

РОМАНТИЗМ В МУЗЫКЕ

Музыкальная литература
зарубежных стран

Новый, **романтический** взгляд на мир появился в европейском искусстве на рубеже XVIII – XIX веков. В Германии возникло движение «Бури и натиска». Писателей этого времени, особенно молодого И.В.Гёте и Ф.Шиллера, более всего занимал внутренний мир героя, его яркие и сильные страсти. В какой-то степени, это и стало предвестником **РОМАНТИЗМА**.

Не случайно Р.Шуман, говоря о XVIII веке, утверждал:

«Лишь этот чистый родник может питать силы нового искусства».

XVIII век называют **веком Просвещения**: время преклонения перед разумом, философией, наукой. В те времена считали, что борьба с невежеством, распространение культуры приведут к устранению всякого зла на земле. **СВОБОДА**, **РАВЕНСТВО** и **БРАТСТВО** – вот цель, к которой нужно стремиться, чтобы создать мир счастья и справедливости.

Э.Делакруа
«Свобода, ведущая
народ»

Эти идеалы стали знаменем **ВЕЛИКОЙ
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1789 года.**

Но надежды на справедливое устройство общества рухнули. Европейские государи объединились в «Священный союз», действия которого вызвали, как писал А.Пушкин, **«ЗАКОНОВ ГИБЕЛЬНЫЙ ПОЗОР, НЕВОЛИ
НЕМОЩНЫЕ СЛЕЗЫ»**. Полиция, цензура, продажная власть денег - все стояло на пути свободного слова, благородного порыва.

Новая жизнь принесла мыслящим людям настроения разочарованности и безнадёжности. Эти новые чувства, как в зеркале, отразились в искусстве.

Само слово **РОМАНТИЗМ** произошло от испанского romance. Так в средние века называли рыцарский роман. В XVIII веке оно означало «странное», «фантастическое», «живописное», что ярко обозначило суть эпохи. **РАЗРЫВ МЕЖДУ МЕЧТОЙ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ, ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ПРЕКРАСНОЙ МЕЧТЫ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ** лежит в основе романтизма. Его **ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ** становится изображение внутреннего мира человека.

РОМАНТИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ

Романтический герой - личность сложная, страстная, с бесконечно глубоким внутренним миром. Романтики противопоставляют яркую свободную личность мрачной действительности, отсюда – тема **ОДИНОЧЕСТВА, СКИТАЛЬЧЕСТВА.**

И вот один на свете я
Среди безбрежных вод...
О ком жалеть, когда меня
Никто не вспомнит?
С тобой, корабль, в далекий
свет
Помчусь сквозь бури вой...
Куда? О том заботы нет,
Лишь только б не домой.
Привет, лазурные валы!
Исчезните с пути,
Привет, пустыни и скалы,
Мой край родной прости!

Джордж Байрон 1788-1824гг
английский поэт-романтик.

Как горд и одинок этот герой!
Смятение и тоска гонят его из
одной страны в другую. Но
скитания не приносят ему покоя...

ТЕМЫ РОМАНТИЗМА

Как правильно считали романтики, человеческая личность - неповторима, внутренний мир человека – величайшая ценность. Романтическое искусство часто отражало страсти, кипевшие в душе человека, рисовало мир его надежд и мечтаний.

ТЕМА ЛЮБВИ – занимала господствующее место и сквозной нитью проходила через творчество всех романтиков.

ТЕМЫ РОМАНТИЗМА

Не находя места в окружающем мире, герой находит утешение в «**МИРЕ МЕЧТЫ**», этот мир каждый художник видит по-своему: он может погрузиться в далекую историческую эпоху, найти духовную опору **в образах прошлого**.

Так, романтики открыли принцип **ИСТОРИЗМА** в искусстве. Так появился интерес к национальной культуре, к народной жизни.

Уильям Тернер «Возведение Карфагена»

ТЕМЫ РОМАНТИЗМА

Мир прошлого соседствует с миром **ФАНТАСТИЧЕСКИМ**, куда романтический герой бежит в надежде уйти от обыденности.

Другая мечта художника –романтика – сочная **ЭКЗОТИКА ДАЛЕКИХ НЕВЕДОМЫХ СТРАН**: американские прерии, суровые горные перевалы, опасные плаванья.

Один из прекраснейших романтических миров – царство **ПРИРОДЫ**, этот образ может быть сродни страстной натуре героя или противостоять ему, как враждебная сила.

Уильям Тернер «Рыбаки на море»

Джон Констебл «Белая лошадь»

Иван Айвазовский «Лунная ночь на Капри»

ЖАНРЫ РОМАНТИЗМА

Новые темы и образы потребовали новых жанров. В литературе появились:

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ, БАЛЛАДА, ЛИРИКО-ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭМА.

Крупным достижением эпохи явился

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН, основоположником которого считается Вальтер Скотт (1771-1832)

Ведущими жанрами стали - **НОВЕЛЛА** и **СКАЗКА** (Братья Гримм, Шарль Перро, Людвиг Тик).

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ РОМАНТИЗМА

Музыкальный **РОМАНТИЗМ** сложился в начале XIX века и развивался в тесной связи с литературой. Глубокий интерес к человеческой личности, ее внутреннему миру обусловил обновление жанров. Господствующее положение приобретает ЛИРИКА. На первый план выходят жанры **песни** и **инструментальной миниатюры**.

ПЕСНЯ

Это не был новый вид музыки, но в песне романтиков появился тот же герой, что и в поэзии,- одинокий скиталец. Этот жанр давал возможность обратиться к множеству других тем. Объединяет же романтические песни тонкая поэтичность образов, мечтательность, лиризм.

Часто композитор не ограничивался одной песней, создавая целый песенный цикл, своего рода «дневник», на протяжении которого слушатель мог следить за судьбой героя, погружаясь в его чувства и настроения.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МИНИАТЮРА

В небольшом инструментальном сочинении можно было запечатлеть и мимолетные чувства, и глубокое душевное потрясение, мгновенное настроение, и зарисовку с натуры. Так возникли новые жанры: **НОКТЮРН, ПОЭМА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ, ЭКСПРОМТ, ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ БАЛЛАДА.** А известные ранее – под влиянием нового содержания, часто меняли свой облик, например, - **ПРЕЛЮДИЯ** или пьесы в характере танца: **ВАЛЬС, ПОЛОНЕЗ, МАЗУРКА.**

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МИНИАТЮРА

Также, как и в вокальной музыке, композиторы стремились к созданию **ЦИКЛОВ**, «инструментальных дневников». Следует обратить внимание на особую роль **ПРОГРАММНОСТИ** в творчестве романтиков. Теперь и у самого цикла, и у отдельных частей может появиться название, помогающее слушателю и исполнителю понять содержание музыки.

Обновление коснулось и классических жанров.

Внимание к выразительным деталям, эмоциональная насыщенность, лиризм музыкальных тем во многом изменили облик **СОНАТ** и **СИМФОНИЙ**.

В **ОПЕРАХ** появляются **новые темы**: народное восстание, героико-романтический сюжет, рождается народно-сказочная опера.

Интерес к народному искусству проявился в творчестве всех композиторов - романтиков.

В эпоху романтизма сложились
НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОЗИТОРСКИЕ ШКОЛЫ:

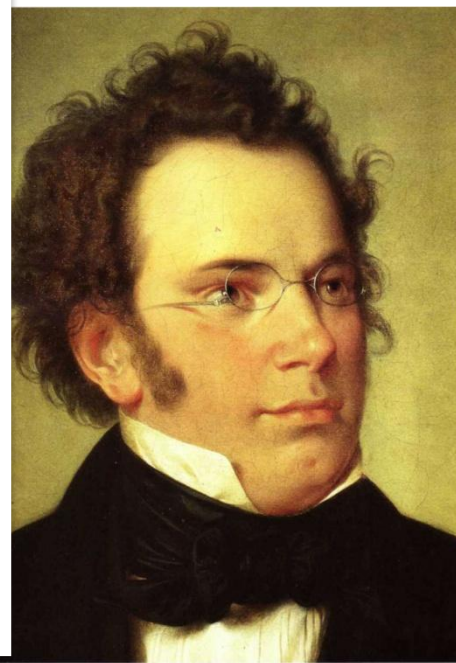
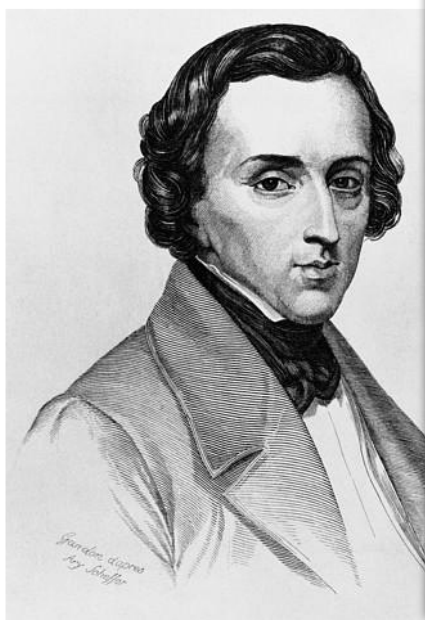
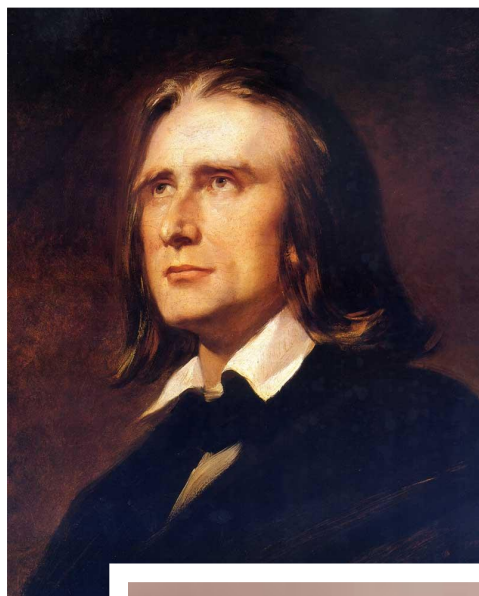
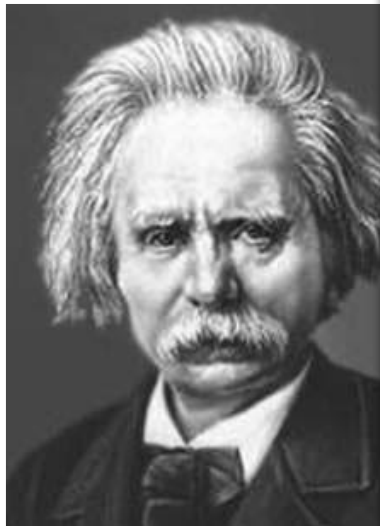
польская (Фредерик Шопен)

венгерская (Ференц Лист)

чешская (Антонин Дворжак и
Берджих Сметана)

норвежская (Эдвард Григ)

немецкая (Роберт Шуман)

КОМПОЗИТОРЫ - РОМАНТИКИ