

Западноевропейская музыка романтизма

На рубеже XVIII – XIX столетий в европейском искусстве сложилось новое направление – романтизм. В отличие от представителей классицизма, которых интересовали прежде всего высокие общественные идеалы, романтики обратились к внутреннему миру человека.

В музыке особенности романтизма проявились очень ярко. Изменение художественного мышления привело к изменениям в системе музыкальных жанров.

Композиторы – классицисты предпочитали такие жанры, как симфония, соната, опера, инструментальный концерт. Романтики разработали лирическую миниатюру, дающую возможность выразить сокровенные чувства и движения души. Получили развитие песня и романс. Особое место в музыке заняла любовная лирика.

Это понятие толковалось очень широко. Программой могло служить название сочинения, указывающее на определенное состояние природы или души человека. Иногда музыка писалась как иллюстрация к произведению литературы или живописи. Порой композитор сам сочинял сюжет для инструментальной музыки (например, для симфонии) и излагал его в специальном пояснении к партитуре. Таким образом осуществлялась популярная в романтизме идея синтеза искусств – литературы, живописи и музыки. Композиторы в своих сочинениях использовали интонации, ритмы, мотивы народных песен и танцев. В романтической музыке нередки фантастические, сказочные образы. Картины природы в ней являются отражением внутреннего мира человека.

Страна	Композитор	Произведения
<i>Австрия</i>	<u>Франц Шуберт</u> (1797 – 1828)	9 симфоний; Симфония №8 «Неоконченная»; для фортепиано: сонаты, экспромты, музыкальные моменты. 600 песен, среди которых 3 вокальных цикла: «Прекрасная мельничиха», «В путь», «Лебединая песня».
<i>Германия</i>	<u>Роберт Шуман</u> (1810 -1856)	4 симфонии; концерт для фортепиано с оркестром; оратория «Рай и Пери», опера «Гановева»; фортепианные циклы: «Карнавал», «Бабочки», «Фантастические пьесы», «Крейслериана», сонаты.
<i>Польша</i>	<u>Фридерик Шопен</u> (1810 – 1849)	<u>Только для фортепиано:</u> мазурки, полонезы, вальсы, этюды, баллады, прелюдии, экспромты, сонаты, концерты для фортепиано с оркестром.

Австрийский композитор Франц Шуберт
(1797 – 1828) – первый представитель
романтизма в музыке.

Образование получил в Императорском конvikте, готовившем государственных чиновников. Однако, музыке обучался на высоком уровне. Учителем по композиции у Шуберта был Антонио Сальери.

Вокруг Шуберта сложился кружок почитателей, благодаря которым появились Шубертиады – музыкальные вечера, где пели, читали стихи, импровизировали.

Шуберт создал около тысячи произведений; это фортепианные и оркестровые произведения, песни. Инструментальная музыка Шуберта связана с традициями венской классической школы. Композитор написал девять симфоний. Особенно популярны Восьмая, имеющая подзаголовок «Неоконченная» (1822) и Девятая.

В «Неоконченной» симфонии бурные романтические чувства сочетаются с ясной классической формой. Однако, вместо обычной 4 частей, симфония имеет 2: 1- драматическая, 2 – лирическая.

Значительную часть фортепианной музыки Шуберта составляют небольшие музыкальные пьесы, или миниатюры. Например, лендлеры, написанные для музицирования, во время шубертиад.

Шуберт писал циклы миниатюр: «Экспромты», «Музыкальные моменты». Каждая пьеса передает определенное душевное состояние.

Композитор обращался к жанру сонаты.

Шуберт создал более 600 песен. Каждая из них – рассказ о человеке, способном на сильные, искренние чувства. Главное выразительное средство в песнях – мелодия, гибкая и певучая. В каждой музыкальной фразе заключено множество тончайших звуковых и эмоциональных нюансов.

Среди песен композитора выделяются жанровые зарисовки – «Форель», романтические баллады – «Лесной царь». Партия фортепиано обогащает вокальную мелодию.

Три вокальных цикла: «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» на слова В. Мюллера.

Сборник песен на стихи разных немецких поэтов «Лебединая песня» вышел после смерти автора.

Немецкий композитор – романтик Роберт Шуман (1810 – 1856)

Получил юридическое образование в Гейдельбергском университете. Все свободное время отдавал музыке. Основал в Лейпциге «Новый музыкальный журнал», куда писал статьи не от своего имени, а от имени выдуманных героев: Флорестана, Эвзебия и Раро. Эти персонажи воплощали стороны личности самого композитора: Флорестан – пылкий бунтарь, его речь горяча, шутки едки. Эвзебий – поэт, вдохновенный мечтатель; Раро – спокойный и объективный ценитель искусства.

Шуман верил в существование духовного союза музыкантов и называл его «Давидсбунд», что значит «Давидово братство». Основателем союза композитор считал библейского царя Давида, автора псалмов, который, отстаивая свободу и веру своего народа, боролся с племенем филистимлян. Подобно Давиду, считал Шуман, члены «Давидсбунда» борются с филистерством – мещанским отношением к музыке. Давидсбундлерам свойственны смелость мысли, сила чувств и неутомимый дух творческих исканий. К союзу композитор причислял близких друзей, вымышленных Флорестана, Эвзебия и Раро, талантливых художников всех эпох – как современников (Берлиоза, Мендельсона, Шопена, Паганини), так и предшественников (Баха, Моцарта).

Время расцвета композиторского таланта Шумана приходится на 30-е годы XIX века. Тогда появились циклы фортепианных пьес «Бабочки» (1831), «Карнавал» (1838), «Фантастические пьесы» (1837), «Крейслериана» (1838), а также фортепианные сонаты.

«Карнавал» Шумана состоит из 20 маленьких пьес, и у каждой свои герои. Это и дорогие Шуману люди – будущая жена Клара Вик (пьеса «Киарина»), первая любовь композитора Эрнестина фон Фриккен («Эстрелла»), и выдающиеся музыканты – Фридерик Шопен, Никколо Паганини, и двойники самого композитора – Флорестан и Эвзебий. В «Карнавале» участвуют персонажи итальянской комедии масок (Коломбина, Панталоне, Арлекин, Пьеро) и просто танцующие буквы. Пьесы объединены общей идеей. В каждой из них присутствует один и тот же мотив из трех или четырех нот. Цикл можно рассматривать как музыкальный автопортрет Шумана. Кульминация цикла – заключительный «Марш давидсбундлеров против филистимлян», где темы давидсбундлеров побеждают глуповатую тему старинной песни, олицетворяющую консерватизм филистеров. Шуман автор вокального цикла «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины», «Мирты». Он автор фортепианного концерта и 4 симфоний, первая и третья имеют названия «Весенняя» и «Рейнская»

Фридерик Шопен (1810 – 1849) – гениальный композитор, обладатель необыкновенного мелодического дара

К 15 годам Шопен стал известным в Варшаве пианистом и композитором. Осенью 1830 г. Шопен уехал за границу. Он собирался посетить с концертами культурные центры Европы: Австрию, Германию, Францию, Италию. Ни сам композитор, ни его друзья и родные не могли предположить, что на родину он больше не вернется. Вскоре после отъезда Шопена началось польское восстание (1830 – 1831). Под впечатлением от этого события, Шопен написал знаменитый «Революционный этюд».

В этом произведении слились боль, гнев и скорбь. Оно стало первым драматическим сочинением Шопена, прообразом его будущих творений, посвященных судьбе родины. Композитор решил остаться во Франции. В 1831 году он приехал в Париж, где и прожил вторую половину жизни. Его друзьями и близкими знакомыми стали выдающиеся музыканты Ференц Лист, Гектор Берлиоз, Винченцо Беллини, писатели и поэты Оноре де Бальзак, Генрих Гейне, Жорж Санд, Адам Мицкевич, Эжен Делакруа. Мировую славу Шопену принесли произведения, написанные именно в «парижский» период. Проникновенный лиризм, мелодическое богатство и изящество ранних произведений дополнились глубоким драматизмом. Многие произведения композитор создал в ритме польских народных и городских танцев (мазурка, полонез, вальс). Мазурки Шопена – это маленькие музыкальные поэмы, грустные, драматические и лирические; полонезы звучат величественно, воскрешая славные времена рыцарской Польши; в вальсах слышится воспоминание о счастливых днях на родине; баллады трагичны по содержанию.

«Двадцать четыре прелюдии» Шопена – краткие пьесы, каждая из которых законченная картина.

Шопен отдал дань и классическим формам. Одно из высших достижений композитора – Соната си бемоль минор с Траурным маршем. В этом произведении видят горькие раздумья о судьбе Польши. Это глубоко драматические и философски мудрые размышления о жизни и смерти.

Шопен умер в возрасте 39 лет от туберкулеза. Тело его похоронено на кладбище Пер – Лашез в Париже, а сердце в Польше. Так хотел сам композитор.