

Урок 1. Романтизм как художественное направление

1. Введение.

Романтизм – новое художественное течение XIX века. Он явился на смену классицизму, и его признаки начали проявляться уже в конце XVIII века. Родина романтизма – Германия, но он быстро распространился и проник в другие европейские страны, а также Россию и Америку. Сам термин «романтизм» появился сначала в литературе, благодаря деятельности немецкого писателя Новалиса (1772 – 1801). В музыку его ввёл Э.Т. А. Гофман (1776 – 1882). Романтизм развивался в борьбе и одновременно в тесном взаимодействии со своими предшественниками – классицизмом и сентиментализмом. В недрах этих литературных направлений он и зародился. Писатели-классики были убеждены, что исполнить свой гражданский долг может лишь тот, кто ясно его сознаёт, кто способен рассудком обуздать свои страсти – личные интересы и стремления. Но таков, полагали они, удел лишь немногих, «благородных» людей, главным образом дворян. Они должны были готовы бескорыстно, жертвенно, служить отечеству. Гражданский долг, по их мнению, состоит, прежде всего, из дворянской чести и добродетели.

Романтики стремились к романтизации всего окружающего, всех жизненных явлений. Некоторые принципы они переняли от предыдущей эпохи классицизма, однако сама суть романтизма состоит в протесте против установок Просвещения, разочарования в них. Представители романтизма не могли принять культ разума, рационализма, логики и практицизма. Для них были важны душа и индивидуальность человека, его чувства.

Оригинальность романтизма состоит также и в том, что они не стремились к чёткому подразделению искусства на виды и жанры. Им импонировала идея синтеза искусств, и они успешно воплощали её. Романтизм относится к одной из самых интересных и плодотворных культурных эпох.

2. Характерные черты эпохи романтизма в музыке.

Более ста лет царствовал в музыкальной культуре романтизм (1800 – 1910). Именно в этом искусстве он оказался долгожителем, в то время как в литературе и живописи он смог продержаться только по пятьдесят лет. Это нельзя назвать случайностью. В понимании романтиков музыка является самым духовным искусством и обладает наибольшей свободой. Одной из главнейших черт музыки эпохи романтизма следует назвать её синтезирование с другими видами искусства. Более того, романтики не были сторонниками строгого и чёткого жанрового подразделения.

Смешивались и эстетические категории. Трагизм легко уживался с комизмом; уродливое с прекрасным; приземлённое с возвышенным. Такие контрасты не выглядели неубедительными или неестественными. Главнейший художественный приём – романтическая ирония – позволяла соединять несоединимое. Благодаря ей возникала и особая картина мира, присущая романтизму.

Несмотря на тенденцию к смешению жанров, многие из них, разумеется, имели право на самостоятельное существование и сумели существенно развиваться в этот период; возникли и специфические жанры.

В первую очередь, это жанр романтической музыкальной поэмы и баллады (ярчайший представитель – Ф. Шуберт); песни; фортепианные миниатюры.

О фортепианной миниатюре следует сказать особо. Она была предназначена для того чтобы передать какой-то образ, впечатливший автора, или его настроение. Фортепианная миниатюра могла иметь жанровое уточнение: вальс, песня, песня без слов, мазурка, ноктюрн. Часто обращались композиторы к программной музыке, объединяли свои произведения в циклы.

Характерным для эпохи романтизма является известный фортепианный цикл Р. Шумана «Карнавал», отражающий свободный характер эстетики романтизма. «Карнавал» содержит двадцать один номер. Это сменяющие друг друга зарисовки, отличающиеся друг от друга настроением, картинками, портретами, но многие из них объединены единым сюжетом. Композитор рисует воображаемый праздник, на который приглашены гости-маски. Среди них привычные карнавальные персонажи – робкий Пьеро, озорной Арлекин, ворчащие друг на друга Коломбина и Панталоне (всё это великолепно передано музыкальными средствами).

С точки зрения композиции, «Карнавал» демонстрирует высшую степень композиторского мастерства. Все песни цикла отличает совершенство отделки, блеск и виртуозность. В целом весь цикл являет пример гармоничного сочетания и цельности.

Если говорить о программной музыке более подробно, то здесь можно выделить такую черту, как соединение с другими жанрами: литературой, живописью. Форма сочинения становится зависимой от сюжета. В связи с этим возникают симфонические поэмы, одночастные концерты и сонаты; многочастные симфонии. Таким образом, в эпоху романтизма развивалась и камерная вокальная музыка, и камерная инструментальная.

Особенной стала и опера в этот период. Она начинает тяготеть к симфонизму; в ней присутствует тесная и оправданная связь между текстом и музыкой; равноправное с ними значение было и у сценического действия.

У романтиков были излюбленные темы. Сюжеты в большинстве своём строились на теме одиночества и любви, ведь в центре эстетики романтизма стояла гордая и одинокая личность, в душе которой бушевали сильные страсти. Романтический герой всегда был противопоставлен обществу, всему миру. Поэтому вполне логично, что в период романтизма авторы обращались к темам, близким к образу такого героя: теме смерти, теме дороги и странствий, теме природы. В романтических произведениях немало места отводилось элементам фантастики, вторгающейся в скучный материальный мир.

У композиторов, творивших в эпоху романтизма, был собственный музыкальный язык. Они большое внимание уделяли мелодике, подчёркиванию смысла слова, художественной выразительности (последнее замечание касается и аккомпанемента).

Заметно преобразовалась и обогатилась гармония. Посредством гармонии передавались страсти, томление, контрастность настроений, напряжённость, фантастическое начало произведений. Таким образом, мелодия, фактура и гармония уравнились в своей значимости.

Итак, основными чертами музыки эпохи романтизма можно назвать синтез искусств и жанров; особую выразительность и тесную взаимосвязь мелодии, аккомпанемента и гармонии; контрастность; фантастичность; повышенную эмоциональность и экспрессию.

3. География музыки романтизма.

Романтизм охватил довольно широкое пространство: от Европы и России до Америки, и везде его развитие осуществлялось специфически. В Европе музыкальное искусство в данный период в некоторых странах имело как культурную общность, так и различия. Так, например, музыка Австрии и Германии развивалась примерно в одном направлении. На музыкальный романтизм этих стран влияла Венская музыкальная школа, мощно проявившая себя литература. Сближал их и общий язык. Немецко-австрийский романтизм отличался не только передовыми произведениями разных жанров, но и активным просветительством. Определяющей чертой немецкого и австрийского романтизма становится песенность.

Романтизм в Польше – это сочетание вокальности и инструментальности – характерная черта польской народной музыки. Так, в интонациях Ф. Шопена вполне отчётливо слышны отзвуки эпического жанра польской народной музыки – польской думы. Данный жанр в зрелый период его развития характеризуется медленным эпическим запевом, нередко скорбного оттенка. И последующими драматически-напряжёнными эпизодами, чередующимися с возвращением мелодии начального запева. Не подлежит сомнению, что именно западнославянские думы послужили прообразом шопеновских баллад и близких к ним сочинений. Таким образом, в основе польского романтизма лежит народное искусство.

Итальянский романтизм – это небывалый расцвет оперного искусства; взлёт «бель канто». Таким образом, опера Италии стала ведущей в этом направлении во всём мире. Во Франции также опера приобретает одно из ведущих значений. В этом большая заслуга принадлежит Г. Берлиозу (1803 – 1869), являющегося создателем такого интересного явления, как комическая опера, отразившей непосредственно национальную специфику этой страны.

В России романтизм развивался под воздействием идей декабристов, Великой Французской революции, войны с Наполеоном 1812 года, то есть был связан с глобальными социальными событиями. Принципы гражданства, служения родине перенеслись и в музыкальное искусство, в котором отчётливо звучала мысль о национальном сознании. Таким образом, музыкальный романтизм всех стран объединяли общие черты: стремление к высокой духовности, мечты о прекрасном, отображение чувственной сферы человека.

4. Великие композиторы и музыканты эпохи романтизма.

Романтизм даровал музыкальной культуре множество великолепных композиторов: Ф. Лист (1811 – 1886, Венгрия), Р. Шуман (1810 – 1856, Германия), Ф. Шуберт (1797 – 1828, Австрия), К. Вебер (1786 – 1826, Германия), Р. Вагнер (1813 – 1883, Германия), Ж. Бизе (1838 – 1875, Франция), Н. Паганини (1782 – 1840, Италия), Э. Григ (1843 – 1907, Норвегия), Дж. Верди (1813 – 1901, Италия), Ф. Шопен (1810 – 1849), Л. ван Бетховен (последний этап творчества, Германия) и др. Кратко охарактеризуем творчество некоторых из них.

Ференц Лист, подобно В.А. Моцарту, был юным виртуозом и очень рано заставил говорить о себе Европу, выступая перед публикой как пианист. Столь же рано проявился и его дар композитора. Впоследствии Ф. Лист сочетал гастрольную и композиторскую деятельность. Он также делал переложения для фортепиано симфонической музыки, и его по праву можно считать великим просветителем.

Авторским сочинениям Ф. Листа свойственны виртуозность и глубина, экспрессия и неистовость. Таковы его знаменитые циклические произведения: «Годы странствий», «Этюды трансцендентного исполнения», «Большие этюды по капризам Паганини», «Венгерские рапсодии». Ф. Лист внёс огромный вклад в популяризацию и развитие венгерской музыкальной культуры.

Франц Шуберт считается первым композитором эпохи романтизма, причисленного к рангу великих композиторов. Его музыка чиста, радостна, поэтична и в то же время – грусть, холодность, отчаяние. Как это присуще романтикам, музыка Ф. Шуберта контрастна, но она поражает своей свободой и непринуждённостью, красотой мелодий.

Ф. Шуберт написал огромное количество песен, являющихся истинными шедеврами. Особенно это касается произведений, написанных на стихи В.И. Гёте («Лесной царь», «Гретхен за прялкой») и многие другие.

Композитор творил и в других жанрах: оперы, камерные вокальные и инструментальные сочинения. И всё же в первую очередь имя Ф. Шуберта ассоциируется с его песнями и различными циклами: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песня».

Французский композитор **Жорж Бизе** вошёл в историю мировой культуры, как автор непревзойдённой оперы «Кармен». Уже в десятилетнем возрасте он стал студентом Парижской консерватории. Юный композитор в начале своего творческого пути пробовал себя в разных жанрах, но его истинной страстью стала опера. Кроме «Кармен», он написал такие оперы, как «Искатели жемчуга», «Пертская красавица», «Джамиле». Выделяется также написанная им к драме А. Доде музыка с одноимённым названием «Арлезианка». Ж. Бизе по праву считается выдающимся композитором Франции.

Эдвард Григ – самый известный композитор Норвегии, один из символов этой страны. Его музыка – это самобытное и оригинальное явление, демонстрирующая неповторимую индивидуальность творческого мышления этого композитора. Произведения Э. Грига, среди которых «Фортепианный концерт», романсы, «Лирические пьесы», «Вторая скрипичная соната» и, конечно, «Пер Гюнт» – музыка к пьесе Г. Ибсена – сделались достоянием не только норвежской, но и мировой музыки.

Одним из олицетворений романтизма является итальянский скрипач и композитор **Никколо Паганини**. Самые точные определения его искусству – яркость, блеск, неистовство, бунтарство. Он писал виртуозные и страстные произведения, которые и сегодня присутствуют в репертуаре известных скрипачей. Речь идёт о Первом и Втором скрипичных концертах, «24 каприччи», «Венецианский карнавал» и «Вечное движение». Кроме того, Н. Паганини был великолепным импровизатором и делал переложения-вариации фрагментов опер для скрипки-соло. Он явился вдохновителем для многих деятелей эпохи романтизма.

Говоря о музыке выдающегося польского композитора Фридерика Шопена (1810 – 1849), прежде всего, стоит сказать о том, что это – «душа польского народа», которая нашла разнообразное выражение в искусстве Шопена. В его музыке есть страницы эпического величия, героического подъёма. В трагедийных эпизодах музыки Шопена слышится скорбь мужественного сердца. Искусство Шопена – это глубоко народное искусство художника-патриота, художника-гуманиста, одушевлённого передовыми идеалами той эпохи, в которую ему пришлось жить и творить.

Деятельность Шопена-композитора началась с сочинения польских бытовых танцев (мазурка, полонез, вальс). Обращался он и к ноктюрнам.

Революционными для фортепианной музыки оказались его «Баллада соль минор», «Скерцо си минор» «Этюд до минор». Этюды и прелюдии Ф. Шопена (наравне с этюдами Ф. Листа) – это вершина фортепианной техники эпохи романтизма.

Романтизм очень хорошо прижился на русской почве. Новое мироощущение нашло отклик в умах и душах интеллигенции. Его концепция сопротивления злу, которое охватило весь мир, оказалась очень близка русскому искусству и литературе.

Одним из проявлений романтизма была русская романтическая проза. Возникшая в первой половине XIX века, она сама по себе сделалась явлением уникальным и. Представленная именами не только великих русских писателей, но и авторов второго ряда. Некоторые произведения этих авторов отчётливо демонстрируют тяготение к фантастике, необычной и ирреальной атмосфере, волшебному повороту сюжета, странным героям. В этих произведениях ощущается гофмановский след, но преломлённый через русскую действительность. Как и в Германии, русская музыка этого периода была тесно связана с литературой. Это видно на примере творчества В.Ф. Одоевского (1804 – 1869), который преуспел в обеих сферах.

В целом, романтическая эпоха выдала целую плеяду выдающихся композиторов. Это П. И. Чайковский (1840 – 1893), А. А. Алябьев (1787 – 1851), А.П. Бородин (1833 – 1887), М. И. Глинка (1804 – 1857), А. С. Даргомыжский (1813 – 1869), М.П. Мусоргский (1839 – 1881), М. А. Балакирев (1837 – 1910), Н. А. Римский-Корсаков (1844 – 1908) , А. Н. Скрябин (1872 – 1915), Ц.А. Кюи (1835 – 1915), С.В. Рахманинов (1873 – 1943). Разумеется, большинство перечисленных композиторов являлись только лишь романтиками. Они внесли огромный вклад в развитие реализма в русской культуре, но определённые периоды их творчества пришлись на этап романтизма.

Выразителем русской идеи в музыке явился М.И. Глинка. Его появление в русской музыкальной культуре заставило пойти её по иному пути. В своём творчестве он сумел объединить европейские и русские национальные традиции. Романтический период творчества М.И. Глинки – это прекрасные, наполненные гармонией, лиризмом и страстностью романсы, совершенные по форме и содержанию.

Кроме деятельности композиторов, огромную роль в этот период играли творческие объединения. Это вообще было время больших и значительных перемен для России, в том числе, и в музыкальной жизни. Происходит развитие науки и литературы, которое увлекает за собой русское искусство. Лучшие его представители начинают осознавать большую общественную силу искусства. Итак, веяния времени захватывают и музыку, увеличивается влияние на неё литературы и, как следствие, их взаимодействие. Расширяются рамки её взаимоотношений и с другими видами искусства, возникают различные музыкальные сообщества: кружок Даргомыжского,

кружок Рубинштейна, кружок Беляева и, наконец, музыкальное сообщество Балакирева, получившее название «Могучая кучка».

Выражение «Могучая кучка» ввёл в обиход критик В.В. Стасов (1824 – 1906). Это выражение стало впоследствии крылатым, и его стали повторять и в уважительном, и в ироническом контексте, имея в виду музыкантов, сгруппировавшихся вокруг М.А. Балакирева.

Прежде всего, они стремились возродить интерес к русскому народному творчеству. Придавая огромное значение национальному своеобразию музыки, они справедливо считали, что достичь его можно только в том случае, если композитор обращается к народно-песенным истокам. Тот, кто воспитан лишь на салонных сочинениях, даже самых лучших, не сможет создать ничего стоящего. До сих пор, полагали члены балакиревского кружка, профессиональная музыка, за редкими исключениями (имеется в виду М.И. Глинка, 1804 – 1857) была далека от народного творчества. В понимании же «кучкистов», композитор обязан проникнуться духом народной музыки. Таким образом, русский романтизм – это русское национальное искусство.

5. Заключение.

Новый, романтический взгляд на мир в европейском искусстве на рубеже XVIII – XIX веков. В романтизме обыденный мир соседствует с миром фантастическим, куда драматический герой бежит, надеясь уйти от обыденности. Романтики считали, что искусство едино; особенно же близки поэзия и музыка. Музыка способна «пересказать» мысль поэта, нарисовать образ литературного героя, а поэзия довольно часто поражает своей музыкальностью. Веяние нового искусства отразилось и в творчестве великих композиторов-романтиков.

Музыкальный романтизм имел своих героев, свою тематику, собственные эстетические принципы и художественный язык. Его целью была свободная форма, не ограниченная жанровыми или видовыми рамками. Музыкальный романтизм просуществовал очень долго и принёс богатейшие плоды.

Тем не менее, наступил момент и его кризиса. Это произошло в тот момент, когда приближение XX века с его своеобразными тенденциями стало разрушать идеалы романтизма. И хотя в конечном итоге ему на смену пришёл модернизм, романтизм не канул в вечность, и его традиции продолжили жить и в искусстве нового века и даже в нашей современности.

<https://referatreferatovich.ru/referaty/kulturologiya/romantizm-v-muzyke/>

Домашнее задание: I. ответить на вопросы и записать в тетради.

1. Прочитать по ссылке https://vk.com/wall-68624275_187
М.И.Шорникова|Музыкальная литература. 1-4 (4) годы обучения (2015) [PDF]
2 год обучения Зарубежная музыкальная литература, занятие 21
2. Ответить на вопросы в конце темы

Вопросы к теме урока 1.

1. В какой стране впервые зародился романтизм?
2. Укажите период романтизма, сколько лет существовало это направление в искусстве?
3. Сам термин «романтизм» появился впервые в какой сфере искусства?
4. Кто впервые ввёл в музыку романтизм?
5. Какие новые жанры в музыке появляются в эпоху романтизма?
6. Перечислите характерные черты романтизма в музыке.
7. Назовите композиторов эпохи романтизма.
8. Назовите композиторов эпохи романтизма в России
9. С какого периода начинается эпоха романтизма в России?
10. Какое выражение ввёл в обиход критик В.В. Стасов, которое стало впоследствии крылатым?

II. Посмотреть и изучить видео уроки

11. <https://www.youtube.com/> 8 урок «МУЗЫКА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА: ШУБЕРТ, МЕНДЕЛЬСОН, ШУМАН, ШОПЕН.» (“MUSIC ERUDITION”)
- 12.
13. https://vk.com/wall-68624275_187 М.И.Шорникова|Музыкальная литература. 1-4 (4) годы обучения (2015) [PDF] **Занятие 21**
- 14.5. <https://www.youtube.com/>Романтизм в искусстве.
- 15.6. <https://www.youtube.com/>Презентация на тему "Романтизм в европейской культуре"
- 16.
- 17.7.<https://www.youtube.com/>Западноевропейская музыка романтизма