

Романтизм в истории зарубежной музыки

Искусство XIX века. На смену уходящей эпохи Классицизма логично приходит новая культурно-историческая эпоха – эпоха Романтизма. Любая культурно-историческая эпоха всецело зависит от общественно-политического устройства стран.

Опять обращаемся к Франц. Буржуазной революции конца XVIII начала XIX веков. Она потрясла всю Европу. Но как часто бывает в истории, многие восстания и революции, в том числе и Франц. революция со своими гуманистическими идеалами в итоге терпят поражения. Вслед за революцией наступает мрачное и тяжелое время реакции. Идеи общечеловеческого братства, равенства, справедливости потерпели крах. Борцы за эти гуманистические идеалы поняли, что подобное переустройство общества – это недостижимая мечта. (Вообще, идеального общества не было никогда) А когда разбивается мечта, человек как бы уходит в себя, наступает период разочарования, но глубоко в душе у него теплится надежда, вера и стремление к прекрасному, пусть даже идеалистическому, несбыточному. Таковы романтики – мечтатели, для которых откликом на действительность являлись душевные переживания. Но они с мечтой не расстаются – музыканты, композиторы, писатели, художники – личности творческие.

Но, как говорится, нет худа без добра: борьба народа за свободу и самоопределение подтолкнули к очень важной тенденции в Европе – созданию самостоятельных композиторских школ в музык. искусстве. Во многих странах начинают создаваться свои национальные комп. школы. Если классицизм охватывал только такие страны как Германия, Франция, Италия, то Романтизм расширяет свои географические рамки. Формируются национальные композиторские школы в Польше, Венгрии, Чехии, Норвегии. Во главе польской школы стоял Ф.Шопен, венгерской – Ф.Лист, чешской – А.Дворжак, норвежской – Э.Григ, испанской – Исаак Альбенис. Ну и конечно, о себе заявляет Россия – М.И.Глинка и выдающиеся композиторы-романтики П.И.Чайковский и С.В.Рахманинов.

Мы останавливаемся на творчестве 3-х композиторов-романтиков: Ф.Шуберта, Ф.Шопена, Ф.Листа – наиболее ярких представителях немецкого, польского и венгерского романтизма.

Ф.Шуберт – великий мастер жанра инструментальной и вокальной миниатюры. /о миниатюре – запечатлеть краткий, недолговечный миг прекрасного/. Сжатие форм до одночастности.

Сами названия фортепианных пьес Шуберта говорят сами за себя – Музыкальный момент, Экспромт (спонтанное выражение чувств), Эскиз и т.д.

/звучит Муз.момент Es-dur/

В музыке Ш. заметно ощущается влияние народной немецкой музыки. Вообще, романтики, в отличие от классицистов, тяготели к народным истокам в музыке, нар. жанрам, формам. Ш. пишет свои лирические миниатюры – своего рода картинки или зарисовки быта – домашние, личные, душевные, во многом напоминающие страничку поэтического дневника.

Сочинял музыку с необыкновенной быстротой: «Я сочиняю каждое утро, когда я кончаю одну пьес, я начинаю другую».

Внешность Ш. не была особо примечательна – маленький, коренастый человек, к тому же страдающий близорукостью. Но он обладал большим обаянием – его лучистые глаза, в которых как в зеркале, отражались доброта, застенчивость и мягкость характера. Вообще, судьба Ш. сложилась непросто, даже трагично. Он обладал душой очень впечатлительной, ранимой. Ему трудно было ужиться в тесном, узком бюргерском мирке тогдашней Вены. Он прожил очень короткую жизнь – всего 31 год. Как яркая комета пронесся он на романтическом небосклоне, оставив после себя огромное количество произведений: 9 симфоний, более 600 песен и 3 вокальных цикла, более 2-х десятков сонат. Но из 9 симф. не было исполнено ни одной, из 600 песен издались только 170, из 2-х десятков сонат изд. только 3. Чуть ли ни с малолетства приходилось будущему композитору пробивать стену мещанства, ханженства в собственной семье, а позже терпеть непризнание и пренебрежение в официальной, направляющей обществ. мнение среде. Его творческие планы, потребность в духовном общении находили сочувствие и поддержку лишь в небольшом кругу преданных искусству людей. Такие творческие встречи, концерты назывались «шубертиады». Его друзья – немецкий художник Швинд, поэты Майерхофер, Мюллер, певец М.Фогль.

Вокальные циклы: ранний – «Прекрасная мельничиха»

/звучат песни «В путь» и «Куда?» из цикла «Прекрасная мельничиха»/

средний- холодное оцепенение, застылость чувств, поздний – эфемерное восприятие мира, отдаленность от реальности. В поздний период он обращается к стихам великого поэта Гейне для своих песен. Мирощущение позднего Шуберта во многом близко позднему Гейне – душевная раздвоенность, разорванность. Цитата из письма Гейне: «Ах, дорогой читатель, если ты вздумаешь сетовать на эту разорванность, пожалуйся лучше на то, что сам мир разорван пополам, а так как сердце поэта – это центр мира, то в нынешнее время оно, безусловно, должно было разорваться самым плачевным образом. Кто хвалится тем, что его сердце осталось целым, тот сознается только в том, что обладает прозаическим, затерянным в далеком закоулке сердцем.

Но через мое прошел великий мировой разрыв, и именно потому я знаю, что великие боги все милостивейшие избрали меня из многих и сочли достойным мученичества поэта.»

Его скромная жизнь протекала одновременно с блеском, широкой популярностью композиторов И.Штрауса, Ланнера. Только за год до его смерти был проведен его единственный концерт, и он имел огромный успех. Ш.был чрезвычайно счастлив, он вдохновился на новые выступления, но смерть оборвала его надежды. Его друг поэт Грильпарцер написал эпитафию на могиле композитора:

«Смерть похоронила здесь богатое сокровище.

Но еще более прекрасные надежды...»

/звучит 1 часть «Неоконченной симфонии»/

Ш. хватило 2-х частей, чтобы выразить весь свой замысел, все, что он хотел сказать. Вот это самая романтическая сжатость формы – малыми средствами сказать о многом. Были попытки дополнить «Неоконч. симф», даже конкурс объявляли...

Дамс: «Тот, кто следит за ходом мыслей «Неоконч. симф», внутренне переживая их, кто без остатка отдается языку великого романтика, тот вряд ли испытывает чувство незаконченности».

«К тому, что оставил незавершенным гений, не должна прикасаться ничья чужая рука. А всякая попытка «восполнить» «Неоконч. симф.» выглядит столь же нелепо, как попытка приделать недостающие руки к статуе Венеры Милосской».

Фредерик Шопен - 1810-1849г.г.

Выдающийся польский композитор и блестящий пианист. Если Шуберт – мастер вокальной музыки, то Шопен – великий мастер фортеп. музыки. «Поэтом фортепиано» называли его.

Б. Асафьев: «Шопен силой своего блестящего дарования отвлек чисто польскую муз. стихию далеко в сторону – в сферу культуры пианизма. Не тяготел ни к оркестровой, ни вокальной музыке.

Шопен, подобно М.И.Глинке в истории русской музыки, является основоположником польской национальной композиторской школы.

Б.Асафьев: «Яркое, почти внезапное пробуждение народного сознания в Польше и России в лице Глинки и Шопена совпало с тем благоприятным моментом, когда не потеряна была, благодаря духовной культуре, связь с родной землей, когда лучшие представители этой культуры, приобщаясь к западно-европейским идеалам музыкального искусства, оставались в душе тесно связанными с породившей их народной музыкальной стихией».

