Муниципальное бюджетное учреждение

Дополнительного образования детей города Кызыла

«Детская школа искусств имени Нади Рушевой»

Статья

Тема: «Романтизм в музыке»

Автор статьи:

Прокопьева Людмила Ивановна

Преподаватель по классу фортепиано

Кызыл-2018

Л.И. Прокопьева

Романтизм в музыке

Романтизм – это идейное и художественное течение, сформировавшееся в конце 18 – начало 19 веков сначала в литературе, затем в музыке и других искусствах. Реакция на рационализм и механицизм эстетики классицизма и философии Просвещения. В музыке направление романтизма сложилось в 1820-е годы. **Романтизм** - принцип восприятия мира, предопределенный обостренным ощущением разлада между идеальными порывами души и обыденной жизнью, повседневного существования и высшего идеального мира, создаваемого творческим воображением художника. Романтики почувствовали противоречие и дисгармонию общества. Героем романтической музыки является сильно чувствующая личность, одинокая и разочарованная, способная выразить «мировую скорбь». Мир, в котором пребывает такой герой, не соответствует его идеалу, его представлениям о жизни.

Одной из важнейшей предпосылкой явилась **Французская буржуазная революция 1789-1794 годов (смена феодального строя на буржуазный).** Философы просветители 18 века возлагали на нее большие надежды. Это выразилось в лозунге **Жан Жако Руссо «Свобода, равенство, братство».** Однако глубоко было разочарование художников, поэтов и музыкантов в итогах Французской революции, давшей власть буржуазии – в большинстве своем прагматичному классу общества, чуждому возвышенных идеалов. По словам **Ф. Энгельса революция стала «карикатурой на блестящие обещания просветителей».** Социальная критика буржуазного мира стала одним из главных элементом Романтизма. Новый общественный порядок был далек от того общества, наступление которого предвещали философы XVIII века.

Сформировался новый тип свободного художника — музыканта, не связанного узами светской или церковной службы. Высшим идеалом романтизма стал **свободный художник,** преданный возвышенным идеалам и далекий от низменных «бытовых» устремлений мещанской повседневности. Именно такие деятели искусства должны были направлять общество по пути развития к светлому будущему. Нет ничего выше искусства. **А музыка** - самый возвышенный и идеальный вид искусства, так как только ей под силу выразить то, что слова и зримые образы выразить не в состоянии. Она наиболее полно выражает движение души, она - голос сердца, способный с наивысшей полнотой поведать о человеке, его духовном богатстве, о его жизни и чаяниях. Именно музыка в эпоху романтизма заняла ведущее место в системе искусств. **«Музыка начинается там, где кончается слово» (Г.Гейне)**

Основной задачей романтизма было чуткое, тонкое и глубокое изображение внутреннего мира, душевной жизни человека. Это свободное проявление творческой личности. Романтики верили в то, что чувства составляют более глубокий пласт души, чем разум. По словам **Рихарда Вагнера «Художник обращается к чувству – а не к разуму». «Разум заблуждается – чувство никогда», - говорил композитор романтик Роберт Шуман**.

Творческая романтическая личность чувствовала разлад с действительностью, стремились «укрыться» от враждебного им мира в вымысле или прекрасной мечте.

В следствии этого в романтическом искусстве возникают темы:

Одиночества (пример, произведения Франца Шуберта (например, вокальный цикл «Зимний путь» Цикл вокальных миниатюр с сопровождением фортепиано «Зимний путь» представляет собой трагическую вершину в творчестве Франца Шуберта. Безысходность, мрак и холод соответствуют настроению музыки. Время словно застыло во льдах, ничего больше нет, кроме пути в одиночестве.), Каспар Давид Фридрих. «Странник над морем тумана». Стихотворение М.Ю. Лермонтова «И скучно, и грустно..» Лирический герой поэта – одинокий и гордый – яро противостоит миру и обществу. Одиночество представлено как выбор героя, который не видит никаких идеалов в жизни – любовь, дружба, желание и страсть отвергаются им. Романс А.Л. Гурилева на эти стихи. Одиночество, раздумья над сущностью человеческой жизни.

Любви (пример, роман Иоганна Вольфганга фон Гёте , стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил..», Роберт Шуман вокальные циклы «Любовь и жизнь женщины», «Любовь поэта») известный композитор Р. Шуман многие фортепианные пьесы посвящал своей возлюбленной – Кларе Вик. Любовь человека к своему дому, к своему отечеству, к своему народу - сквозной нитью проходит через творчество всех композиторов - романтиков. Тема любви за

Историческая тема. Художники обращались к образам, идеям и сюжетам прошлого.; французский художник Эжен Делакруа «Вступление крестоносцев в Константинополь»), М.И. Глинка опера «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя», М.П. Мусоргский «Борис Годунов»

Сюжеты средневековой эпохи. Возникает культ прекрасной дамы, образ храброго рыцаря. Эдмунд Лейтон анг художник. (Пример, роман «Айвенго» созданного на основе средневекового предания о Робин Гуде Вальтера Скотта. Один из первых исторических романов, интерес к средним векам. Доблестный рыцарь Айвенго

Фантастическая тема. В вымышленном мире можно уйти от реальности и найти в нем пристанище своей душе. (Пример, сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана.; Гектор Берлиоз «Фантастическая симфония») «Фантастические пьесы» Шумана, Чайковский балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», Римский-Корсаков «Золотой петушок», «Снегурочка»

Тема странствий. Попытка найти страну, где можно обрести себя как личность. Пример, цикл стихотворений В. Мюллера: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»(странствия героя не имеют ни начала ни конца); фортепианный цикл Ференца Листа «Годы странствий»

Стремление к верной передаче народно-национального художественного стиля, интерес к фольклору, к народному творчеству привело к становлению и развитию национальных композиторских школ. Музыканты подчеркивают связь с родиной, черпают вдохновение в народных пластах музыкальной культуры. Так формируются национальные музыкальные школы, обнаруживая государственную принадлежность каждого композитора-романтика и своеобразие его стиля

В композиторском творчестве сложилось множество **национальных школ:**

Национальная Русская школа (Михаил Иванович Глинка, Александр Сергеевич Даргомыжский, композиторы «Могучей кучки» - это Милий Алексеевич Балакирев, Цезарь Антонович Кюи, Александр Порфирьевич Бородин, Николай Андреевич Римский –Корсаков и Модест Петрович Мусоргский), кроме этого П.И. Чайковский и др.).

Венгрия (Ференц Лист, Ференц Эркель)

Польша (Фредерик Шопен, Станислав Монюшко)

Норвегия (Эдвард Григ)

Дания (Нильс Гаде)

Финляндия (Ян Сибелиус)

Великобритания (Эдуард Элгар)

Чехия (Антонин Дворжак, Бедржих Сметана)

Испания (Исаак Альбенис, Энрике Гранадос)

Продолжали свое развитие следующие европейские школы:

Немецкая школа (Германия), яркими представителями которой являлись: Карл Мария Вебер, Феликс Мендельсон, Роберт Шуман, Рихард Вагнер. Иоганнес Брамс,

Австрийская школа (Австрия): Франц Шуберт, Антон Брукнер, Густав Малер.

Итальянская школа: Никколо Паганини, Джоаккино Россини, Гаэтано Доницетти, Винченцо Беллини, Джузеппе Верди

Франция: Джакомо Мейербер, Гектор Берлиоз, Жорж Бизе и др.

Музыкальный романтизм активно способствовал развитию камерной вокальной лирике, оперы, инструментальной музыке. Возникает жанр симфонической поэмы (основатель Лист, у него их 13), одночастные сонаты и концерты.

Необходимо отметить, что романтическая музыка всегда стремилась к **программности.** Основу этой программы композиторы черпали в произведениях литературы, поэзии, живописи, скульптуры, архитектуры. Считалось, что при соединении различных видов искусств увеличивается впечатляющая сила художественного произведения. Объяснение замысла композитора в названии сочинения, в эпиграфе или предисловии Программами могут быть: заголовок произведения, отрывок из литературного произведения, литературные комментарии, подробная программа составленная самим композитором. Французскому композитору Гектору Берлиозу музыкальная культура обязана появлений программных симфонических произведений. Он создатель программной романтической программной симфонии. В основе его симфоний лежит литературный сюжет, который мастер раскрывает литературными средствами, Берлиоз подробно объяснял содержание своего произведения в словесном тексте. У французского композитора Гектора Берлиоза была «idee fixe» - сопровождать свои симфонические произведения литературным произведением *(«Гарольд в Италии» - вторая симфония основана на произведении Джорджа Байрона, симфония «Ромео и Джульетта» по трагедии Уильяма Шекспира, увертюра «Король Лир» по пьесе У. Шекспира)*. Ференц Лист писал некоторые свои произведения на основе впечатлений от произведений живописи, скульптуры и даже архитектуры (*например, Симфоническая поэма «Битва гуннов» по фреске В. Каульбаха, фортепианные пьесы «Обручение» к картине Рафаэля «Обручение девы Марии и Иосифа», «Мыслитель» по статуе Микеланджело)*

Богатое развитие программность получила не только в западно-европейской музыке, но и в русской музыке. Например: Модест Петрович Мусоргский «Картинки с выставки» (*это цикл фортепианных пьес созданный после посещения посмертной выставки своего друга архитектора и художника Виктора Гартмана);* Николай Андреевич Римский-Корсаков симфоническая картина «Садко» *по эпизоду из былины «Садко»;* П.И. Чайковский 1-я симфония «Зимние грезы», увертюра –фантазия «Ромео и Джульетта» на основе трагедии У. Шекспира; Анатолий Константинович Лядов *по «Сказаниям русского народа»* написал симфонические картины «Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора» и др.

Музыканты-романтики наибольшее внимание уделяли **камерным жанрам.** Жанры вокальной (песни, романсы, монологи, баллада) и инструментальной миниатюры и инструментального ансамбля (квартет, квинтет) развивались на протяжении всего 19 века.

Фортепиано в 19 веке стал главным инструментом романтиков. *Совершенствуется не только конструкция фортепиано, но и техника игры на нем, раскрывается его способность к созданию певческой кантилены, выразительных мелодических линий.* Основы романтического пианизма были заложены Людвигом ван Бетховеном. Великие композиторы-пианисты: Франц Шуберт, Иоганнес Брамс, Роберт и Клара Шуман, Фредерик Шопен, Ференц Лист, Сергей Васильевич Рахманинов, Антон Григорьевич и Николай Григорьевич Рубинштейны, Джон Фильд ирландский композитор (большую часть прожил в России)

19 век – это век торжества **фортепианной «литературы».** Композиторы-романтики особенно были склонны к фортепианной миниатюре. Короткая пьеса становится желанной для художника-романтика: фиксация момента, беглая зарисовка настроения, пейзажа, характерного образа. Развились такие жанры фортепианной миниатюры как: экспромт, музыкальный момент, ноктюрн, прелюдия, вальс, «песни без слов», романс, колыбельная, интермеццо, баркарола, баллада, мазурка, полонез, этюды, программные пьесы, рапсодия и др.

Новое содержание музыки потребовало и **новых выразительных средств**. Это красота и яркость мелодии, насыщенность и развитость фактуры, сложность и красочность гармонии.

Поздний романтизм захватывает конец 19 – начало 20 века. Это творчество Густава Малера, Рихарда Штрауса, Клода Дебюсси, Александра Николаевича Скрябина, Брукнера.

Эпоха романтизма сыграла огромную роль в истории развития Западно-европейской и Российской культуры. Медленно, но верно проникая в искусство и культуру, новое направление привносило иные краски и оттенки в художественный мир, удивляя всех смелыми идеями и обнажённой натурой психологизма – новаторством романтизма. Музыкальная культура романтизмана на рубеже XIX и XX веков пережила первые признаки кризиса. «Свободная» музыкальная форма начала распадаться, гармония одерживала верх над мелодией, возвышенные чувства души романтика уступили место болезненному страху и низменным страстям. Эти разрушительные тенденции привели романтизм к концу и открыли путь модернизму. Но, завершившись как направление, романтизм продолжил жить и в музыке XX века, и в музыке века нынешнего в разных своих составляющих. Прав был Блок, говоря о том, что возникает романтизм «во все эпохи человеческой жизни».