

РОМАНТИЗМ

**Сочетание классических и
романтических образов 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.*

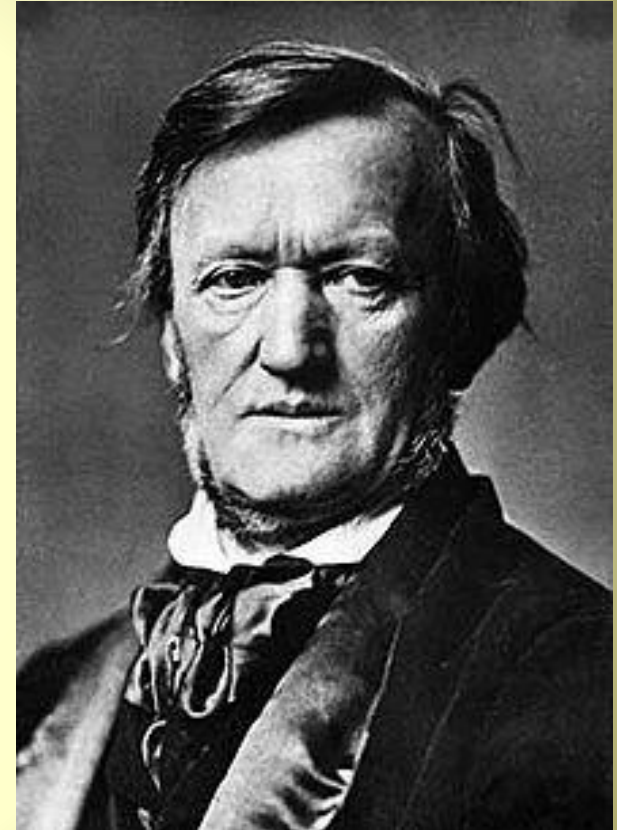
*Пропел петух внезапно,
Он сладкий сон прогнал,
Кругом был мрак и холод,
И ворон на крыше кричал.*

*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.

First system of a musical score. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The key signature has two sharps (F# and C#). The time signature is 3/4. The music consists of two measures. The first measure features a melodic line in the treble staff with eighth and quarter notes, and a bass line with quarter and eighth notes. The second measure continues the melodic line with a slur over the first two notes and a fermata over the final note, while the bass line continues with quarter notes.

Second system of a musical score. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The key signature has two sharps (F# and C#). The time signature is 3/4. The music consists of three measures. The first measure has a melodic line with a slur and a fermata, and a bass line with quarter notes. The second measure continues the melodic line with a slur and a fermata, and the bass line with quarter notes. The third measure features a melodic line with quarter notes and a fermata, and a bass line with quarter notes.

Third system of a musical score. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The key signature has two sharps (F# and C#). The time signature is 3/4. The music consists of two measures. The first measure has a melodic line with quarter notes and a slur, and a bass line with quarter notes. The second measure features a melodic line with a slur and a fermata, and a bass line with quarter notes.

- 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.

Вопрос и задание

1. Как основное кредо романтизма реализовалось в музыке?
2. Составить краткий конспект презентации