Richard Strauss

(1864-1949)

- německý skladatel

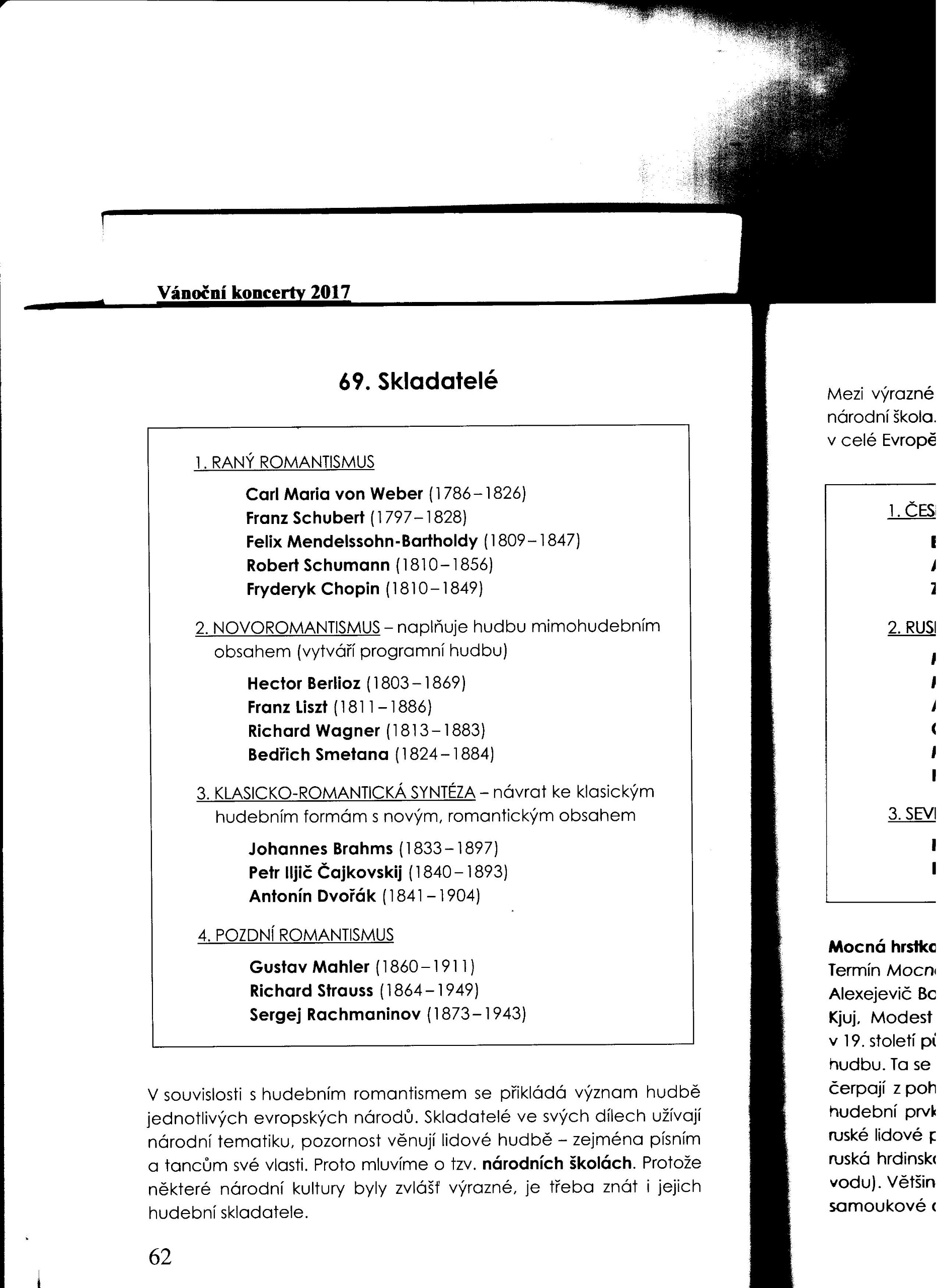
- nacismus – ředitel Říšské hudební komory – sesazen kvůli přátelství se Židem

- vyhnán ze země

DÍLO: Elektra – opera

Alpská symfonie (při pobytu ve Švýcarsku)

SKLADATELÉ ROMANTISMU

Petr Iljič Čajkovskij (1840-1893)

- prvním ruským skladatelem – **profesionálem**

- díky bohaté mecenášce se mohl věnovat pouze kompozici

- dvakrát navštívil Prahu, kterou byl okouzlen

- **tragický duševní život** – oženil se s bývalou studentkou – nechtěl - byl homosexuál

- údajně zemřel na úplavici, spekuluje se i o sebevraždě

- dětství – vychování francouzská guvernantka (vychovatelka) – od 5 let – hra na klavír, ovládá francouzštinu a němčinu

- studia – střední právnická škola – úředník na ministerstvu spravedlnosti – nezájem – vzdělání na konzervatoři – pedagog na konzervatoři v Moskvě – po 10 letech pouze komponování

- patřil k nejvýznamnějším představitelům klasicko-romantické syntézy

DÍLO:

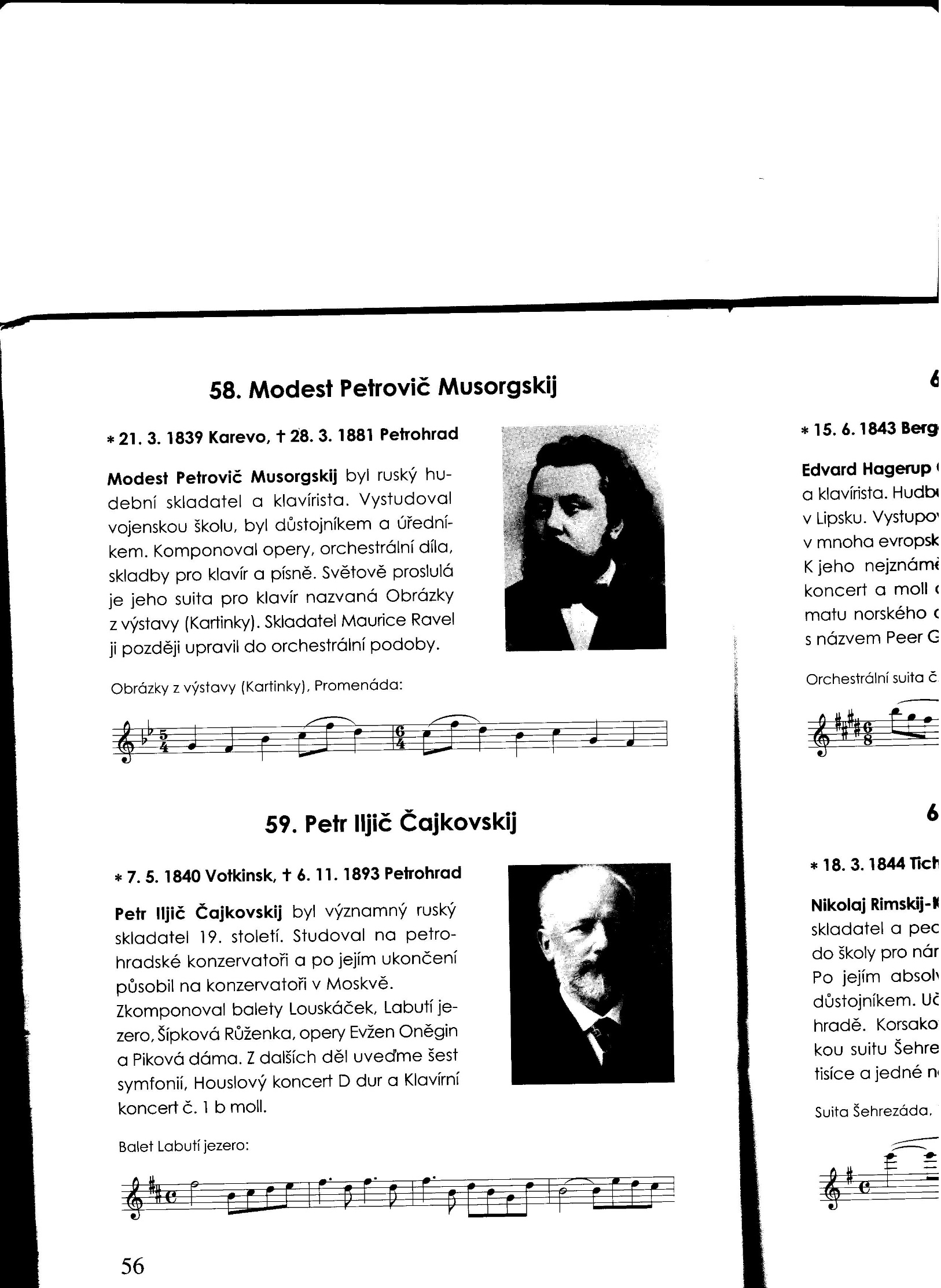
komorní – koncerty – ***klavírní*** „***b moll***

orchestrální – ***symfonie h moll*** „***Patetická***“ – poslední dílo

operní – „***Evžen Oněgin***“ – nejhranější opera na světě

„***Piková dáma***“

baletní – „***Louskáček***“, „***Labutí jezero***“

Georges Bizet (1838–75)

- francouzský hudební skladatel období romantismu

- z hudební rodiny

- v 9 letech přijat na pařížskou konzervatoř

- v 19 letech – udělena cena Prix de Rome, která mu umožnila strávit 2 roky v Itálii

- osobnost, jež proslula díky jednomu dílu – operou „Carmen“

- **miloval exotiku**

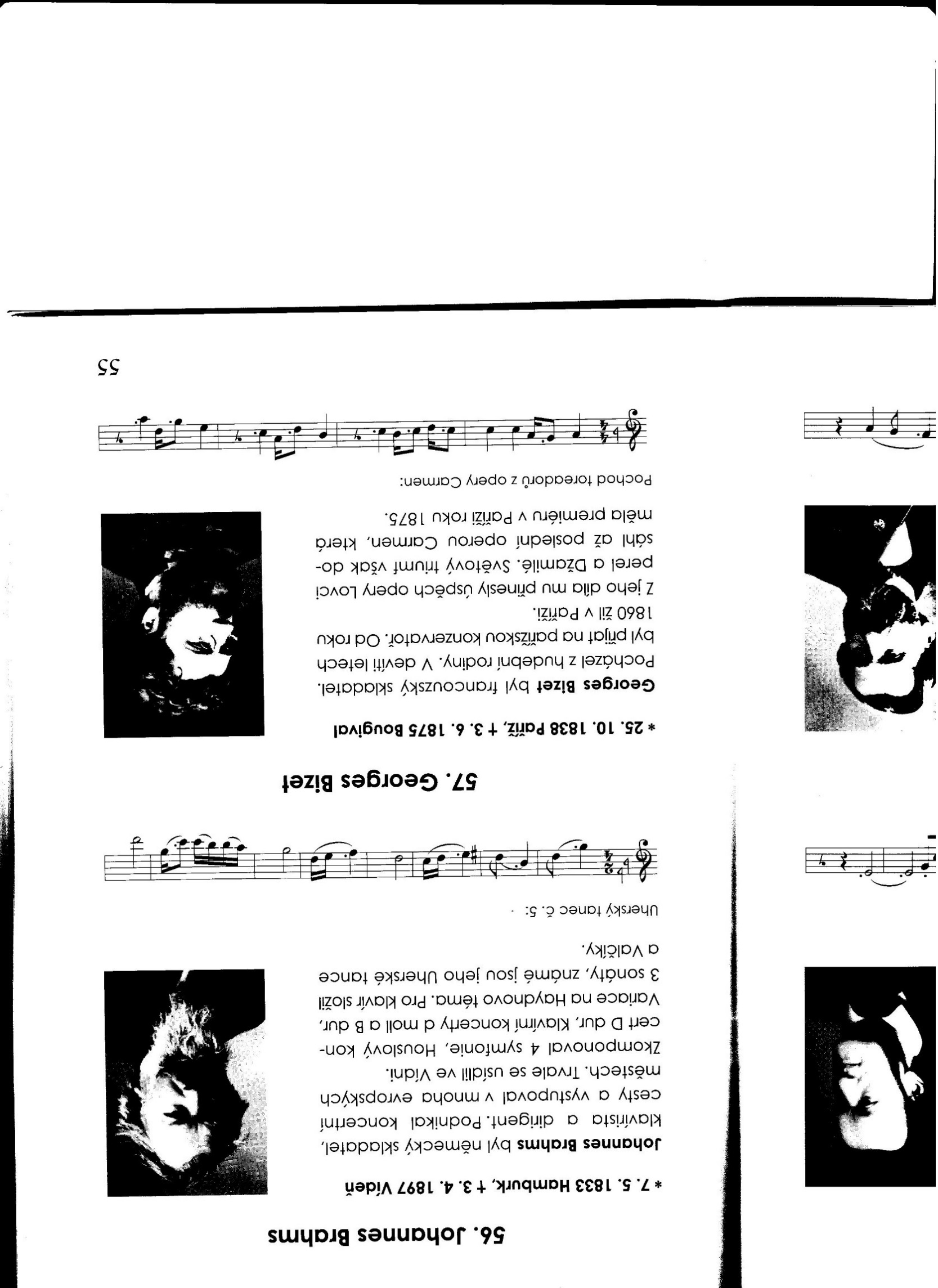
- 1875 umírá – smrt je spojována s nezdarem opery Carmen v jejíž úspěch hodně věřil

DÍLO: více než 20 oper

„***Carmen***“ - opera o čtyřech dějstvích – děj se odehrává ve Španělsku v roce 1830 – španělsko-cikánské prostředí, rychle zpopulárněla

– realisticky vyjádřený drsný příběh

– tragický a vášnivý příběh lásky Carmen a Dona José

 Giuseppe Verdi (1813–1901)

* italský hudební skladatel – vrcholný představitel operní tvorby
* z prosté rodiny; učitelé – farář – varhany
* v 19 letech – zkoušky na konzervatoř v Miláně – nebyl přijat pro vysoký věk – studium soukromě
* ve 23 letech – svatba s dcerou svého mecenáše – stává se ředitelem hudební školy
* narození 2 dětí – během čtyř let umírají - 1840 i jeho žena – 2. manželství (zemřela) - poté vztah s Češkou
* útěcha v komponování; politik
* smrt v milánském hotelu – mozková mrtvice

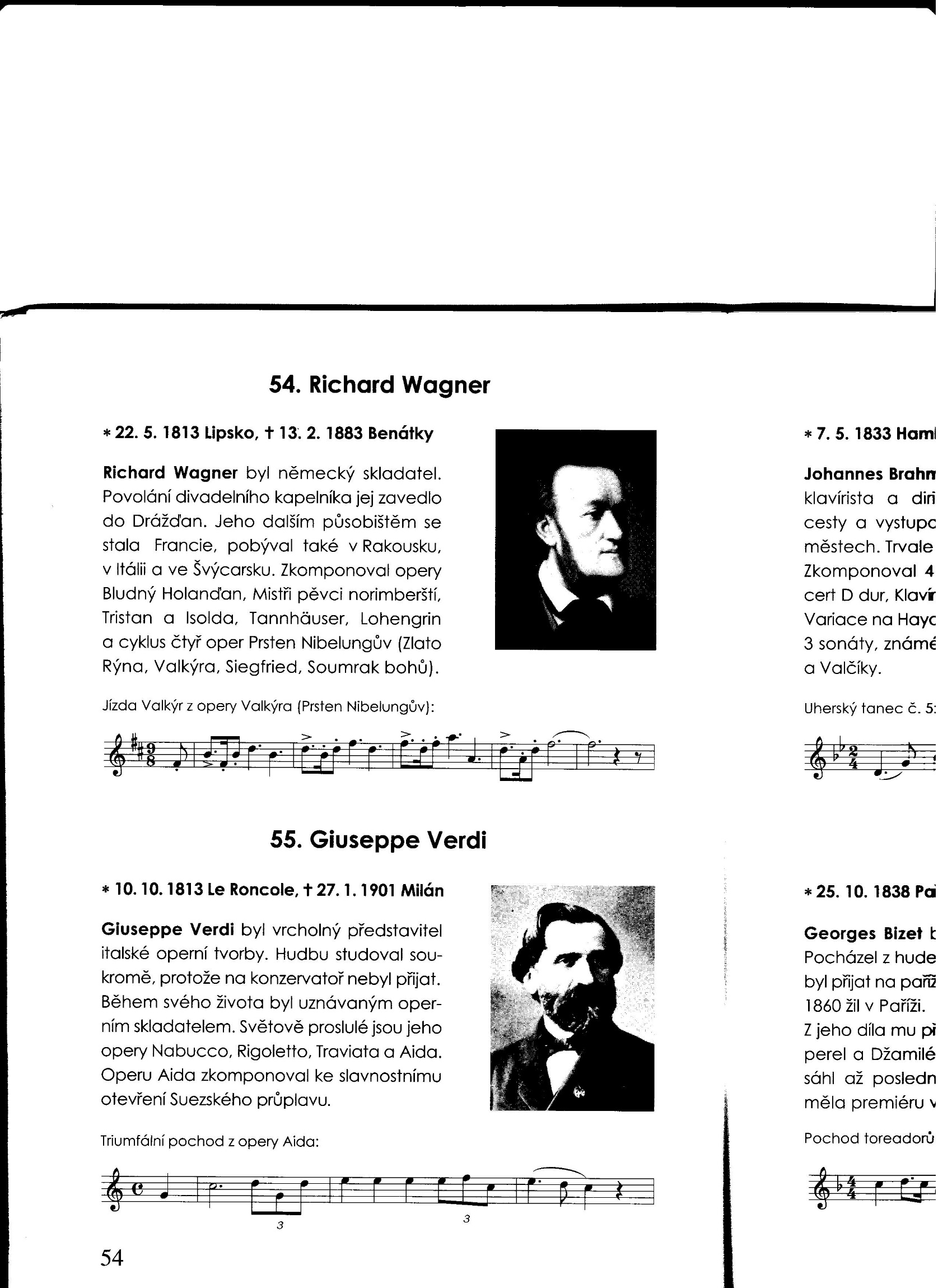
DÍLO:

Opery – **Nabucco** – počátek Verdiho slávy

Aida (1871) - slavnostní opera – na oslavu otevření Suezského průplavu

La Traviatta, Rigoletto

Duchovní skladby – Requiem, Stabat Mater, Te Deum

 Franz Liszt (1811-1886)

- rakouský hudební skladatel, dirigent, pedagog a klavírní virtuóz

- poprvé koncertoval v 9 letech - umělecké cesty po Evropě – cvičil 5 hodin denně

- dirigent - řídil orchestr bez taktovky a partitury

- zemřel na zápal plic v Bayreuthu

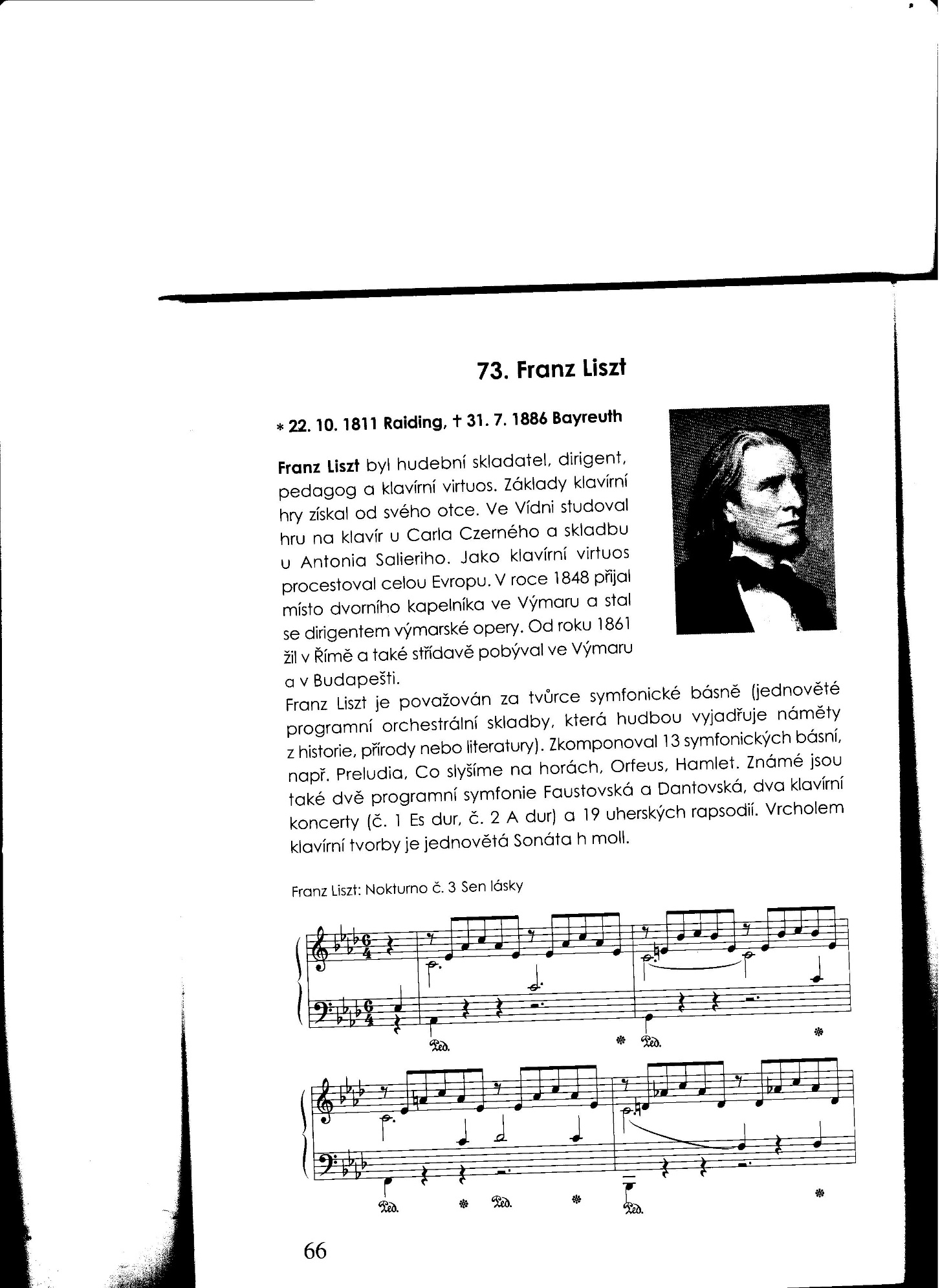
DÍLO:

- tvůrce **symfonické básně** **=** jednovětá skladby s mimohudebním programem – např. Prometheus atd.

- často psány na literární náměty: **Hamlet**

- Klavírní tvorba – patří mezi vrchol klavírní literatury – klavírní koncerty

- **19 Uherských rapsodií**

 Richard Wagner (1813 – 1883)

- velmi **kontroverzní** (=sporná) **osobnost** – uznávaná i zatracovaná

- sebevědomý, názorově nesmiřitelný, egoistický, konfliktní

- protikrálovské tendence – vypovězen ze země

- oženil se s Cosimou, dcerou svého přítele F. Liszta

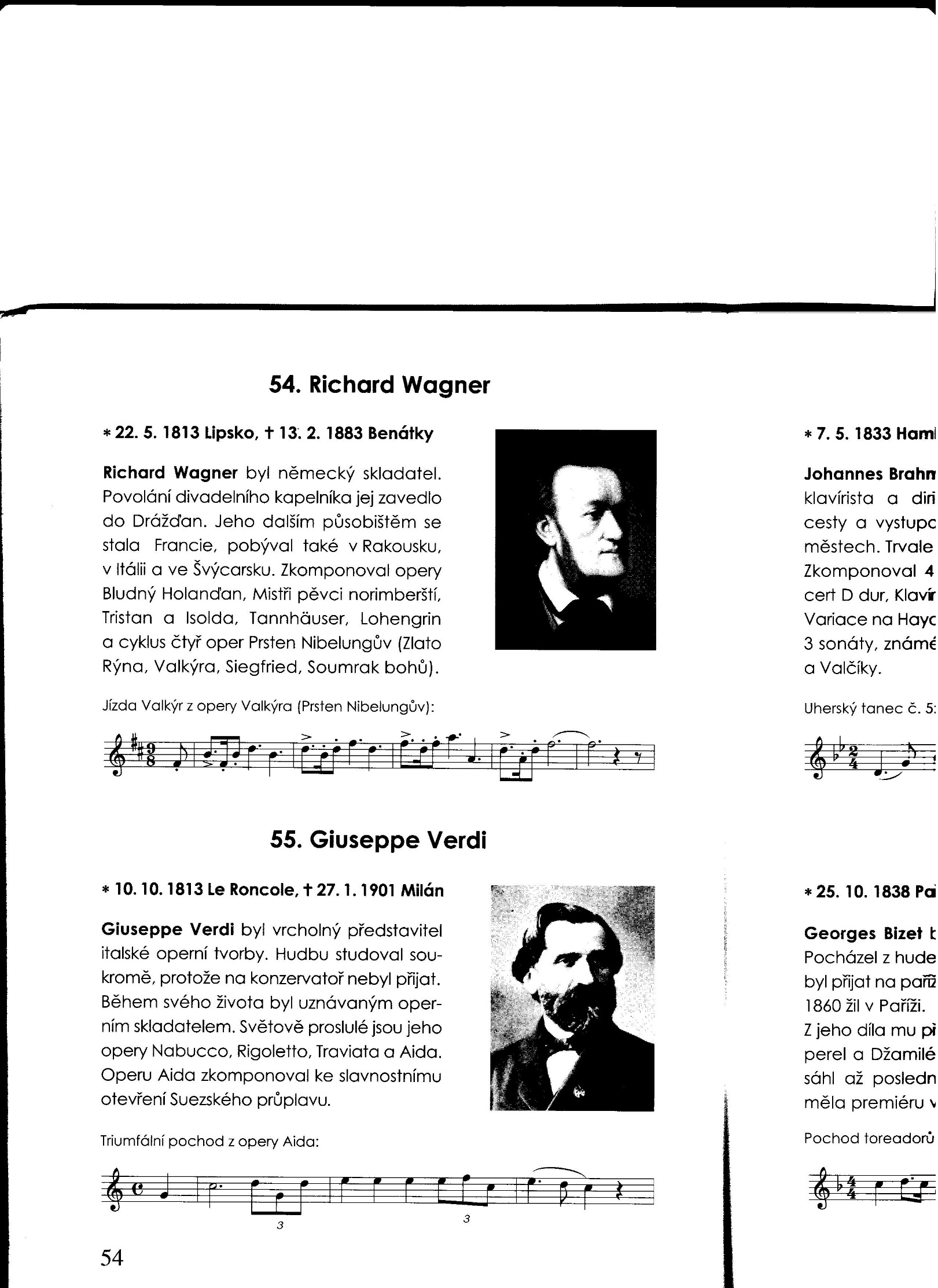
- **reformátor opery** – poznával v Evropě nedostatky tehdejší opery – proměnil ji v hudební drama (= spojení hudby, hereckého projevu, dramatického námětu v libretu, výtvarného umění a tance)

 - opery: „***Bludný Holanďan***“, „***Tannhäuser***“,

„***Prsten Nibelungův***,

„***Tristan a Isolda***“

 - **jeho názory i hudba byly zneužity fašistickým Německem!**

český romantismus

- období národního obrození (19.st.)

- uvolnění klasicistních forem

- citlivost, fantazie

- snaha vytvořit první českou národní operu

- sběr národních písní, tvorba písní na české texty

FIDLOVAČKA aneb žádný hněv a žádná rvačka

- J. K. Tyl

- František Škroup – hudba

- píseň: ***Kde domov můj***

- hlavní představitelé českého romantismu:

Bedřich Smetana (1824-1884)

Antonín Dvořák (1841-1904)

Zdeněk Fibich (1850-1900)

Bedřich Smetana (1824-1884)

- významný **český hudební skladatel, dirigent, hudební pedagog**

- představitel **českého romantismu**

- zakladatel české moderní hudby

- díla se vyrovnala světovým skladatelům

- autor první české národní opery

ŽIVOT

- * v Litomyšli – 11. dítě po deseti dcerách

- ve 4 letech hra na housle, v 5 letech hra na klavír – v 6 letech první veřejné vystupování

- studium hudby – soukromým učitelem u hraběte

- 1848 – založil vlastní hudební ústav

- ve 25 letech – sňatek s Kateřinou Kolářovou – 4 dcery – přežila pouze poslední Žofie (u ní trávil poslední léta života)

1856-1861- pobyt ve Švédsku – komponování a dirigování

- smrt nejtalentovanější dcery Bedřišky a manželky

- návrat do Čech – sbormistr pěveckého spolku Hlahol

- svatba s Barborou „Betty“ Ferdinandovou

- 1866- po úspěchu prvních oper – dirigentem Prozatímního divadla

- nemoc – kožní problémy, závratě, psychické obtíže – hluchota

- zemřel v ústavu pro choromyslné

DÍLO

opery – (9) Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše (prezidentské fanfáry) – otevření Národního divadla (1881, 1883), Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, nedokončená Viola

klavírní tvorba – polky – Louisina

orchestrální díla:

- **Má vlast** – cyklus symfonických básní (= skladba pro symfonický orchestr, kterou se skladatel snaží hudbou vystihnout obsah, který je vyjádřený v názvu)

- dílo napsal zcela hluchý

- krásy přírody a připomíná české báje a pověsti

- skladbou každoročně zahájen hudební festival Pražské jaro – vždy 12. 5. na výročí úmrtí Bedřicha Smetany

části:

1. **Vyšehrad**
2. **Vltava**
3. **Šárka**
4. **Z českých luhů a hájů**
5. **Tábor**
6. **Blaník**

komorní tvorba – smyčcový kvartet – **Z mého života**

- **Trio g moll** – skladba ovlivněná úmrtím dcery

Antonín Dvořák (1841-1904)

- patřil k nejlepším **symfonikům** a tvůrcům **komorní** **hudby** 2. poloviny 19. století

- představitelem **českého hudebního romantismu**

- získal **světovou proslulost**

- * 1841 v **Nelahozevsi** v blízkosti Kralup nad Vltavou.

- z rozvětveného rodu sedláků a malých živnostníků

* + otec **František: hostinským**, **řezníkem** a hráčem na **citeru** (= strunný drnkací hudební nástroj.)

- od dětství **pozoruhodné** hudební schopnosti - hra na housle, klavír a varhany

- otec si přál, aby byl **řezníkem – vyučil se**

- hudební vzdělání u venkovského kantora **Antonína Liehmanna -** o dráze hudebníka bylo rozhodnuto

- studium na **varhanické** **škole** v **Praze**

- působení i jako violista v **orchestru** Prozatímního divadla, hrál na varhany v **kostele** **sv. Vojtěcha** a na živobytí si vydělával i **vyučováním** **hudby** – přitom intenzivně komponoval

- sňatek s dcerou zlatníka Annou – 9 dětí

- **cestování** (Vídeň, Berlín, Moskva, Petrohrad, Londýn, Budapešť) jako **skladatel** a **dirigent** svých děl

- pozvání do New Yorku – aby vytvořil národní hudbu - 1892 – ředitelem **národní** **konzervatoře** v **New** **Yorku**

- považován za tvůrce **americké národní hudby**

- získal řadu světových ocenění

- zemřel na srdeční selhání v Praze

Dílo

- vlivy: **Beethoven**, **Liszt** a **Wagner -** i **Bedřich** **Smetana**

- i českých pohádek a bájí

- pobyt v **Americe** – inspirován hudbou černošskou a indiánskou

1. **Opery –** např. **Čert a Káča; Rusalka** *(árie Měsíčku na nebi hlubokém)*

2. **Symfonie - 9. „Z nového světa“ e moll** *(část Largo)*

3. **Symfonické básně –** Vodník, Polednice, Holoubek, Zlatý kolovrat - námětem balady z *Erbenovy* *Kytice*

4. **Písňové** **cykly –** Večerní písně

5. **Mše** – D dur

6. **Sbory –** Moravské dvojzpěvy – píseň *Zajatá*

- Slovanské tance – cyklus hudebních skladeb

- také mnoho **nástrojových** **koncertů**: pro klavír, housle, violoncello.

HUDBA IMPRESIONISMU

= **umělecký směr**, který vznikl na konci **19.stol. a trvá do počátku 20.století**

- cíl: snaha zachytit pocit a náladu daného momentu – nejen v hudbě, ale i v malířství a literatuře

- název podle obrazu Clauda Moneta „Impression“ = dojem

- melodie kratší – tok hudby vyvolávající při poslechu různé nálady, pocity

- nejdůležitější složkou hudby: **barva** - vzniká neobvyklými kombinacemi hudebních nástrojů

Claude Debussy (1862-1918)

- nejznámější impresionistický francouzský skladatel

- svobodný umělec a bohém

ŽIVOT

- v 7 letech – začátek učení hry na klavír

- v 10 letech přijat na Pařížskou konzervatoř – vynikal ve hře z listu

- ve 22 letech – stipendium pro studenty umění – 2 roky studijní pobyt v Římě

- společenské aféry – ve 42 letech seznámení se ženou pařížského - r. 1908 se s ní oženil (dcera Claude-Emma)

- zemřel na rakovinu tlustého střeva

DÍLO

* Faunovo pozdní odpoledne – krátká symfonická báseň pro orchestr
* Moře – symfonická skica

Dívka s vlasy jako len – klavírní dílo – cyklus Preludia

Joseph-Maurice Ravel [*žozef móris ravel*]

(1875–1937)

- francouzský hudební skladatel

- představitel impresionismu – pozdní díla nesou stopy nastupující moderny, expresionismu a neoklasicismu

ŽIVOT

- studium hry na klavír – později na Pařížské konzervatoři

- neúspěšně se ucházel o Římskou cenu (stipendium)

- válka – dobrovolně se přihlásil do armády – kvůli malému vzrůstu a nízké váze málem nebyl nepřijat – nakonec sloužil jako řidič u kamionů

- cestování: Skandinávie a Anglie, USA a Kanada, Maroko, Španělsko

- svobodný, bezdětný; elegantní oblečení a silné cigarety

- záliby – zájem o hodinové, hrací i jiné mechanické strojky; sběr hraček; chov exotických koček a pěstování exotických rostlin

- přátelství s Idou Rubinsteinová (ruská tanečnice židovského původu a později mecenáška) - inspirovala Ravela k napsání baletu ***Bolero***

- 1932 - při jízdě taxíkem zranění hlavy – krátce nato apraxie (= ztráta schopnosti vykonávat naučené pohyby) - ztráta schopnosti zachytit myšlenky do not

- 1937 - zemřel po nepovedené operaci mozku

DÍLO

- klavírní tvorba: Vodotrysky

- vokální tvorba: kantáty – **Historky *z přírodopisu*** (1906) - při prvním provedení způsobily skandál

- komorní tvorba, opery

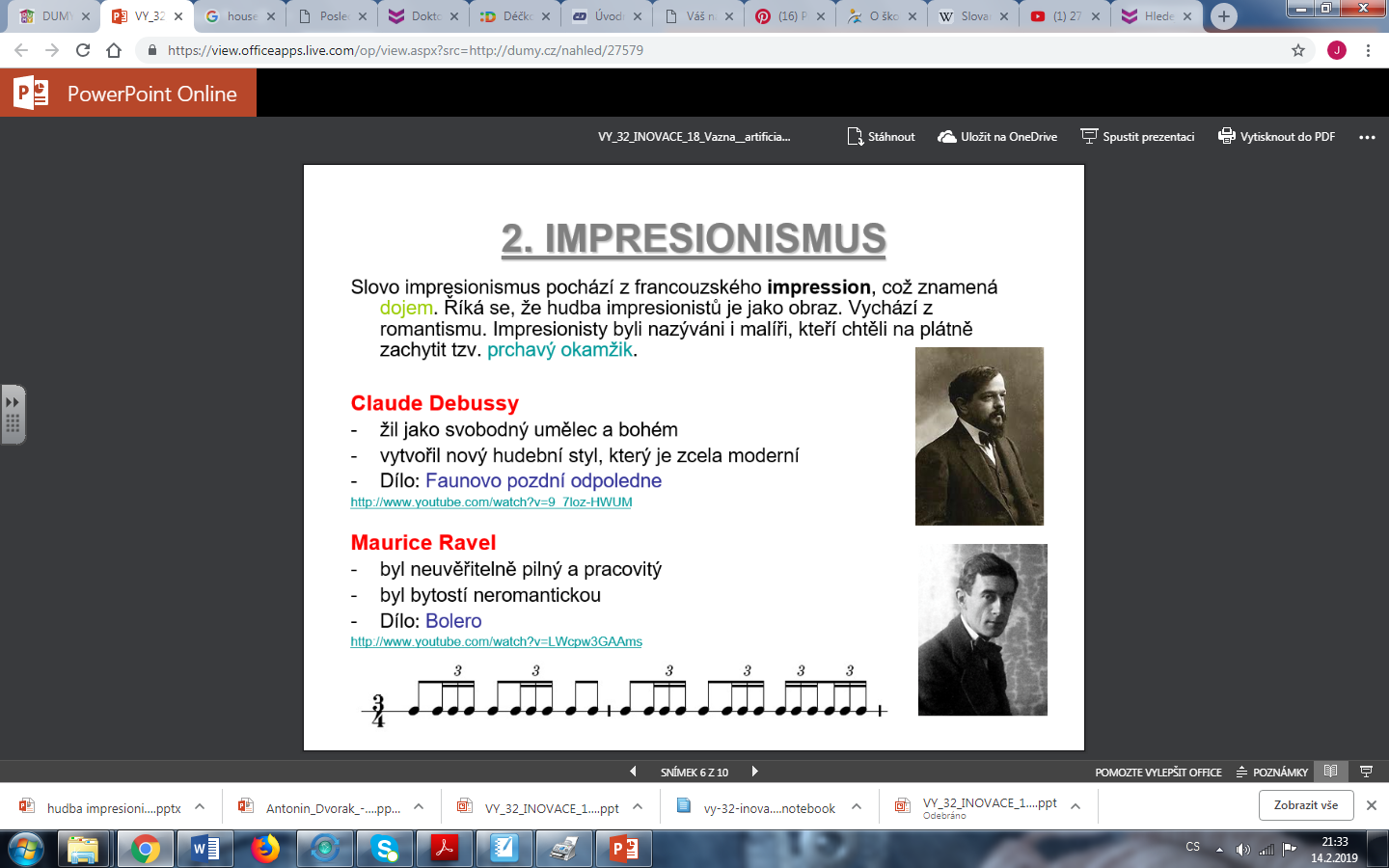
- orchestrální tvorba: ***Koncert pro levou ruku*** - pro pianistu, který ztratil pravou ruku ve válce

- **BOLERO -** inspirace španělským tancem

- cca 15 minut – neustále se opakující stejná melodie – různé kombinace nástrojů - roste i dynamika

- při premiéře publikum skladbu „vypískalo“ se slovy „vyžeňte toho ďábla z pódia“

- rytmus bubínku

[](https://www.youtube.com/watch?v=LwLABSm0yYc)

hudba 1. poloviny 20.století

* hudební experimenty – nové zvuky, nové nástroje, elektronické přístroje, náhoda v komponování
* vznik různých uměleckých skupin a škol
* na počátku – Igor Stravinskij a Arnold Schönberg

** Igor Fjodorovič Stravinskij (1882-1971)**

* ruský skladatel a významný představitel nového hudby 20.století
* těžiště tvorby: balety (*Svěcení jara, Petruška, Pták Ohnivák*)

život

* v mládí neprojevoval výrazný hudební talent
* původně studium práv – zkusmo komponoval
* leden 1906- tajná svatba se sestřenicí Kateřinou Nosenkovou – 4 děti

perličky ze života

* šetrný – několikrát nařčen, že je posedlý penězi; pořádkumilovný
* přístroj na linkování notového papíru – patentován pod názvem „Stravigor“.
* velkou část života strávil na cestách – 100x překonal Atlantický oceán
* velice pracovitý – až 18 hodin denně
* velkou část života nemocen – tvrdil o sobě, že je hypochondr (preventivně si nechal vyoperovat slepé střevo)
* velký kuřák (začal ve 14 letech)
* Časopisem Time zařazen mezi „100 nejvlivnějších osobností 20. století“

dílo

* Francie – vliv baletního souboru – „**Ruský balet** S. P. Ďagileva“
* pro tento soubor vynikající balety:

Petruška – ruská lidová postava (muž)

Pták Ohnivák – ruská pohádka

Svěcení jara – bouřlivé reakce publika; rytmus „barbarský“;

Pulcinella

novátorství v hudbě: důraz na **zvukovost, drsný rytmus -**v orchestru - mnoho bicích nástrojů

vlivy na komponování: **ruský folklór, prvky jazzu** aj.

další díla:

* jazzové skladby – Ragtime pro jedenáct nástrojů, Piano rag music

(ragtime = druh jazzové improvizace)

* Opera-oratorium: **Oidipus rex** (neobaroko)
* Koncert pro dva sólové klavíry

Expresionismus

- Edward Munch: Výkřik (1893)

- charakteristika směru: výraz vnitřních stavů moderního člověka, osamělost ve světě techniky a civilizace; tragika života

- hlavní představitel: ***Arnold Schonberg*** – vytvořil svůj systém – princip: dvanácti tónová řada vycházející z tónů chromatické

Arnold Schoenberg (*1874 Vídeň – 1951 Los Angeles)

* narozen jako **Schönberg** – rakouský skladatel, hudební teoretik a příležitostný malíř

život

* otec obchodník – z Vídně do Bratislavy
* existenční potíže – zaměstnán v bance – na zakázku komponoval opery – v hudbě samouk
* stěhování do Berlína – profesorem hudební teorie na konzervatoři
* za války – r. 1916 – uvolněn z armády díky přímluvě skladatele B. Bartóka
* 1925-1933 – profesorem na akademii v Berlíně – emigrace do USA (politické důvody) - Los Angeles – profesor kompozice na univerzitě

DÍLO - mnoho děl nepochopeno; skandální premiéry

* cyklus 21 zhudebněných básní (belgického spisovatele) – [***Náměsíční pierot***](https://www.youtube.com/watch?v=bd2cBUJmDr8) – strašidelné vidiny – zpěvní recitace (zpěv, mluvené slovo a zvuk pěti sólových nástrojů
* opera: [***Mojžíš a Áron***](https://www.youtube.com/watch?v=oWx2OoINlD4) –námět ze Starého zákona
* kantáty: [***Ten, který přežil Varšavu***](https://www.youtube.com/watch?v=CmzvJCkziF8) – na autorův text podle vyprávění pamětníka, který přežil varšavské ghetto

- vypravěč aj, výkřiky nj, hebrejština v závěru

* od těchto autorů si měli spolužáci napsat 5 podle nich zajímavých nebo důležitých informací:

Carl Orff

Leoš Janáček

Bohuslav Martinů