

РОМАНТИЗМ

РОМАНТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ И
ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ В МУЗЫКЕ

- *«Сфера романтизма – «вся внутренняя, задушевная жизнь человека, та таинственная почва души и сердца, откуда поднимаются все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному, стараясь находить себе удовлетворение в идеалах творимых фантазией».*

(В.Г.Белинский)

- *«Романтизм – принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзии – его источник в том, в чем источник и искусства, и поэзии – в жизни».*

(В.Г.Белинский)

- На рубеже XVIII-XIX столетий господствующим направлением в художественной культуре стал **романтизм**. Его зарождение было связано с крушением идеалов Просвещения и разочарованием в итогах Великой Французской революции. Вера в торжество разума и справедливости исчезла, интерес к героическому и в жизни, и в искусстве иссяк, чувство беспомощности перед окружающим миром возросло.
- Мучительный разлад между идеалом и действительностью обусловил стремление индивида укрыться от реальной жизни. Прибежищем могло стать опоэтизированное прошлое, которое почти всегда ассоциировалось со Средневековьем, или мир фантастических грёз. Им могли стать экзотические страны, не тронутые цивилизацией и потому остающиеся местом, где можно обрести духовную свободу. Но в любом случае это было стремление к прекрасной мечте, к пересозданию реальности с помощью творческой фантазии.

- Реализация мечты была доступна лишь художнику с его гениальной интуицией и тонким мироощущением. Французский поэт-романтик **Альфред де Мюссе** (1810-1857) написал стихотворение, ставшее гимном романтизма, где судьба творческой личности, страдания и гибель которой предрешены, сравнивается с участью обреченной на смерть птицы, кормящей птенцов собственной кровью.

- Романтический идеал предполагал культ сильных страстей, а наиболее полный выход стихия чувств могла найти в музыке. Только музыке была подвластна передача тонких психологических нюансов – иронии, томления, скепсиса, меланхолии. Только музыка могла выразить ту страстность, с которой романтики искали ответы на вопросы: «Что есть добро и зло?», «Что есть мир?», «Что есть душа человека?». Возникло даже такое понятие, как *романтическая интонация вопроса*.

Характерным для музыки романтизма стало:

1. Обращение к теме любви, которая всегда смыкалась с темой одиночества и скитаний.
2. Обращение к природе, которая либо соответствовала чувствам героя, либо противопоставлялась им.
3. Обращение к литературным источникам и фольклору, которые затрагивали вечные вопросы бытия.

- Наряду с жанром песни, выдвинувшимся на первый план, появились такие новые жанры, как экспромт, музыкальный момент.
- Обращение к фольклору обусловило формирование ***национальных композиторских школ.***
- Они представлены:
 - Франц Шуберт в Австрии,
 - Рихард Вагнер, Карл Мария фон Вебер, Якоб Людвиг Мендельсон, Роберт Шуман, Иоганнес Брамс в Германии,
 - Гектор Берлиоз во Франции,
 - Джоаккино Россини в Италии,
 - Ференц Лист в Венгрии,
 - Эдвард Григ в Норвегии,
 - Фредерик Шопен в Польше.

Франц Шуберт (1797-1828)

- Одним из первых романтиков в музыке считается австрийский музыкант Франц Шуберт. Главное место в его творчестве заняли песни. Они не только составляли вокальные циклы, но и являлись основой сонат, симфоний, фортепианных миниатюр. Шуберт написал более шестисот песен, в том числе знаменитые песенные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» и «Лебединая песнь».

- Этот переход от тоски к надежде, от надежды к разочарованию, использованный Шубертом, к примеру, в песне «Весенний сон», не случайно называется «ложным просветлением». Особая красочность песни достигается благодаря звукоизобразительным приемам, к которым Шуберт прибег для иллюстрации текста

*Мне грезился луг веселый,
Цветов разноцветный ковер,
Мне снились поля и рощи,
И птичек мне слышался хор.*

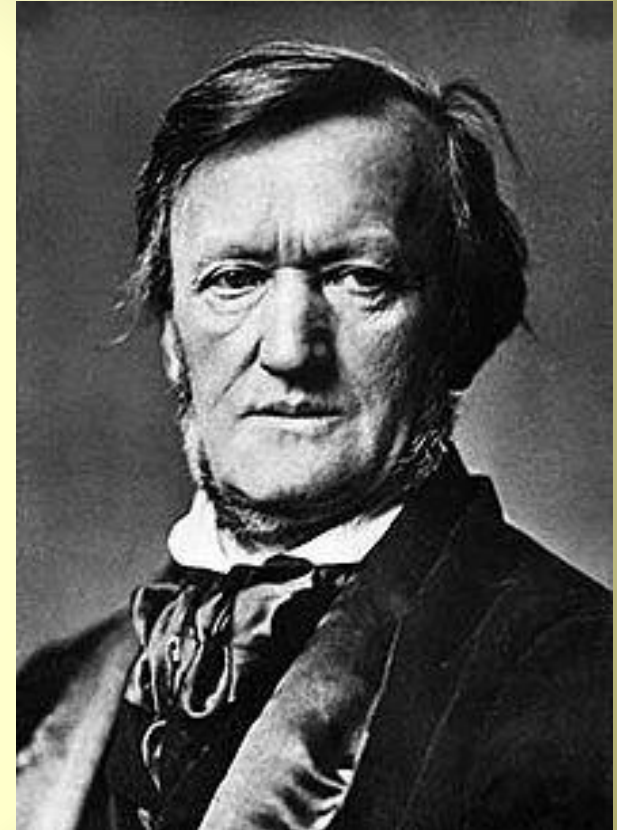
*Пропел петух внезапно,
Он сладкий сон прогнал,
Кругом был мрак и холод,
И ворон на крыше кричал.*

*Но кто же там цветами
Украсил мне окна все,
Смешон, кто видит зимою
День ясный во всей красе.*

(перевод С.Заяицкого)

Рихард Вагнер (1813-1883)

- Центральное место в наследии Рихарда Вагнера занимает опера. Реформируя оперу, он превратил ее в музыкальную драму, слив воедино музыкальное и драматическое действие. Поэтической основой музыкальной драмы он считал миф, лишенный всего случайного, выражающий вечное и бессмертное, а поэтому органично сочетающийся с музыкой. Одной из первых реформаторских опер стала опера «**Тангейзер**» (1845), в которой противопоставлены духовное и чувственное начала.

- По легенде, поэт Тангейзер, став возлюбленным Венеры, поселяется вместе с ней в сказочной «Венериной горе». Однажды, встретив в лесу рыцарей-миннезингеров (в средневековой Германии придворные поэты, исполняющие свои стихи под музыку), он едет с ними на поэтическое состязание о сущности любви. Певцы воспевают чистую духовную любовь, и лишь Тангейзер исполняет страстный гимн в честь любви чувственной, которую познал в гроте Венеры. Его изгоняют, и он вместе с пилигримами (странствующие богомольцы, паломники) отправляется в Рим с покаянием. Но папа Урбан налагает проклятие на грешника до тех пор, пока посох в его руке не расцветет. Удрученный Тангейзер умирает, а посох римского папы расцветает, обличая его недостойное жестокосердие.

The first system of musical notation consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. Both staves are in the key of D major (two sharps). The music features a melodic line in the treble staff and a supporting bass line in the bass staff. A fermata is placed over the final note of the treble staff.

The second system of musical notation consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. Both staves are in the key of D major. The treble staff contains a melodic line with several slurs and accents. The bass staff provides a harmonic accompaniment with chords and single notes.

The third system of musical notation consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. Both staves are in the key of D major. The treble staff continues the melodic line, while the bass staff provides a steady accompaniment. A fermata is placed over the final note of the treble staff.

- Борьба двух начал выразилась в музыке увертюры, построенной на главных темах оперы. Духовную чистоту воплощают образы пилигримов, тема которых звучит как торжественный хорал, открывающий увертюру. Основной раздел увертюры воссоздает вакханалию в гроте Венеры, эта музыка полна чарующей красоты, неги и упоения. Мерцающая и струящаяся, она рисует картину сбегавшихся со всех сторон в неясном сумраке волшебного грота сатиров, фавнов, вакханок. Неистовый вакхический танец сменяется восторженным гимном, который рыцарь Тангейзер поет Венере. Страстность и неистовость звучания, достигнув крайнего предела, как бы окутывается густой мглой. Вновь возникает торжественная тема пилигримов. Постепенно разрастаясь, она достигает огромной силы в звучании всего оркестра. Ее мощное утверждение в конце увертюры создает впечатление торжественного апофеоза.

Гектор Берлиоз (1803-1869)

- Характерной чертой музыки романтизма является *программность* – выражение идеи произведения в названии, сюжетной канве, литературном тексте. Гектор Берлиоз, к примеру, сам написал сюжетную канву к «Фантастической симфонии» (1830), посвященной его несчастной любви к актрисе Гарриет Смитсон.

- Музыкальная тема, проходящая через всё произведение и вызывающая устойчивые ассоциации либо с героем, либо с силами природы, либо с оттенками настроения, называется **лейтмотивом**. Из лейтмотива возлюбленной целиком вырастает музыка первой части симфонии – «Мечтания. Страсти». Во второй части «Бал» лейтмотив, звучащий среди изящного ля-мажорного вальса, означает встречу музыканта с предметом его грёз. В третьей части «Сцена в полях» действие разворачивается на фоне спокойной и приветливой природы. Умиротворенное душевное состояние героя длится, пока вновь зазвучавший лейтмотив возлюбленной не нарушает гармонию. В четвертой части «Шествие на казнь» лейтмотив возникает как последнее воспоминание о прекрасной женщине, которую герой убил. Пятая часть – мрачный фантасмагорический финал – называется «Сон в ночь шабаша». С потрясающей изобретательностью Берлиоз воссоздавал и мрачную, таинственную атмосферу ночи с бегущими по небу облаками, неверным светом луны, погребальным звоном колоколов, и сыплющуюся как из рога изобилия нечисть, прибывающую на шабаш, и неистовое вихревое кружение ведьм.

Иоганнес Брамс (1833-1897)

- Одно из главных мест в творчестве композиторов-романтиков занимал фольклор. Даже Иоганнес Брамс, считавшийся приверженцем классических традиций, написал цикл «Венгерские танцы» (1868-1880), где заметно влияние венгерского фольклора. Для танцев характерно чередование медленных, эпически распевных и быстрых зажигательных эпизодов с пунктирным ритмом, который называли «кадансами со шпорами». Музыка отличаются яркая патетичность, мелодическая орнаментика, экспрессия, возникающая подчас за счет так называемой цыганской гаммы.

1. Почему образ Пеликана, бывший в средневековом искусстве аллегорией Иисуса Христа, был востребован в эпоху романтизма?
2. Как основное кредо романтизма реализовалось в музыке?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ