

Романтизм в музыке

Романтизм - это художественное направление в искусстве, которое сформировалось в ряде европейских стран в конце XVIII начале XIX веков. Само слово «романтизм» связано с интересом к литературе на *романском языке*: такие языки как французский, итальянский, испанский, португальский родились из одного корня - из латинского языка, на котором говорили древние римляне (римлян называли так благодаря их столице - городу Рим или по-латински Roma)

В конце XVIII начале XIX веков многие писатели, поэты и философы стали увлекаться Средневековой литературой романских стран, откуда и возникло слово «романтизм».

Сначала романтизм возник в литературе, а потом распространился на другие виды искусств: живопись, музыку, философию, театр.

Что же стало причиной возникновения романтизма?

Великая французская революция, связанная с именем Наполеона (1789-1794), обозначила особый рубеж. Лозунг революции «Свобода, равенство, братство!» обладал огромной притягательной силой для всех европейских народов. Против старых феодальных порядков начали выступать и дворянство, и буржуазия, и рабочий класс. На волне новых революционных идей по всем странам Европы прокатились национальные освободительные войны и революции. Люди, вдохновленные грандиозными преобразованиями в обществе, верили в светлое будущее. Но после революции наступила жестокая реальность. Новый буржуазный порядок и последовавшая за революционными событиями реакция привели к господству еще более жестких условий жизни. Лозунги революции были забыты, все передовое и революционное стало подвергаться гонениям, многие революционеры и герои-освободители были брошены в тюрьмы или казнены. Люди вынуждены были замкнуться в себе. На волне неуверенности в завтрашнем дне и родилось новое течение в искусстве - романтизм.

В музыке романтизм стал проявляться в конце 80-х годов XIX века, в период творчества последнего представителя венского классицизма Людвига ван Бетховена. Это свидетельствует о тесной взаимосвязи двух этих течений. Вместе с тем у классицизма и романтизма существуют и важные различия.

Главное отличие - в романтической музыке основное внимание уделяется раскрытию внутреннего, душевного мира человека. основной акцент делается на воплощении мечтательных лирических и взволнованных лирико-патетических образов и настроений. Композиторы-романтики передают свои чувства, впечатления и мысли с повышенной эмоциональной выразительностью.

Основная идея романтических произведений - это конфликт личности с окружающим миром. Романтический герой всегда одинок. Тема одиночества - самая популярная во всем романтическом искусстве. Очень часто с ней связана мысль о творческой личности: человек одинок, когда он является именно незаурядной, одаренной личностью. Артист, поэт, музыкант - излюбленные герои в произведениях романтиков.

Присущий романтической музыке глубокий 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.

Романтизм привел к расцвету новых национальных музыкальных культур. Наряду с музыкой Италии, Франции, Австрии, Германии возникли свои яркие композиторские школы в Чехии, Польше, Венгрии, Норвегии, России. Композиторы-романтики стали проявлять большой интерес именно к национальному своеобразию отечественной музыки.

Древний Рим

Яркие представители национальных композиторских школ эпохи романтизма:

РОССИЯ	ПОЛЬША	ЧЕХИЯ	ВЕНГРИЯ	АВСТРИЯ	ГЕРМАНИЯ	ФРАНЦИЯ	ИТАЛИЯ
 <p>М. Глинка (1804-1857)</p>	 <p>Ф. Шопен (1810-1849)</p>	 <p>Б. Сметана (1824-1884)</p>	 <p>Ф. Лист (1811-1886)</p>	 <p>Ф. Шуберт (1791-1828)</p>	 <p>Р. Шуман (1810-1856)</p>	 <p>Д. Обер (1782-1871)</p>	 <p>Н. Паганини (1782-1840)</p>
 <p>А. Алябьев (1787-1869)</p>	 <p>М. Огинский (1765-1833)</p>	 <p>А. Дворжак (1841-1904)</p>	 <p>М. Мошоньи (1815-1870)</p>		 <p>К. Вебер (1786-1826)</p>	 <p>Г. Берлиоз (1803-1869)</p>	 <p>Д. Россини (1792-1868)</p>
 <p>А. Даргомыжский (1813-1869)</p>	 <p>С. Моноушко (1819-1872)</p>	 <p>З. Фибих (1850-1900)</p>	 <p>Ф. Эркель (1810-1893)</p>		 <p>Ф. Мендельсон (1809-1847)</p>	 <p>Ж. Бизе (1838-1875)</p>	 <p>Д. Верди (1813-1901)</p>

Что же нового появилось в музыке романтизма?

- небывалого расцвета обрел жанр **песни**. При этом песни стали объединяться в циклы – целые серии, имеющие общую тему. Одним из популярнейших вокальных жанров становится **баллада**. Это лирико-драматическое повествование с использованием определенного сюжета, нередко фантастического;
- интенсивно развивается жанр **фортепианной миниатюры** (миниатюра – маленькая фортепианное произведение). Именно миниатюра по самой своей природе способно передавать мельчайшие и разнообразные оттенки переживаний, настроений и чувств человека. Появляются такие жанры фортепианной миниатюры – «песня без слов», «музыкальный момент», «экспромт» и т.д. Часто миниатюры объединялись в **циклы** (например, «24 прелюдии», «Песни без слов» и т.д.);
- увеличилась роль **программной музыки**. (под программностью в инструментальной музыке понимается определенная сюжетная линия, которая дает представление о содержании произведения). Стало возникать много произведений на определенную тему, изложенную композитором в специальном литературном предисловии (программы) или обозначенную в названии сочинения;
- особое значение приобретает **тема фантастики** в творчестве композиторов-романтиков. Композиторы научились передавать фантастический мир как нечто совершенно специфическое при помощи необычных оркестровых и гармонических красок;
- появилось много **новых жанров**: симфоническая поэма, симфоническая картина, одночастные симфонические произведения и т.д.;
- интерес к **народному творчеству**. Как и поэты-романтики, которые обогащали литературный язык за счет фольклора, композиторы также обращались к народным песням, балладам, эпосу. Воплощая образы национальной литературы, истории, родной природы, они опирались на интонации и ритмы национального фольклора, возрождали старинные диатонические лады. Под влияние фольклора содержание и музыкальный язык европейской музыки ярко преобразилось;
- в романтической музыке произошло обновление музыкально-выразительных средств. Композиторы «изобрели» много новых аккордов и гармонических последовательностей, которые усложнялись в сторону большей красочности и насыщенности. Усложнилась фактура изложения музыкальных произведений, внимание композиторов было направлено на поиск новых мелодических выразительных интонаций, расширение тембровой и гармонической палитры музыки.