

Романтизм в музыке

Музыка заняла особое место в эстетике романтизма. Она была объявлена образцом и нормой для всех областей искусства, поскольку способна наиболее полно выразить движения души. «Музыка начинается тогда, когда слова заканчиваются» (Г.Гейне).

Музыкальный романтизм как направление сложился в начале XIX века и развивался в тесной связи с различными течениями в литературе, живописи и театре. Начальный этап музыкального романтизма представлен творчеством Ф. Шуберта, Э. Т. А. Гофмана, К. М. Вебера, Н. Паганини, Дж. Россини; последующий этап (1830–50-е годы) – творчеством Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Г. Берлиоза, Ф. Листа, Р. Вагнера, Дж. Верди. Поздний этап романтизма простирается до конца XIX века. Таким образом, если в литературе и живописи романтическое направление в основном завершает свое развитие к середине XIX столетия, то жизнь музыкального романтизма в Европе гораздо продолжительнее.

В музыкальном романтизме, так же как в других видах искусства и литературе, противопоставление мира прекрасных, недостижимых идеалов и повседневности породило, с одной стороны, драматическую конфликтность, господство трагических мотивов одиночества, безысходности, скитальчества, с другой – идеализацию и поэтизацию далёкого прошлого, народного быта, природы.

Подобно другим романтикам музыканты были убеждены в том, что чувства составляют более глубокий пласт души, чем разум: «разум заблуждается, чувства – никогда» (Р. Шуман).

Присущий романтической музыке особый интерес к человеческой личности выразился в преобладании в ней личного тона. Раскрытие личной драмы нередко приобретало у романтиков оттенок автобиографичности, который вносил в музыку особую искренность. С темой «лирической исповеди» очень часто переплетается тема природы.

Настоящим открытием композиторов-романтиков стала тема фантастики. Музыка впервые научилась воплощать сказочно-фантастические образы чисто музыкальными средствами. В операх XVII – XVIII веков «неземные» персонажи (как, например, Царица ночи из моцартовской «Волшебной флейты») разговаривали на «общепринятом» музыкальном языке, мало выделяясь на фоне реальных людей. Композиторы-романтики научились передавать фантастический мир как нечто совершенно специфическое.

Если XVIII век был эпохой виртуозов-импровизаторов универсального типа, в равной мере владеющих пением, сочинением, игрой на различных инструментах, то XIX век был временем времени небывалого увлечения искусством виртуозов пианистов (К.М. Вебер, Ф. Мендельсон, Ф. Шопен, Ф. Лист, И. Брамс).

Эпоха романтизма совершенно изменила «музыкальную географию мира». На международную музыкальную арену выдвинулись молодые композиторские школы России, Польши, Венгрии, Чехии, Норвегии. Композиторы этих стран, воплощая образы национальной литературы, истории, родной природы, опирались на интонации и ритмы родного фольклора.

В высшей степени характерен для музыкального романтизма интерес к народному творчеству. Подобно поэтам-романтикам, которые за счет фольклора обогащали и обновляли литературный язык, музыканты широко обращались к национальному фольклору – народным песням, балладам, эпосу. Воплощая образы национальной литературы, истории, родной природы, они опирались на интонации и ритмы национального фольклора, возрождали старинные лады. Под влиянием фольклора содержание европейской музыки ярко преобразилось.

Новые темы и образы потребовали от романтиков разработки новых средств музыкального языка и принципов формообразования, индивидуализации мелодики и внедрения речевых интонаций, расширения тембровой и гармонической палитры музыки (натуральные лады, красочные сопоставления мажора и минора и т. д.).

Музыкальные жанры в творчестве композиторов-романтиков:

-жанры, занимавшие подчиненное место в искусстве классицизма (в первую очередь – песня и фортепианная миниатюра - музыкальные моменты, экспромты, прелюдии, этюды, ноктюрны, вальсы, мазурки (в связи с опорой на народное творчество));

-жанры, воспринятые романтиками от предшествующей эпохи (опера, оратория, сонатно-симфонический цикл, увертюра);

-свободные, поэмные жанры (баллады, фантазии, рапсодии, симфонические поэмы). Интерес к ним объясняется стремлением композиторов-романтиков к свободному самовыражению, постепенной трансформации образов.

Многие романтические произведения программные.

Франц Шуберт 1797-1828

Детство и юношество. Франц Петер Шуберт родился в Австрии, неподалеку от живописного города Вены. Одаренный мальчик рос в обычной небогатой семье: его отец – школьный учитель происходил из крестьянского рода, а мать – была дочерью ремонтника. Помимо Франца супруги воспитывали еще четверых ребятишек. Неудивительно, что будущий маэстро рано проявил любовь к нотам, ведь в его доме постоянно «лилась» музыка: Шуберт-старший обожал по-любительски играть на скрипке и виолончели, а брат Франца увлекался фортепиано и клавиром. Франц-младший был окружен восхитительным миром мелодий, так как радушное семейство Шубертов часто принимало гостей, устраивая музыкальные вечера. Заметив талант

своего сына, который в семилетнем возрасте музицировал на клавишах без изучения нот, родители определили Франца в церковно-приходскую школу Лихтенталя, где мальчик пытался освоить игру на органе, а М.Хольцер обучал юного Шуберта вокальному искусству, которое он освоил на славу.

Когда будущему композитору исполнилось 11 лет, он был принят хористом в придворную капеллу, находившуюся в Вене, а также зачислен в школу с пансионом Конвикт, где и обзавелся лучшими друзьями. В таланте юного австрийца не сомневался никто. Учитель, преподававший Францу как-то заявил: «Его учить мне нечему! Он все уже знает от Господа Бога». А в 1808 году на радость родителям Шуберт был принят в императорский хор. Когда мальчику исполнилось 13 лет, он самостоятельно написал свое первое серьезное музыкальное сочинение, а уже через 2 года с юношей стал заниматься признанный композитор Антонио Сальери, который даже не брал с молодого Франца денежного вознаграждения.

Когда звонкий мальчишеский голос Шуберта стал ломаться, молодой композитор по понятной причине был вынужден покинуть Конвикт. Отец Франца мечтал, чтобы тот поступил в учительскую семинарию и пошел по его стопам. Шуберт не смог противостоять воле своего родителя, поэтому после окончания учебы стал работать в школе, где преподавал азбуку младшим классам. Между уроками он садился за стол и сочинял произведения, а также изучал труды Моцарта и Бетховена.

К 20 годам он написал оперу, стал автором по крайней мере пяти симфоний, семи сонат и трехсот песен. Музыка не оставляла мысли Шуберта ни на минуту: талантливый сочинитель просыпался даже посреди ночи, чтобы успеть записать мелодию, звучащую во сне.

В свободное от работы время австриец устраивал музыкальные вечера: в доме Шуберта, который не отходил от фортепиано и часто импровизировал, появлялись знакомые и близкие друзья.

Весной 1816 года Франц пробовал устроиться на должность руководителя хоровой капеллы, однако его планам не суждено было исполниться. Вскоре Шуберт благодаря приятелям познакомился со знаменитым австрийским баритоном Иоганном Фогалем. Именно этот исполнитель романсов помог Шуберту утвердиться в жизни: он исполнял песни под аккомпанемент Франца в музыкальных салонах Вены.

Когда Шуберт окончательно убедился в своем призвании, он оставил работу в школе. Но его отцу не понравилось спонтанное решение сына, поэтому он лишил свое уже

взрослое чадо материальной помощи. Из-за этого Францу приходилось просить ночлега у друзей..

Шуберт сочиняет песенный цикл «Прекрасная мельничиха» на слова поэта-романтика Вильгельма Мюллера. В этих песнях рассказывается о юноше, который отправился на поиски счастья. Но счастье молодого человека заключалось в любви: когда он увидел дочь мельника, в его сердце устремилась стрела Купидона. Но возлюбленная обратила внимание на его соперника, молодого охотника, поэтому радостное и возвышенное чувство путешественника вскоре переросло в отчаянное горе.

После грандиозного успеха «Прекрасной мельничихи» зимой и осенью 1827 года Шуберт работает над другим циклом под названием «Зимний путь». Музыка, написанная на слова Мюллера, отличается пессимизмом. Сам Франц называл свое детище «венком жутких песен». Примечательно, что столь мрачные композиции о неразделенной любви Шуберт написал незадолго до собственной смерти.

Если у Бетховена, жившего в одно с ним время, буквально на соседней улице, музыка имела героический, патетический склад, отражала социальные явления и настроения целого народа, то у Шуберта музыка – это личностное переживание разрыва между идеальным и реальным.

Его произведения почти не исполнялись, чаще всего он писал «в стол» - для себя и тех самых верных друзей, которые его окружали. Они собирались вечерами на так называемых «шубертиадах» и наслаждались музыкой и общением. Это ощутимо сказалось на всем творчестве Шуберта – он не знал своей публики, он не стремился понравиться некоему большинству, он не думал, чем поразить слушателей, пришедших на концерт.

Когда музыкант был на грани отчаяния, богиня судьбы вновь улыбнулась ему: в 1828 году Шуберта избрали членом Венского общества друзей музыки, и 26 марта композитор впервые дал авторский концерт. Выступление было триумфальным, а зал разрывался от громких аплодисментов. В этот день Франц в первый и последний раз в своей жизни узнал, что такое настоящий успех. Осенью 1828 года Франца Шуберта мучила двухнедельная лихорадка, вызванная инфекционным заболеванием кишечника – брюшным тифом. 19 ноября в возрасте 32-х неполных лет великий композитор скончался. Его (согласно последнему желанию) похоронили рядом с могилой его кумира – Бетховена.

Основные произведения 600 песен (на слова Фридриха Шиллера, Иоганна Вольфганга Гете, Генриха Гейне), в том числе из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», на слова немецкого поэта Вильгельма Мюллера); 9

симфоний (в т. ч. «Неоконченная»), квартеты, трио, фортепианные сонаты (свыше 20), экспромты, фантазии, вальсы, лендлеры.

Песни Шуберт создавал на протяжении всей жизни. В его наследии насчитывается более шестисот сольных песен. В историю вокальной лирики Шуберт вошел с песнями Гёте, закончил свою короткую жизнь песнями на слова Гейне. Самое совершенное, что создал Шуберт в период ранней зрелости, вдохновлено поэзией Гёте.

Ведущее место в шубертовских песнях принадлежит вокальной мелодии. Шуберт, тонко соединяя интонации распевные, песенные с декламационными, речевыми создает новый род выразительной вокальной мелодики, который становится главенствующим в музыке XIX века. Шуберт в своих вокальных произведениях не стремится следовать за каждым словом, не ищет полного совпадения слова и звука. Тем не менее его мелодии способны реагировать на разные повороты текста, оттеняя его нюансы. Лучшие песни: баллада «Лесной царь», «Гретхен за прялкой», «Серенада».

Особое место в вокальной лирике Шуберта принадлежит песенным циклам. Его предшественником в этом новом виде вокальной музыки был Бетховен (песни «К далекой возлюбленной»). В романтической музыке возникают песенные циклы; их расцвет связан с творчеством Шуберта и Шумана. Два цикла песен Шуберта — «**Прекрасная мельничиха**» и «**Зимний путь**» — новая страница в истории вокальных жанров. Между ними есть непосредственная и тесная связи. Стихотворный текст принадлежит одному поэту — Вильгельму Мюллеру. В обоих случаях «действует» одно лицо — скиталец, странник; он ищет счастья и любви, но постоянное непонимание, человеческая разобщенность обрекают его на горе и одиночество. В «Прекрасной мельничихе» герой произведения — юноша, бодро и радостно вступающий в жизнь. В «Зимнем пути» — это уже надломленный, разочарованный человек, у которого все в прошлом. В обоих циклах жизнь и переживания человека тесно сплетены с жизнью природы. Первый цикл разворачивается на фоне весенней природы, второй — сурового зимнего пейзажа. Молодость с ее надеждами, иллюзиями отождествляется с цветущей весной, душевная опустошенность, холод одиночества — со скованной снегами зимней природой.

Франц Шуберт вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» песня «В путь»

Фортепианное творчество Шуберта явилось первым значительным этапом в истории романтической фортепианной музыки. Оно отличается большим жанровым разнообразием, включает как классические жанры – фортепианные сонаты и вариации, так и романтические - фортепианные миниатюры (экспромты, музыкальные

моменты) и крупные одночастные композиции (самая известная из них – фантазия «Скиталец»), а также танцы, марши и 4-ручных пьес.

Танцы Шуберт создавал всю жизнь, огромное их количество было симпровизировано на дружеских вечерах («шубертиадах»). Господствующее место среди них, бесспорно, занимает вальс – «танец века». Поразительно, что при огромном количестве шубертовских вальсов (250) каждый неповторим и индивидуален. Наряду с вальсом Шуберт охотно сочинял марши. Достижения Шуберта в области малых инструментальных форм подытожили его знаменитые экспромты и «Музыкальные моменты», сочиненные в поздний период творчества. Экспромт – инструментальная пьеса, возникшая как бы внезапно, в духе свободной импровизации. «Музыкальные моменты» проще по форме, меньше по масштабам. Это небольшие пьесы, выдержанные, в большинстве случаев, в одном настроении.

Франц Шуберт «Музыкальный момент» фа минор

Симфоническое творчество. Симфония №8 «Неоконченная»

Шуберт написал 9 симфоний. При жизни ни одна из них не была исполнена. Он является основоположником лирико-романтической симфонии и лирико-эпической симфонии.

Симфония №8 состоит не из четырёх частей, как принято, а из двух. Шуберт принялся было за третью часть, как требовала того классическая симфония, но оставил свою затею. Это характерно для эпохи романтизма: в результате свободного лирического высказывания изменяется строение симфонии (другое количество частей). Симфония так, как она прозвучала, была полностью завершена. Все прочее оказалось бы лишним, ненужным. Факт, что композиция не завершена, опровергается, так как после окончания работы Шуберт активно занимался другими проектами. Как отмечают его друзья, он не приступал к новым произведениям до тех пор, пока не завершит старое. Ноты хранились у друга композитора, Он искал интересные сочинения для концерта. Так была найдена неизвестная до сих пор запись. В тот же год состоялась премьера, которая имела оглушительный успех у публики. Через год симфония была напечатана и стала исполняться по всему миру. Так к Францу Шуберту пришла слава гения.

Впервые личная лирическая тема стала основой в симфонии. В неё проникает песенность. Она пронизывает всю симфонию. Симфония состоит из двух частей, при этом они не противопоставляются между собой, а дополняют друг друга.

На протяжении всей I части герой находится в поиске идеала. Он мечется, его душу терзают смутные сомнения, он теряет веру на обретение счастья. Далее возникает

понимание, что счастье находится внутри, его не нужно искать по свету. Надо просто жить и наслаждаться каждым подаренным днем. Открывает цикл сумрачное вступление, которое обобщает целый комплекс образов, характерных для романтизма: вечность, тревога, томление. Мелодия нисходящая, создает колорит полуночного тумана. В Главной партии вступает голос героя. Это минорная песенная тема в жалобном тембре флейты с гобоем представляет собой яркий показатель композиторской индивидуальности Шуберта. Лирика песни позволяет выразить весь эмоциональный накал. В Побочной партии прослеживается более активный образ.

Произведение стало новаторским в данном жанре, и стало образцом эпохи Романтизма.

Симфония №8 «Неоконченная» часть I

Домашнее задание:

1.сделать краткий конспект биографии (у кого нет), выписать в тетрадь названия произведений

2.тест по Шуберту №7 и тесты №9,10,11, фото выполненных тестов прислать на Ватсап 8906375848, обязательно подписать фамилию и имя

3. подготовиться к контрольному уроку по творчеству Шуберта: вставь пропущенные слова, кроссворд, викторина по данной сетке:

1.Палестрина месса Папы Марчелло	
2. Вивальди Времена года. Лето. Гроза	
3. Гендель Королевские фейерверки	
4. Бах Органная токката и фуга ре минор	
5. Бах инвенция До мажор	
6. Бах оркестровая сюита си минор Шутка	
7. Глюк опера «Орфей» Мелодия	
8. Гайдн симфония №103 1 часть, тема вступления	
9. Гайдн симфония №103 1 часть, гл.п.	
10.Гайдн соната Ре мажор 1 часть, гл.п	
11. Моцарт симфония №40 1 часть, гл.п.	
12.Моцарт соната Ля мажор 3 часть, рондо	
13.Моцарт Реквием, Лакримозо	
14.Моцарт опера «Волшебная флейта» ария Царицы Ночи	
15.Моцарт опера «Дон Жуан» ария «Дон Жуана	
16.Моцарт опера «Свадьба Фигаро» ария Фигаро	
17.Моцарт опера «Свадьба Фигаро» ария Керубино	
18.Бетховен «К Элизе»	
19.Бетховен симфония №5 1 часть, тема судьбы и гл.п.	
20.Бетховен симфония №9 4 часть	
21.Шуберт «Прекрасная мельничиха» «В путь»	
22.Шуберт музыкальный момент фа минор	
23.Шуберт симфония№8 1 часть	