоргского
названы в этой теме

Они помогают услышать,
как композитор превращал
живую речь и сильные
чувства в яркую,
необычную музыку.

Учебный материал к презентации по теме
«Композиторы XIX века»

Николай Римский-Корсаков: музыкальная сказка

Оркестр как палитра красок

Римский-Корсаков очень любил красиво раскрашивать музыку звуками оркестра. В его произведениях море, ветер и дворцы будто становятся видимыми.

Сказочные сюжеты и образы

Он часто обращался к сказкам и легендам. Поэтому «Шехеразада» и «Снегурочка» звучат как волшебная история, где каждый звук помогает представить чудо.

Как композиторы использовали народную музыку

01

Народные песни и танцы давали композиторам живые, запоминающиеся мелодии. Такие темы помогали музыке звучать ближе к людям и понятнее для слушателя.

02

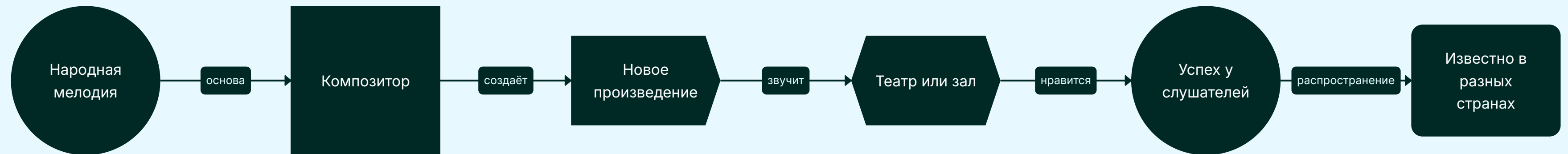
Шопен, Лист, Глинка, Бородин и Римский-Корсаков по-разному работали с народными интонациями. Кто-то сохранял ритм танца, а кто-то развивал только характер мелодии.

03

Из народной основы рождались мазурки, рапсодии, оперы и симфонические картины. Благодаря этому музыка становилась одновременно знакомой и новой.

Как рождалась известная музыкальная пьеса

Схема показывает, как народная тема превращалась в произведение, которое слушают и помнят долго.

Что оставили композиторы XIX века

Композиторы XIX века подарили миру музыку, которая умеет и волновать, и радовать, и рассказывать истории. Их произведения живут до сих пор, потому что они говорят о чувствах, знакомых каждому.

