

Романтизм XIX в в фортепианной музыке

Педагог :Эгизова Э.Д

Выполнила:Музыка Н.И

Романтизм в музыке

- **Романтизм.** Термин происходит от французского слова *romantisme*. Романтизм -художественное течение, сформировавшееся в конце XVIII - начале XIX века сначала в литературе, а затем в музыке. В творчестве романтиков находит отражение обновление личности, утверждение ее духовной силы и красоты, индивидуалистический бунт против мещанства, возвышенная лирика, интерес к фантастическим сюжетам.
- Музыкальный романтизм, ощутимо проявивший себя в 20-х годах XIX века, обнаруживал преемственность с классицизмом (творчество Л. Бетховена). В инструментальной музыке на смену классическому сонатному циклу приходит сочетание сонатного цикла и вариационности, большую роль играет форма миниатюры: этюды, ноктюрны, вальсы, пьесы с программным содержанием. Появляется тенденция к объединению отдельных разнохарактерных пьес в циклы под общим названием. Получает развитие жанр симфонической поэмы. В опере возрастает роль оркестра и системы лейтмотивов, что наиболее ярко проявилось в творчестве Р. Вагнера.

Романтизм в Германии

- **В Германии** романтизм впервые проявился в творчестве К. Вебера («Вольный стрелок») и **Ф. Шуберта** (вокально-симфоническое и фортепианное творчество). Позже значительных достижений в симфоническом, фортепианном и вокальном жанрах достигли **Ф. Мендельсон** и **Р. Шуман**. Крупнейшими оперно-симфоническими композиторами XIX века стали **Р. Вагнер** и **И. Брамс**. Композиторы-антиподы, они олицетворяли два течения зрелого романтизма - тяготение к программной музыке, к отказу от классических форм построения музыкального произведения (Вагнер) и романтизм, внешне облеченный в более строгие, академические формы (Брамс), больше связанный с классическим наследием прошлого.

Романтизм в Германии

- Вокальное творчество **Ф. Шуберта, Р. Шумана, Х. Вольфа** - вершина песенно-романсовой музыки эпохи романтизма. Среди вокальных форм возрастает роль баллады, сцены, поэмы. Вокальная мелодия и аккомпанемент становятся более детализированными и индивидуальными, песни во многих случаях объединяются в циклы.
- Мощные традиции **немецко-австрийского** романтического симфонизма были продолжены в последней трети XIX века в творчестве **А. Брукнера, Г. Малера, Р. Штрауса**.

ШУБЕРТ (Schubert) Франц

(1797-1828)

Австрийский композитор. Создатель романтических песни и баллады, вокального цикла, фортепианной миниатюры, симфонии, инструментального ансамбля. Песенность пронизывает сочинения всех жанров. Автор около 600 песен (на слова Ф. Шиллера, И. В. Гете, Г. Гейне), в т. ч. из циклов «Прекрасная мельничиха» (1823), «Зимний путь» (1827, оба на слова В. Мюллера); 9 симфоний (в т. ч. «Неоконченная», 1822), квартеты, трио, фортепианный квинтет «Фореллен» («Форель», 1819); фортепианные сонаты, экспромты, фантазии, вальсы, лендлеры.

МЕНДЕЛЬСОН (Мендельсон-Бартольди)

Феликс

(1809-1847)

Немецкий композитор, дирижер, пианист и органист. Основатель первой немецкой консерватории (1843, Лейпциг). Симфонии («Итальянская», 1833; «Шотландская», 1842), симфоническая увертюра «Фингалова пещера» (1832), музыка к пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1825), концерты для скрипки, для фортепиано с оркестром, «Песни без слов» (1845) для фортепиано, оратории.

ШУМАН (Schumann) Роберт

(1810-1856)

Немецкий композитор и музыкальный критик. Основатель и редактор «Нойе цайтшрифт фюр музик» («Новый музыкальный журнал», 1834). Создатель программных фортепианных циклов («Бабочки», 1831; «Карнавал», 1835; «Фантастические пьесы», 1837; «Крейслериана», 1838), лирико-драматических вокальных циклов («Любовь поэта», «Круг песен», «Любовь и жизнь женщины», все 1840); внес вклад в развитие романтической фортепианной сонаты и вариаций.

ВЕБЕР Карл Мария фон

(1786-1826)

Немецкий композитор и дирижер, музыкальный критик. Основоположник немецкой романтической оперы. 10 опер («Вольный стрелок», 1821; «Эврианта», 1823; «Оберон», 1826), виртуозные концертные пьесы для фортепиано («Приглашение к танцу», 1819; «Концертштюк» для фортепиано с оркестром, 1821).

БРАМС (Brahms) Иоганнес

(7 мая 1833, Гамбург — 3 апреля 1897, Вена)

Немецкий композитор. С 1862 жил в Вене. Выступал как пианист и дирижер. Симфонизм Брамса отличает органическое сочетание венско-классических традиций и романтической образности. 4 симфонии, увертюры, концерты для инструментов с оркестром, «Немецкий реквием» (1868), камерно-инструментальные ансамбли, сочинения для фортепиано («Венгерские танцы», 4 тетради, 1869-1880), хоры, вокальные ансамбли, песни.

БРУКНЕР Антон

(4 сентября 1824, Ансфельден — 11 октября 1896, Вена)

Йозеф Антон Брукнер;
Bruckner

австрийский композитор,
органист, педагог. Один из
крупнейших симфонистов
второй половины 19 века.
Автор 11 симфоний, 4
месс, Реквиема (1849).
Магнификата (1852),
песен.

Романтизм во Франции

- В середине **XIX** века **Франция** стала оплотом **зрелого романтизма**, а Париж - его духовным центром. В Париже концентрировалась культурная, в том числе и музыкальная жизнь Европы. Творчество крупнейшего композитора, реформатора симфонического оркестра **Г. Берлиоза**, а также традиции французской «большой оперы» (**Дж. Мейербер, Ф. Обер**) привело к дальнейшему развитию романтизма - в произведениях **К. Сен-Санса, С. Франка, Ж. Массне, Л. Делиба, А. Тома** и др.

МЕЙЕРБЕР (Meyerbeer) Джакомо

(1791-1864)

(наст. имя и фам. Якоб Либман Бер; Beer)
Немецкий и французский композитор.
Происходил из еврейской семьи, жившей в Германии. В 1816-1824 жил в Италии, с 1827 (с перерывами) и до конца жизни — в Париже. Писал для театров этих стран. Создал жанр большой героико-романтической оперы (см. Большая опера): «Роберт-Дьявол» (1830), «Гугеноты» (1835), «Пророк» (1849; в России под названием «Осада Гента», затем «Иоанн Лейденский»), «Африканка» (1864) и др.

СЕН-САНС (Saint-Saens) Камиль

(1835-1921)

Французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик. Один из организаторов Национального музыкального общества (1871).

Опера «Самсон и Далила» (1876), симфонии; «Интродукция и рондо каприччиозо» и 3 концерта для скрипки с оркестром, 5 концертов для фортепиано и 2 для виолончели с оркестром, фантазия для инструментального ансамбля «Карнавал животных».

ФРАНК Сезар

(1822-1890)

Французский композитор, органист, педагог. Один из основателей Национального музыкального общества (1871, с 1885 президент). Создатель крупной композиторской школы (среди учеников — В. д'Энди, Э. Шоссон). Представитель музыкального романтизма. Симфонические поэмы «Эолиды» (1876), «Проклятый охотник» (1882) для оркестра; «Джинны» (1884) и «Симфонические вариации» (1885) для фортепиано с оркестром и др. Профессор Парижской консерватории (с 1872)

МАССНЕ (Massenet) Жюль

(1842-1912)

Французский композитор, мастер лирической оперы (развивал лирико-романтическое направление). Оперы «Манон» (1884), «Вертер» (1886), «Таис» (1894), «Сафо» (1897). Профессор Парижской консерватории (1878-1896).

ДЕЛИБ (Delibes) Клеман Филибер Лео

(21 февраля 1836, Сен-Жермен-дю-Валь, Сарта — 16 января 1891, Париж)

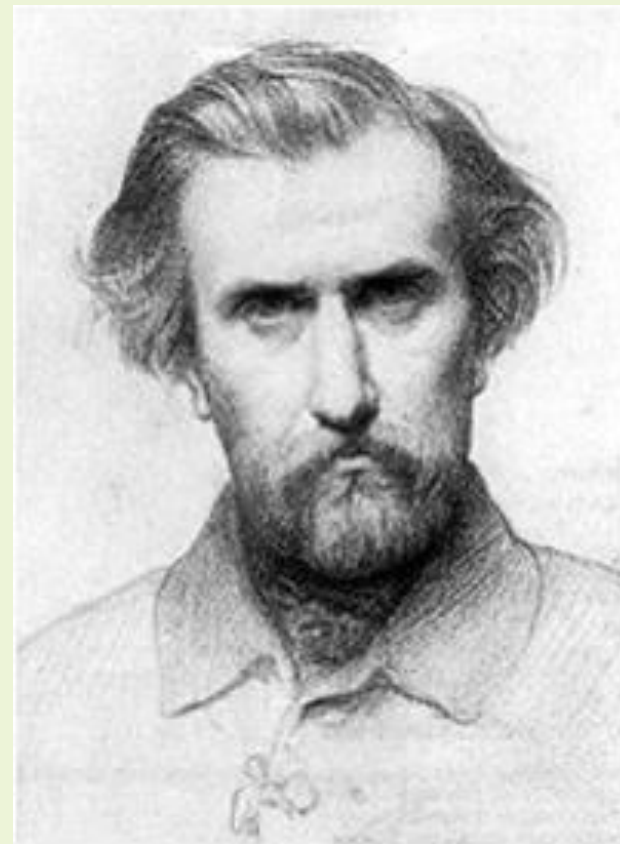
Французский композитор. Учился в Парижской консерватории. С 1853 работал аккомпаниатором в оперных театрах и церковным органистом в парижских соборах. С 1881 профессор Парижской консерватории. С 1884 член Института Франции. В 1885 дебютировал как композитор (оперетта «На два су угольков»). Известность принесли оперы: «Так сказал король» (1873), «Жан де Нивель» (1880), «Лакме» (1883). Наибольших высот достиг в балетной музыке («Ручей», 1866; в соавторстве с Л. Минкусом и Э. Дельведе). Балеты «Коппелия» (1870; по новелле Э.Т.А. Гофмана) и «Сильвия» (1876) — первые в западноевропейской музыке симфонизированные балеты; оказали влияние на развитие музыкально-хореографического искусства.

ТОМА (Thomas) Амбруаз

(1811-1896)

Французский композитор. Один из создателей жанра лирической оперы: «Миньон» (1866), «Гамлет» (1868). Автор комических опер «Кади» (1849), «Сон в летнюю ночь» (1850), балетов и др. С 1856 профессор (в 1871-96 директор) Парижской консерватории.

Романтизм.

Национальные европейские школы

- Национальные европейские школы также внесли свой значительный вклад в обогащение традиций романтизма. Среди известнейших европейских композиторов-романтиков:
- **Ф. Лист (Венгрия),**
- **Ф. Шопен (Польша),**
- **Н. Паганини, Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти (Италия),**
- **Э. Григ (Норвегия),**
- **К. Нильсен (Дания),**
- **Я. Сибелиус (Финляндия),**
- **Э. Элгар (Великобритания),**
- **А. Дворжак и Б. Сметана (Чехия),**
- **М. де Фалья и Э. Гранадос (Испания).**
- В русской музыке черты романтизма прослеживаются у **М. И. Глинки, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина.**

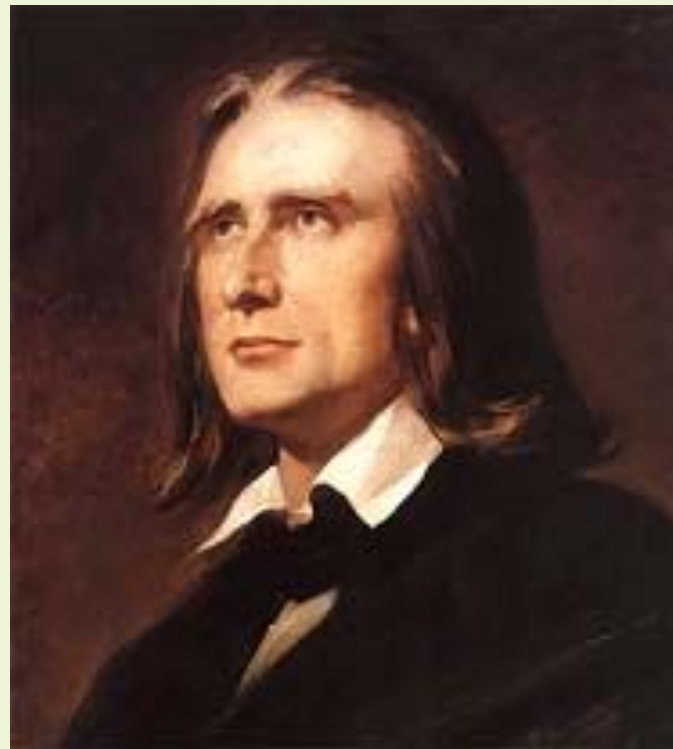
ЛИСТ (Liszt) Ференц

(1811-1886)

Венгрия

Венгерский композитор, пианист, дирижер. Создатель нового направления в пианизме. Придал фортепиано оркестровую мощь и красочность звучания, обогатил фортепианный репертуар (фантазии на оперные темы, обработки и транскрипции для фортепиано, симфонические произведения). Возглавлял веймарскую школу. Композитор-романтик, Лист стремился раскрыть в своих произведениях внутреннюю связь музыки с поэзией (многие сочинения Листа имеют литературно-сюжетную основу).

Оратории, «Фауст-симфония» (1857), 13 программных одночастных симфоний-поэм, 2 концерта для фортепиано с оркестром (1856, 1861); соната си-минор (1853), фортепианные циклы, 19 венгерских рапсодий, этюды, вальсы и другие произведения для фортепиано; хоры, песни (ок. 70), культовая музыка (был аббатом).

ШОПЕН (Chopin) Фридерик

Польша

(1 марта 1810, Желязова Воля, Польша —
17 октября 1849, Париж)

Польский композитор и пианист.

Музыке Шопена присущи лиризм, тонкость в передаче различных настроений; его произведения отличаются широтой национально-фольклорных и жанровых связей. По-новому истолковал многие жанры: возродил на романтической основе прелюдию, создал фортепианную балладу, опоэтизировал и драматизировал танцы — мазурку, полонез, вальс; превратил скерцо в самостоятельное произведение. Обогастил гармонию и фортепианную фактуру; сочетал классичность формы с мелодическим богатством и фантазией. В его фортепианном исполнении глубина и искренность чувств сочетались с изяществом, техническим совершенством.

2 концерта (1829, 1830), 3 сонаты (1828-44), фантазия (1841), 4 баллады (1835-42), 4 скерцо (1832-42), экспромты, ноктюрны, этюды и другие произведения для фортепиано; песни.

ПАГАНИНИ (Paganini) Никколо (1782-1840)

Италия

- Итальянский скрипач и композитор. Один из основоположников музыкального романтизма, заложил основы современной скрипичной техники. Первый из скрипачей, игравший в концертах наизусть. 24 «каприса» (соло), 6 концертов для скрипки с оркестром и др. С 1954 в Генуе проводится Международный конкурс скрипачей им. Паганини.

РОССИНИ (Rossini) Джоаккино (1792-1868)

Италия

Итальянский композитор. С творчеством Россини связан расцвет итальянской оперы 19 века. Его музыку отличают неистощимое мелодическое богатство, меткость, остроумие характеристик. Обогатил реалистическим содержанием оперу-буффа, вершина которой — его «Севильский цирюльник» (1816). Оперы: «Танкред», «Итальянка в Алжире» (обе 1813), «Отелло» (1816), «Золушка», «Сорока-воровка» (обе 1817), «Семирамида» (1823), «Вильгельм Телль» (1829, яркий образец героико-романтической оперы).

БЕЛЛИНИ (Bellini) Винченцо

Италия

(3 ноября 1801, Катания, — 23 сентября 1835, Пюто, близ Парижа)

Итальянский композитор.

Представитель

романтического

направления,

способствовал развитию

искусства бельканто.

Оперы «Сомнамбула»,

«Норма» (обе 1831),

«Пуритане» (1835).

ДОНИЦЕТТИ Гаэтано

Италия

(29 ноября 1797, Бергамо — 8 апреля 1848, там же)

(полн. Доменико Гаэтано Мария Доницетти, Donizetti)

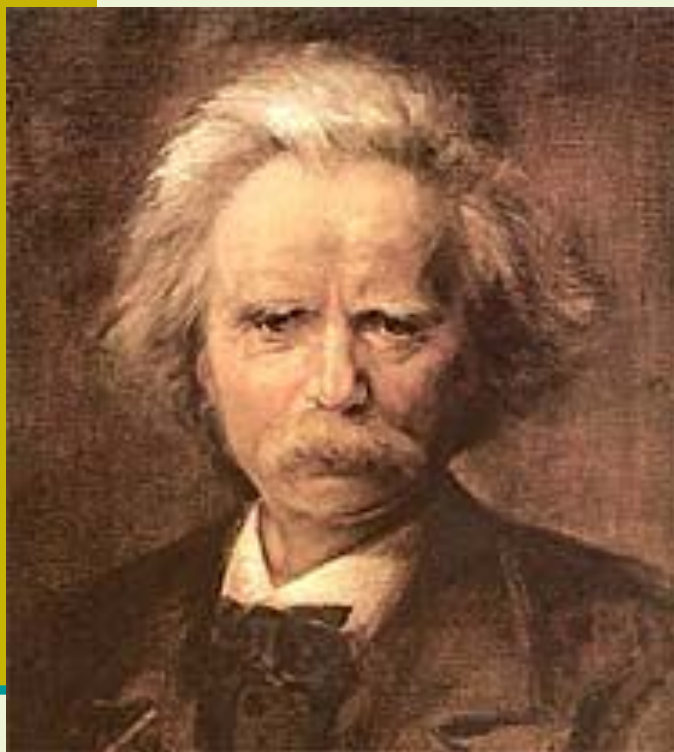
Итальянский композитор, представитель итальянской романтической оперной школы. С его творчеством связан расцвет искусства бельканто. Писал для театров Италии, Парижа, Вены. Оперы «Любовный напиток» (1832), «Лючия ди Ламмермур» (1835), «Дочь полка», «Фаворитка» (обе 1840), «Дон Паскуале» (1843).

ГРИГ Эдвард

(1843-1907)

Норвегия

Норвежский композитор, пианист, дирижер. Крупнейший представитель национальной композиторской школы, ярко претворивший в своих сочинениях норвежский музыкальный фольклор. В произведениях Грига воплощены образы северной природы, картины народной жизни.

2 сюиты из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (1888, 1896), сонаты для скрипки с фортепьяно и виолончели с фортепьяно; Концерт для фортепьяно с оркестром (1868), «Лирические пьесы» для фортепьяно (10 тетрадей, 1867-1901), вокальные сочинения (около 150 романсов и песен).

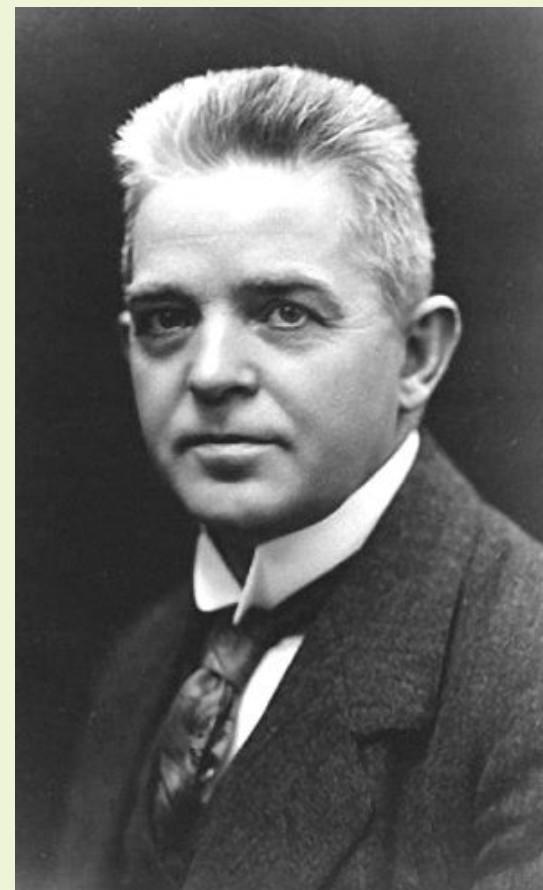

НИЛЬСЕН Карл

(1865-1931)

Дания

Датский композитор.
Дирижер Королевского
театра, оркестра
Музыкального общества.
Оперы «Саул и Давид»
(1902), «Маскарад» (1906), 8
симфоний (1892-1925),
кантаты, хоры, песни и др.
Профессор консерватории в
Копенгагене.

СИБЕЛИУС (Sibelius) Ян

(1865-1957)

Финляндия

Финский композитор, глава национальной музыкальной школы. Крупнейший симфонист. 7 симфоний, программные оркестровые сочинения, в т. ч. симфонические поэмы «Финляндия» (1899), «Дочь Севера» (1906), «Тапиола» (1926) и др., многие на сюжет «Калевалы» («Туонельский лебедь», 1893); концерт для скрипки с оркестром (1903), «Грустный вальс»; инструментальные ансамбли и пьесы, песни

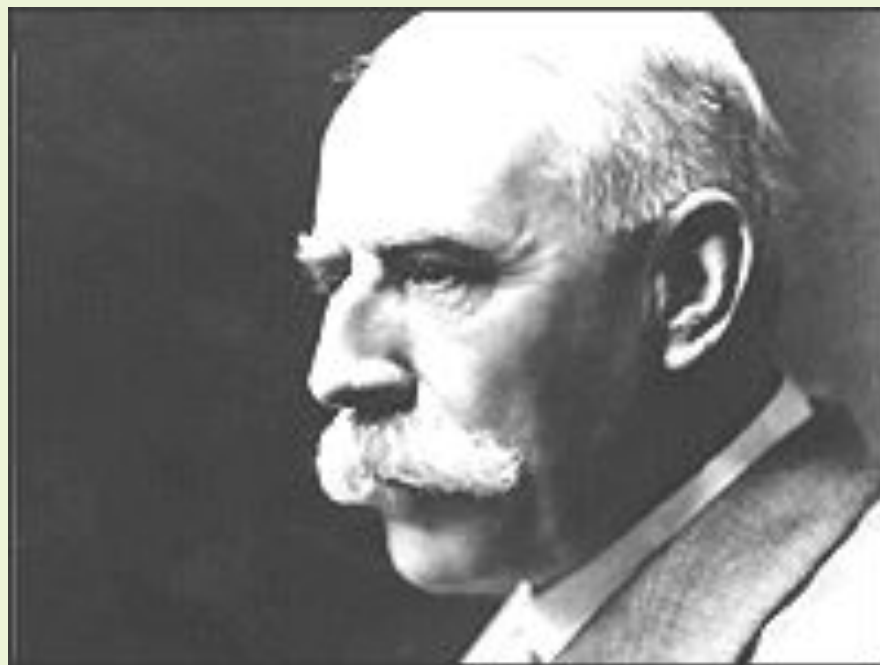

ЭЛГАР (Elgar) Эдуард

(1857-1934)

Великобритания

Английский композитор и дирижер. Деятель движения за возрождение традиций английской народной и старинной профессиональной музыки. Оратории (в т. ч. «Сновидение Геронтиуса», 1900), кантаты, оркестровые сочинения и др

ДВОРЖАК (Dvorak) Антонин

(1841-1904)

Чехия

Чешский композитор и дирижер.

Один из основоположников чешской музыкальной классики. 11 опер, кантатно-ораториальные сочинения, 9 симфоний (1865-1893), симфонические поэмы и другие оркестровые и камерно-инструментальные произведения, хоры, песни. В сочинениях претворены черты славянского музыкального фольклора, воплощены идеи национально-освободительной борьбы. Профессор и дирижер консерваторий в Праге и Нью-Йорке.

(кантата «Гимн чешских крестьян», 1885; увертюры «Родина моя», 1882; «Гуситская», 1883), картины природы и народного быта, сказочные народно-поэтические мотивы (5 симфонических поэм, оперы «Черт и Кача», 1899, «Русалка», 1901). Наиболее значительны оркестровые и инструментальные сочинения (9-я симфония «Из Нового света», 1893; «Славянские танцы» для оркестра, 1-2-й циклы, 1878-1887; концерты).

СМЕТАНА (Smetana) Бедржих (1824-1884)

Чехия

Чешский композитор, дирижер, пианист, музыкально-общественный деятель. Основоположник чешской оперы. Оперы, в т. ч. историческая «Бранденбуржцы в Чехии» (1863), комическая «Проданная невеста» (1866), трагическая «Далибор» (1867); цикл «Моя Родина» (6 программных симфонических поэм, 1874-1879), 2 струнных квартета (1876, 1883), хоры, «Чешские танцы» для фортепиано (2 тетради, 1877-1879) и др.

ФАЛЬЯ (Falla) Мануэль де (1876-1946)

Испания

Испанский композитор и пианист. Творчество Фальи — вершина современной испанской музыки. Оперы «Короткая жизнь» (1905; в России под названием «Девушка из предместья»), «Балаганчик маэстро Педро» (1923), балеты «Любовь-волшебница» (1915) и «Треуголка» (1919), сюита («симфонические впечатления») «Ночи в садах Испании» для фортепиано с оркестром (1915), пьесы для фортепиано, гитары. Статьи о музыке и музыкантах

ГРАНАДОС Энрике

(1867-1916)

Испания

(полн. Энрике Гранадос-и-Кампинья; Granados y Campina) испанский композитор, пианист, педагог. С творчеством Гранадоса связано возрождение национальной музыки — ренасимьенто. Фортепианные пьесы — циклы «Испанские танцы» (1900), «Гойески» (1911, на их основе одноименная опера, 1916). Руководил организованной им в Барселоне Академией музыки (с 1901).

ГЛИНКА Михаил Иванович

Россия

(1804—1857)

Русский композитор, родоначальник русской классической музыки. Автор опер «Жизнь за царя» («Иван Сусанин», 1836) и «Руслан и Людмила» (1842), которые положили начало двум направлениям русской оперы — народной музыкальной драме и опере-сказке, опере-былине. Симфонические сочинения: «Камаринская» (1848), «Испанские увертюры» («Арагонская хота», 1845, и «Ночь в Мадриде», 1851), заложили основы русского симфонизма. Классик русского романса. «Патриотическая песня» Глинки стала музыкальной основой государственного гимна Российской Федерации (1991- 2000). Учреждены Глинкинские премии (М. П. Беляевым; 1884-1917), Государственная премия РСФСР имени Глинки (в 1965-90); проводится конкурс вокалистов имени Глинки (с 1960).

ЧАЙКОВСКИЙ Петр Ильич

Россия

(1840-1893)

Русский композитор. Тонкий психолог, мастер-симфонист, музыкальный драматург, Чайковский раскрыл в музыке внутренний мир человека (от лирической задушевности до глубочайшей трагедии), создал высочайшие образцы опер, балетов, симфоний, камерных произведений. Новатор в области балета (музыка — ведущий компонент балетной драматургии). **Профессор Московской консерватории (1866-1878).**

Оперы: «Евгений Онегин» (1878, лирические сцены — новый тип оперы), «Мазепа» (1883), «Черевички» (1885), «Чародейка» (1887), «Пиковая дама» (1890), «Иоланта» (1891). Балеты: «Лебединое озеро» (1876), «Спящая красавица» (1889), «Щелкунчик» (1892). К мировым шедеврам принадлежат 6 симфоний (1866-1893), симфония «Манфред» (1885), увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (1866-1893), фантазия «Франческа да Римини» (1876), «Итальянское каприччио» (1880), 3 концерта для фортепьяно с оркестром (1875-1893); концерт для скрипки с оркестром, «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром (1876), фортепьянное трио «Памяти великого художника» (1882), романсы.

РАХМАНИНОВ Сергей Васильевич

(1873-1943)

Россия

Русский композитор, пианист, дирижер. В 1904-1906 дирижер Большого театра. С декабря 1917 жил за рубежом (с 1918 в США). В творчестве Рахманинова с особой силой воплощена тема родины. Романтический пафос сочетается в его музыке с лирико-созерцательными настроениями, неистощимое мелодическое богатство, широта и свобода дыхания — с ритмической энергией. 4 концерта, «Рhapsодия на тему Паганини» (1934) для фортепиано с оркестром, прелюдии, этюды-картины для фортепиано, 3 симфонии (1895-1936), фантазия «Утес» (1893), поэма «Остров мертвых» (1909), «Симфонические танцы» (1940) для оркестра, кантата «Весна» (1902), поэма «Колокола» (1913) для хора и оркестра, оперы «Алеко» (1892), «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини» (обе 1904), романсы.

СКРЯБИН Александр Николаевич

(1871-1915)

Россия

Русский композитор и пианист. В творчестве Скрябина воплощены идеи экстатической устремленности к неведомым «космическим» сферам, идея преобразующей силы искусства. Его музыке присущи напряженность тонуса, диапазон образов от одухотворенно-идеальных, утонченных до экспрессивно-героических. Яркий новатор музыкальных выразительных средств, главным образом гармонии; развивал идею светомузыки, впервые в музыкальной практике ввел в симфоническую поэму «Прометей» партию света. «Божественная поэма» (3-я симфония, 1904), «Поэма экстаза» (1907) для оркестра; 10 сонат, поэмы, прелюдии для фортепиано. Профессор Московской консерватории (1898-1904).

Поздний романтизм

- Поздний романтизм характеризуется дальнейшим развитием экспрессивности, утонченности, эмоциональной выразительности, богатейшим использованием тембровых возможностей большого симфонического оркестра. Это в свою очередь предопределило появление в европейской музыке новых течений - импрессионизма и экспрессионизма.

