

ЭПОХА РОМАНТИЗМА

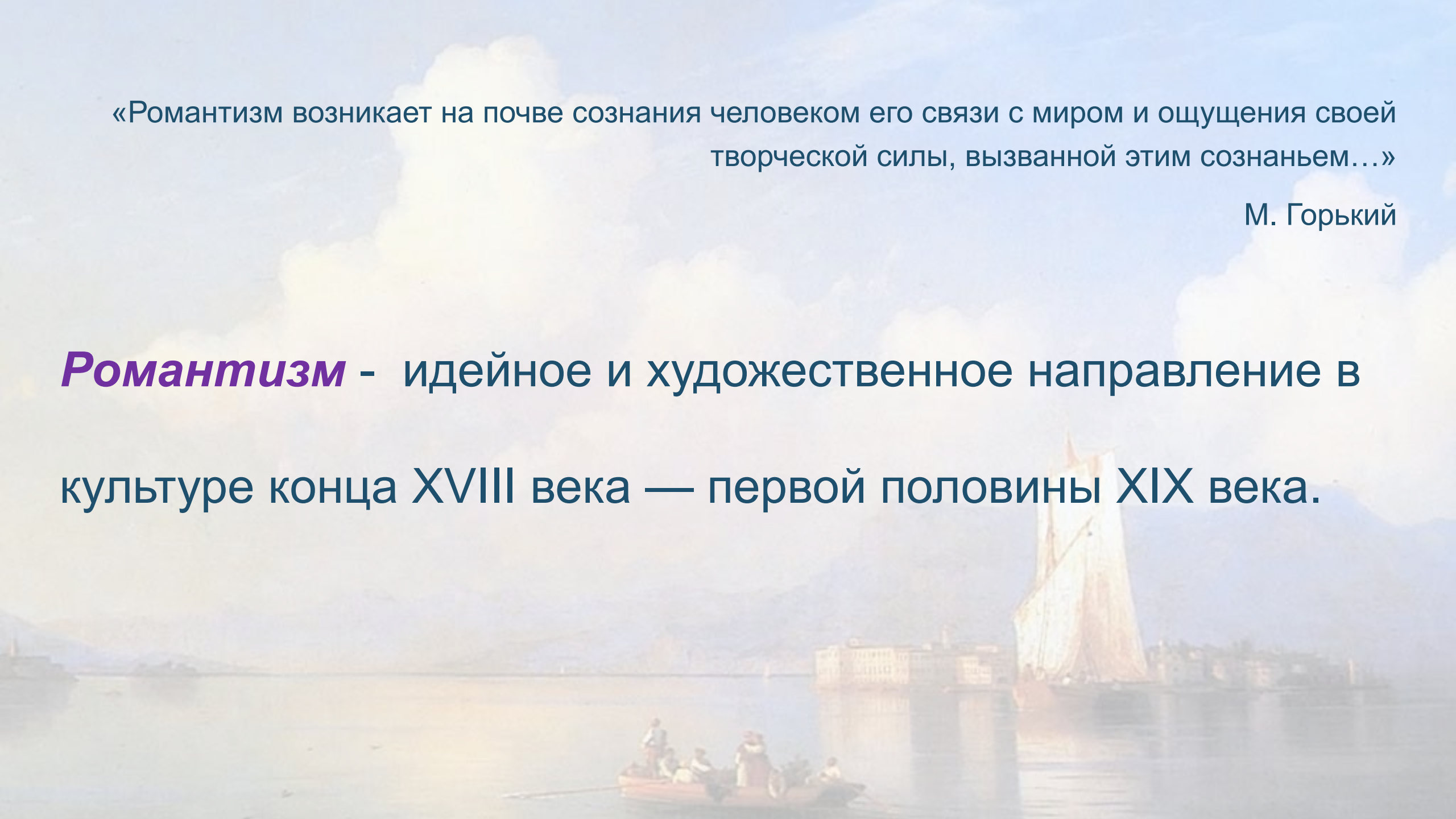
РОМАНТИЗМ В МУЗЫКЕ

«Романтизм возникает на почве сознания человеком его связи с миром и ощущения своей творческой силы, вызванной этим сознанием...»

М. Горький

Романтизм - идейное и художественное направление в культуре конца XVIII века — первой половины XIX века.

ОСОБЕННОСТИ РОМАНТИЗМА

- Глубокое разочарование в результатах Великой французской революции
- Иллюзорность идеалов эпохи Просвещения
- Совпадает с промышленной революцией
- Развитие в тесной связи с различными течениями в литературе, театре и живописи
- Резкий конфликт между действительностью и мечтой
- Ведущее место в системе искусств занимает музыка
- Тема «лирической исповеди» (Шуман «Карнавал», Берлиоз «Фантастическая симфония»)

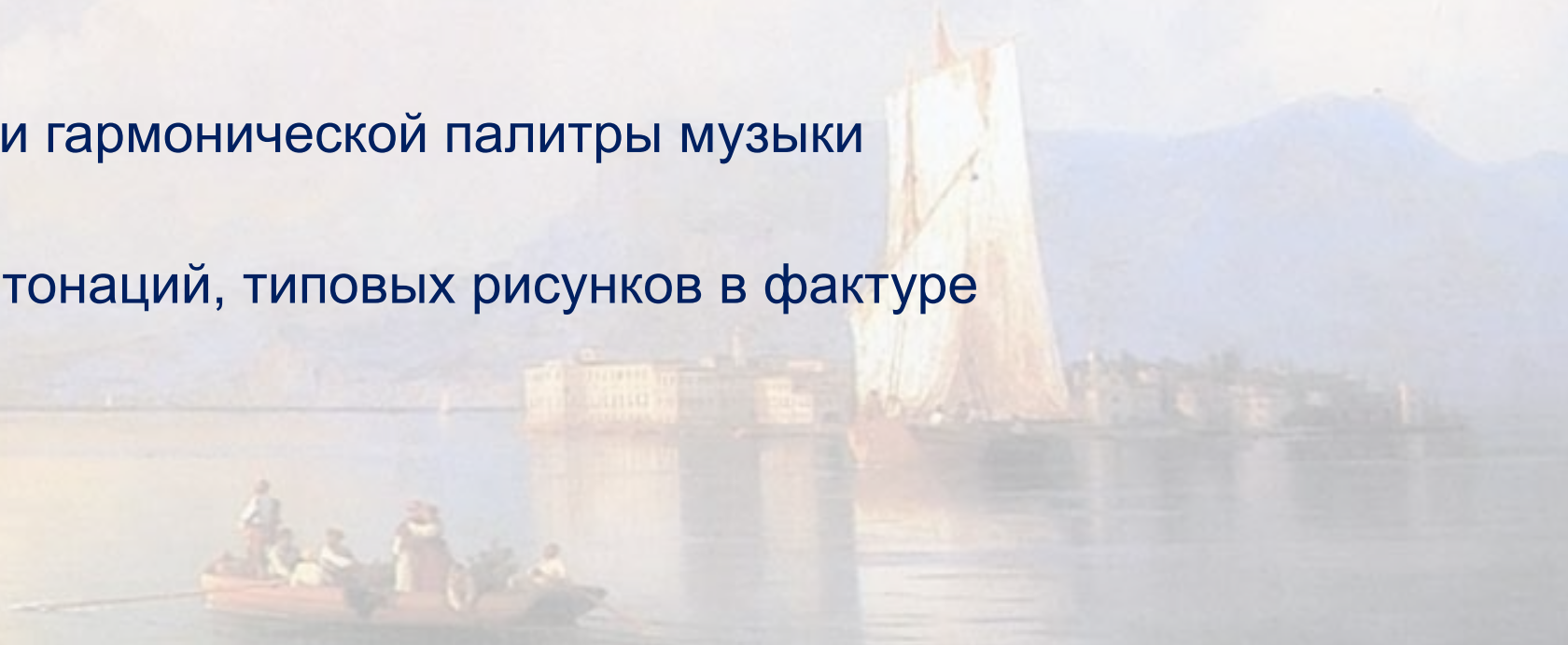
ОСОБЕННОСТИ РОМАНТИЗМА

- Тема одиночества
- Излюбленные герои – артист, поэт, музыкант (оттенок автобиографичности)
- Двоемирие
- Стремление выразить глубину и богатство внутреннего мира человека
- Утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке
- Изображение сильных страстей и характеров
- Природа одухотворена и целительна

ОСОБЕННОСТИ РОМАНТИЗМА

- Тема фантастики – воплощение сказочно-фантастических образов музыкальными средствами
- Интерес к народному творчеству – фольклорные интонации и ритмы, старинные диатонические лады
- Расширение тембровой и гармонической палитры музыки
- Меньше обобщенных интонаций, типовых рисунков в фактуре
- Идея синтеза искусств

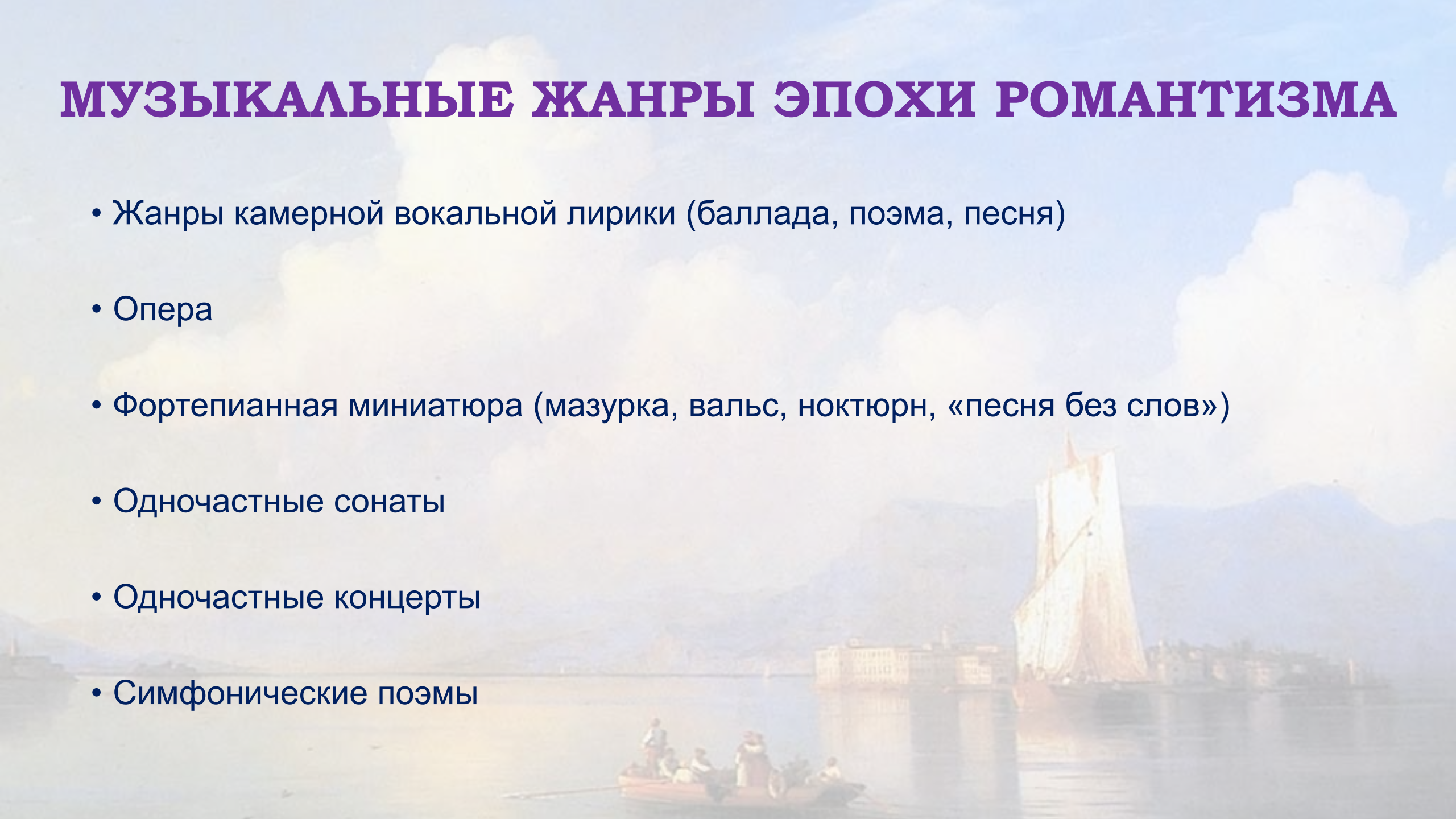

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ РОМАНТИЗМА

- Тема одиночества («Любовь поэта» Шумана, «Без солнца» Мусоргского)
- Тема «лирической исповеди» («Карнавал» Шумана, «Фантастическая симфония» Берлиоза)
- Тема любви («Любовь и жизнь женщины» Шумана, «Ромео и Джульетта» Чайковского)
- Тема пути/странствий (Берлиоз «Гарольд в Италии», Лист «Годы странствий»)
- Тема смерти (Шуберт «Зимний путь», Шестая симфония Чайковского)
- Тема природы («Гебриды» Мендельсона, «В Средней Азии» Бородина)
- Тема фантастики (Вебер «Волшебный стрелок», Римский-Корсаков «Садко»)

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

- Жанры камерной вокальной лирики (баллада, поэма, песня)
- Опера
- Фортепианная миниатюра (мазурка, вальс, ноктюрн, «песня без слов»)
- Одночастные сонаты
- Одночастные концерты
- Симфонические поэмы

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РОМАНТИЗМА

Ф. Шуберт

К. М. Вебер

Н. Паганини

Дж. Россини

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РОМАНТИЗМА

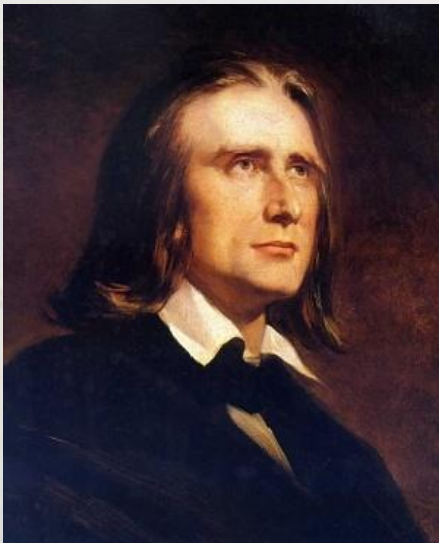

Р. Шуман

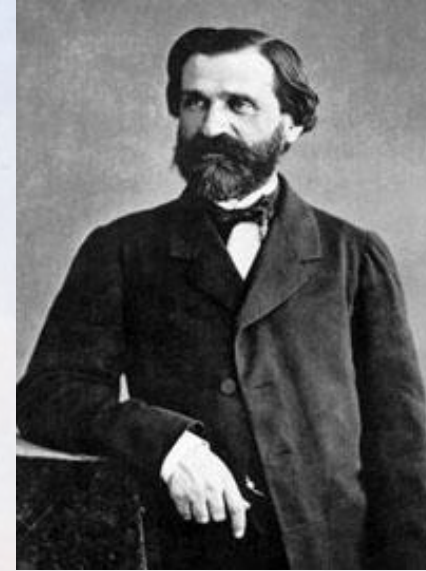

Г. Берлиоз

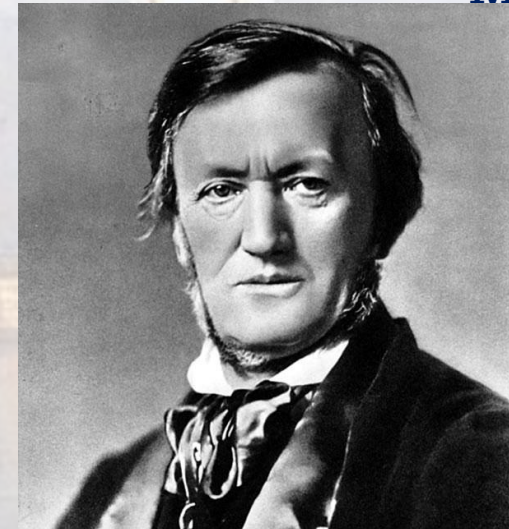
Ф. Лист

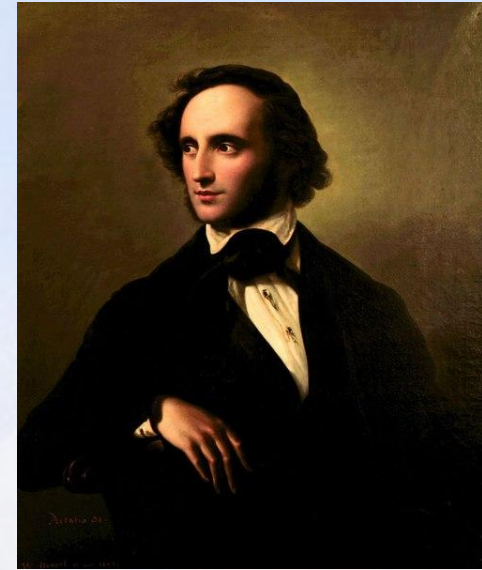
Ф. Шопен

Дж. Верди

Р. Вагнер

**Ф.
Мендельсон**

ФРАНЦ ШУБЕРТ

- 1797 – 1828, Вена
- Около 600 вокальных произведений
- 9 симфоний
- Ранние музыкальные способности
- Автор камерной и сольной фортепианной музыки, песен
- Первые произведения: «Увеселительный замок сатаны» и месса F-dur
- Успех после баллады «Лесной царь»
- Сборники песен: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песня»
- 1828 г. – единственный публичный концерт (успех)

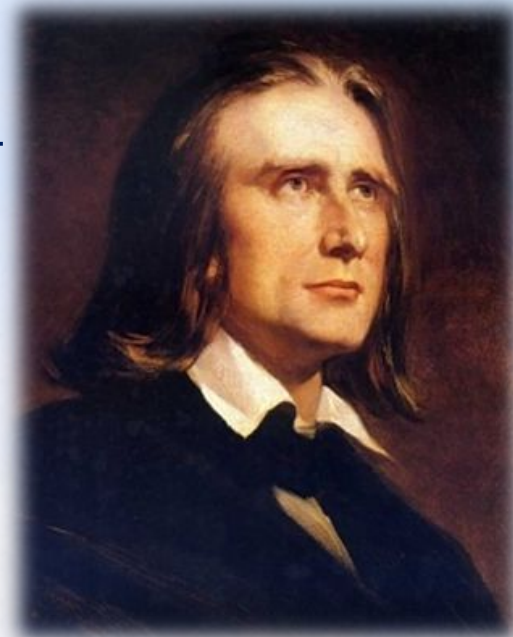
РОБЕРТ ШУМАН

- 1810 – 1856, немецкий композитор, педагог, влиятельный критик
- С 10 лет сочиняет хоровую и оркестровую музыку
- 1830 г. – паралич пальца, занимается композицией
- 1834 г. – основал «Новую музыкальную газету» (приверженец нового)
- Бракосочетание с К. Вик – вдохновение (140 песен)
- 1844 г. – путешествует, нервное расстройство (позже – попытка самоубийства)
- Циклы небольших пьес: «Карнавал», «Бабочки», «Крейслериана», «Давидсбюндлеры»
- Развивает тип лирической песни Шуберта
- Фортепианные циклы, 4 симфонии

ФЕРЕНЦ ЛИСТ

- 1811 – 1886, венгерский композитор, пианист-виртуоз, дирижер, публицист
- Основоположник Веймарской школы в музыке
- Занимался у Черни – блестящие импровизации, сенсация среди публики
- Писал статьи о социальном положении артистов
- 1835 – 1848 гг. – «годы странствий», первый сольный концерт в Италии
- Позже интересовался духовной музыкой (оратории «Христос», «Легенда о святой Елизавете»)
- Использовал фольклорные источники
- Всего 647 сочинений (63 для оркестра, симфонии «Фауст» и «Divina comedia»)
- Самобытность, новизна приемов

ФРЕДЕРИК ШОПЕН

- 1810 – 1849, польский композитор, пианист-виртуоз
- Автор многочисленных произведений для фортепиано
- По-новому истолковал многие жанры, обогатил гармонию и фортепианную фактуру
- Музыкальная «одержимость», ранние музыкальные способности
- 7 лет – первое произведение «Полонез»
- 1829 г. – начало артистической деятельности
- 22 года – первый концерт (успех)
- Любовь к Жорж Санд, позже – разрыв отношений, стресс
- Заболевание лёгких

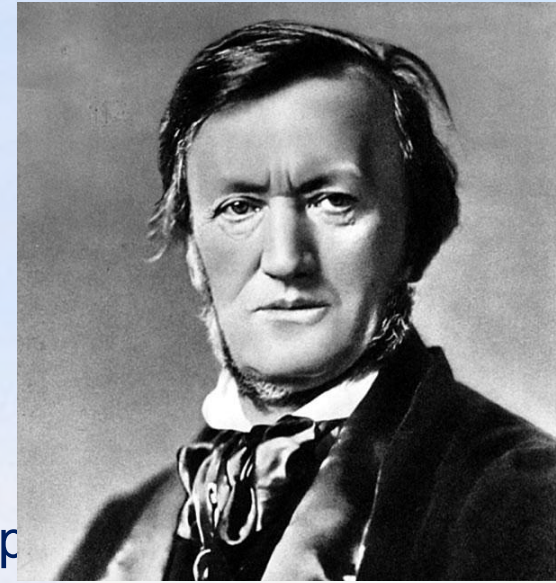
ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ

- 1813 – 1901, итальянский композитор
- 26 опер: «Бал-маскарад», «Риголетто», «Трубадур», «Травиата», «Отелло», «Аида»
- 18 лет – не поступил в консерваторию, частные уроки
- 1830 г. – первое публичное выступление
- Постановка опер «Оберто» и «Набуко» – успех
- Постановка «Травиаты», «Аиды» – успех
- Последние 12 лет работал очень мало
- 1887 г. – «Отелло» – нет речитативов (новшество)

РИХАРД ВАГНЕР

- 1813 – 1883, немецкий композитор и теоретик искусства
- Крупнейший реформатор оперы («музыкальная драма»)
- Работал дирижером, хормейстером, позже – придворный капельмейстер
- Оперы: «Летучий голландец», «Риенци», «Тристан и Изольда», «Парсифаль», «Нюрнбергские мастерзингеры»
- Рассматривал искусство как синтез и способ выражения философской концепции
- Идея сквозного драматургического развития
- Внешнее действие сосредоточено на чувствах персонажей
- Внедрил развитую систему лейтмотивов
- Отсутствие тонической опоры, незавершенность тем

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

