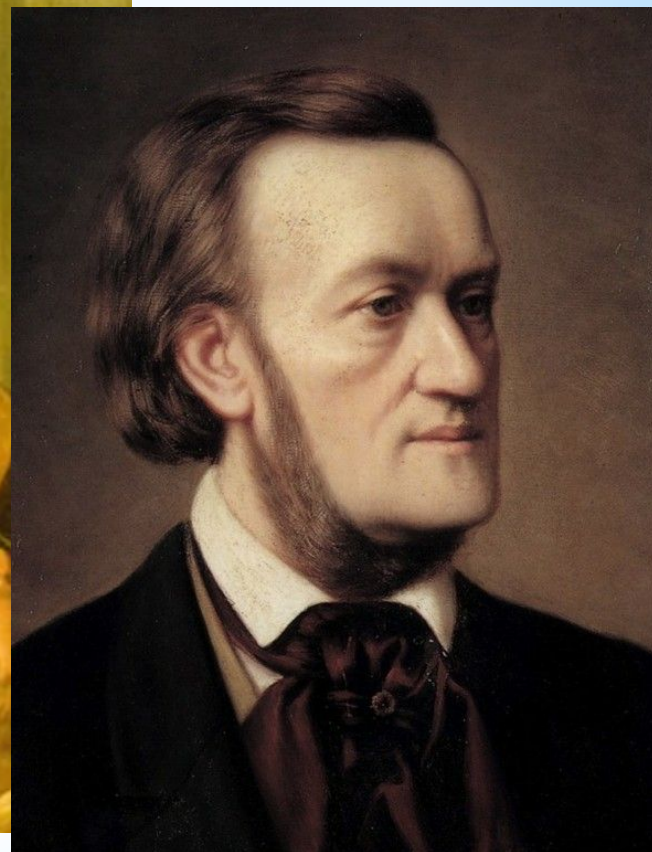

Музыка западноевропейского романтизма

Часть 2

H. Berlioz

Страна	Композитор	Произведения
Франция	Гектор Берлиоз (1803 – 1869)	<u>Основоположник подробно объясненной программной симфонии:</u> <u>«Фантастическая симфония, или эпизод из жизни артиста»» (1830г.), симфония с солирующим альтом «Гарольд в Италии», драматическая симфония с солистами и хором «Ромео и Джульетта», «Траурно – триумфальная симфония» для духовых инструментов, драматическая легенда «Осуждение Фауста», кантата «Сарданапал», опера «Бенвенуто Челлини», оратория «Детство Христа», оперная трилогия «Троянцы» (1859) по мотивам героического эпоха римского поэта Вергилия «Энеида», комическая опера «Беатриче и Бенедикт» (1862) по комедии Шекспира «Много шума из ничего».</u>

<i>Страна</i>	<i>Композитор</i>	<i>Произведения</i>
<u><i>Италия</i></u>	<u><i>Никколо Паганини</i></u> <i>(1782 – 1840)</i>	<i>Двадцать четыре каприса для скрипки соло; сонаты для скрипки и гитары; камерные ансамбли; 6 концертов для скрипки с оркестром.</i>
<u><i>Германия</i></u>	<u><i>Рихард Вагнер</i></u> <i>(1813 – 1883)</i>	<u><i>Оперы:</i></u> «Летучий голландец», «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге», «Лоэнгрин», «Нюрнбергские мастерзингеры», четырехчастный оперный цикл (тетралогия) «Кольцо Нибелунга»: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов»; опера «Тристан и Изольда», опера «Парсифаль».

Французскому композитору – романтику Гектору Берлиозу музыкальная культура обязана появлением **программных симфонических произведений.**

В основе его симфоний лежит литературный сюжет, который мастер раскрывает музыкальными средствами. В отличие от авторов программных сочинений XVII – XVIII веков, дающих лишь намек на возможное понимание музыки, Берлиоз подробно объяснял содержание своего произведения в словесном тексте, предпосланном нотному.

Родители Берлиоза будущего сына связывали с медициной, однако, после юношеского опыта сочинения романсов и камерных ансамблей, и абсолютной любви к музыке, он поступил в Парижскую консерваторию.

В 1827 году в Париж приехала на гастроли английская театральная труппа, игравшая трагедии Уильяма Шекспира. На Берлиоза глубокое впечатление произвела ведущая актриса Генриетта Смитсон. С историей любви к этой молодой, красивой и талантливой женщине, ставшей впоследствии женой композитора, связано написание одного из лучших его произведений «Фантастической симфонии». За кантату «Сарданапал» (1830г.) Берлиоз был удостоен Большой Римской премии, которая давала выпускникам консерватории возможность совершенствовать мастерство в Италии в течение трех лет. Именно в Италии родились замыслы таких произведений, как «Гарольд в Италии», опера «Бенвенуто Челлини» (1837г.). В качестве сюжетной основы симфонии с солирующим альтом «Гарольд в Италии» (1834) композитор использовал поэму Джорджа Гордон Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда». В 1839 году в Париже состоялась премьера драматической симфонии с солистами и хором «Ромео и Джульетта». Исполнительский состав заставляет вспомнить Девятую симфонию Бетховена. Но немецкий композитор использует солистов и хор лишь в финале, Берлиоз же – на протяжении всего произведения. В 1840 году Берлиоз написал «Траурно – триумфальную симфонию», предназначенную для исполнения на открытом воздухе (в составе оркестра лишь духовые инструменты). В симфонии три части: 1 – «Траурное шествие», 2 – Надгробная речь», 3 – «Апофеоз» («Слава павшим героям»). Симфония посвящена памяти жертв Июльской революции 1830г.

Первым исполнением руководил сам Берлиоз: он шел по Парижу впереди оркестра и дирижировал саблей. Шествие было приурочено к церемонии перенесения праха жертв революции и освящению колонны их памяти.

Одно из интересных произведений 40 – х гг. – драматическая легенда «Осуждение Фауста». Образ главного героя композитор трактует в романтическом ключе. Фауст всецело подчиняется власти Мефистофеля и ввергается в преисподнюю вместе с ним. Сочинение содержит арии, речитативы, хоры, ансамбли.

В последний период творчества композитор обратился к религиозным и мифологическим сюжетам. Он написал ораторию «Детство Христа» (1854), оперную дилогию «Троянцы» (1859) по мотивам героического эпоса римского поэта Вергилия «Энеида». В это же время появилась комическая опера «Беатриче и Бенедикт» (1862) по комедии Шекспира «Много шума из ничего». Деятельность Берлиоза не исчерпывается созданием музыкальных произведений. Он много работал над искусством оркестровки: находил неожиданные сочетания тембров, вводил новые инструменты, писал сольные партии для инструментов, считавшихся ранее второстепенными. Все оркестровые находки Берлиоза не были стремлением к оригинальности, а служили раскрытию художественного образа. Берлиоз также был выдающимся дирижером. Он постоянно гастролировал как дирижер по городам Германии, Австрии, Англии и дважды побывал в России.

Гектор Берлиоз «Фантастическая симфония, или Эпизод из жизни артиста» (1830г.)

Первое зрелое сочинение Берлиоза. Состоит из пяти частей, что было новшеством для того времени. Берлиоз руководствовался не традициями жанра, а конкретным сюжетом собственного произведения. К каждой части композитор написал специальное пояснение – программу.

Музыкальный стержень симфонии – тема возлюбленной, которая становится лейтмотивом.

Лейтмотив – (с нем.ведущий мотив) – это музыкальная фраза или тема, появляющаяся в нескольких (иногда во всех) частях произведения как характеристика какого-либо персонажа, предмета, чувства или идеи.

1 часть – «Мечтания.Страсти» - тема возлюбленной становится главной. Музыка рисует светлый и нежный образ.

2 часть – «Бал». Картину бала создает тема вальса, которую исполняют струнные инструменты.

3 часть – «Сцена в полях» – можно назвать музыкальным пейзажем

4 часть – «Шествие на казнь». Герою снится, что он убивает возлюбленную, осужден на смерть и его ведут на казнь.

5 часть – «Сон вночь шабаша». В воображении героя его похороны превращаются в шабаш нечистой силы.

«Фантастическая симфония»

Берлиоза стала первой романтической программной симфонией. Она

отразила настроения новой эпохи.

Автор показал одиночество

художника, его внутренний мир,

жизнь, в которой переплетены

счастье и страдание.

Никколо Паганини (1782 – 1840)

Итальянский скрипач и композитор Никколо Паганини родился в Генуе в семье мелкого торговца. Он рано научился играть на мандолине и скрипке и уже в 11 лет дал свой первый концерт в родном городе. Он известен как автор сложнейших по технике исполнения 24 каприсов для скрипки соло. Каприсом (от фр. – прихоть, каприз) называют разновидность этюда. Эти сочинения и сейчас входят в репертуар выдающихся скрипачей. Он также писал сонаты для скрипки и гитары, камерные ансамбли. Позже появились концерты для скрипки с оркестром. В свои пьесы Паганини ввел новые, очень сложные технические приемы. Однако виртуозность была для него не самоцелью, а средством выражения нового (романтического) содержания, необычных фантазий, настроений и переживаний художника. Выступления Паганини проходили с необычайным успехом. Он умел блестяще импровизировать.

Импровизация – форма исполнительского искусства, в которой произведение создается в момент представления.

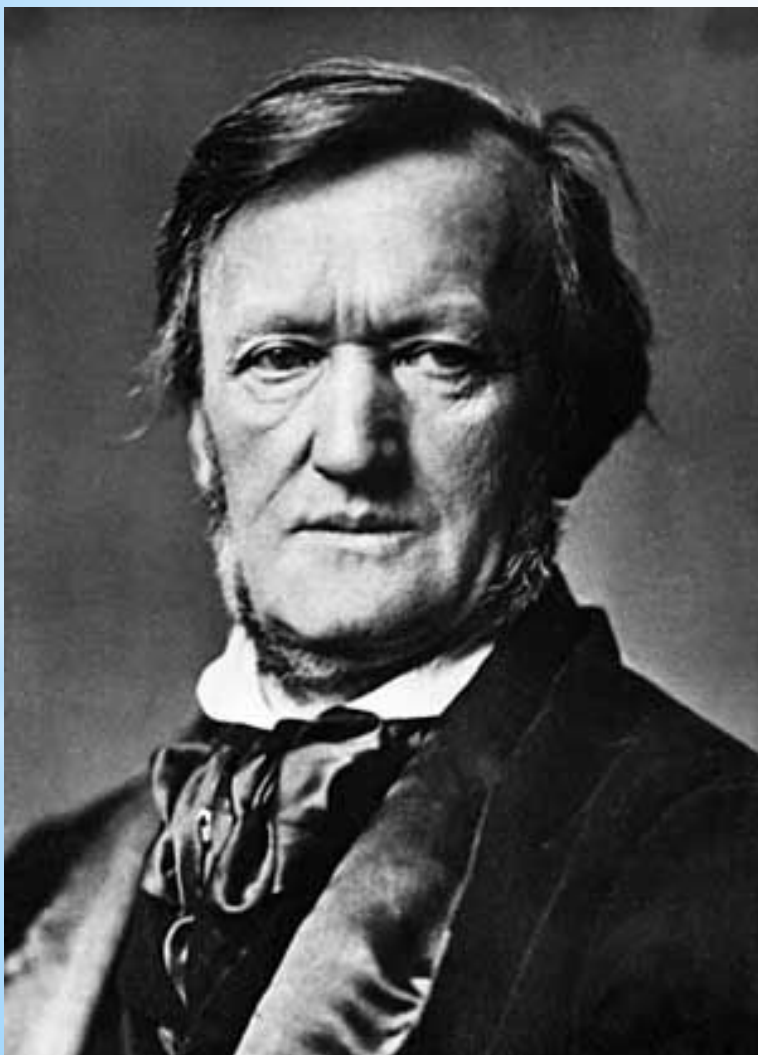

*Жан Огюст Доменик Энгр.
Портрет Паганини.*

*Эжен Делакруа.
Портрет Паганини.*

Немецкий композитор – романтик Рихард Вагнер был не только выдающимся музыкантом, но и теоретиком, сформулировавшим собственное понимание основных принципов развития музыкального искусства.

Вагнер – в основном оперный композитор. Первой зрелой оперой Вагнера стал «Летучий голландец» (1841). В основу сюжета легла новелла Генриха Гейне и средневековая легенда, рассказывающая о корабле – призраке и о моряке, обреченном на бесконечные скитания по морям в поисках любви и преданности. Текст либретто, как и для всех последующих опер, Вагнер писал сам. Отличительной особенностью сочинения было создание композитором великолепных музыкальных картин природы, на фоне которых ярко вырисовываются образы действующих лиц. В «Летучем голландце» композитор впервые использовал систему лейтмотивов, которую позже стал применять постоянно.

В 1843 году Вагнер получил должность королевского капельмейстера Придворной оперы в Дрездене. Семь лет, проведенные в этом городе – одни из самых плодотворных в жизни композитора. Здесь он создал оперы «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» (1845), «Лоэнгрин» (1848), задумал цикл «Кольцо Нибелунга», оперу «Нюрнбергские мастерзингеры». Основой вокальных партий в операх Вагнера была музыкальная декламация. Мелодии текут свободно, как речь, передавая все необходимые по сюжету нюансы драматического действия. Также в операх Вагнера важна роль оркестра. Он является едва ли не главным действующим лицом в опере. Именно в партии оркестра звучат основные лейтмотивы, даются образные характеристики героев. Некоторые части оркестровой музыки можно считать законченными произведениями. Увертюра к опере «Тангейзер» или вступление к третьему акту «Лоэнгрина» – настоящие симфонические поэмы.

В «годы изгнания» Вагнера из Германии, когда в Саксонии произошла революция и власти обвинили Вагнера в сочувствии к повстанцам, он уехал в Швейцарию, где окончательно сформировались творческие принципы композитора. Он пришел к мнению, что чисто инструментальные сочинения исчерпали себя – уже Бетховену в финале Девятой симфонии понадобилось поэтическое слово для осуществления творческого замысла. «Музыка будущего», по мнению Вагнера, должна стать искусством, в котором соединяется драма, поэзия и музыка. Оно будет выражать нравственные идеи. Главным жанром «музыки будущего» станет музыкальная драма.