

Музыка и театр. 19 века

A photograph of a dark-colored violin resting on a music stand. The music stand is positioned over a stack of sheet music. The violin is oriented diagonally across the frame. The background is a plain, light-colored wall. The overall lighting is soft and warm, creating a classic and artistic atmosphere.

*Музыкальная
культура XIX века.*

Музыка. В музыке не происходило столь значительных изменений, как в других видах искусства. Но и она подверглась влиянию индустриальной цивилизации, национально-освободительных и революционных движений, которые сотрясали Европу на протяжении всего столетия. В XIX в. музыка вышла за пределы дворцов вельмож и церковных храмов. Она становилась более светской и более доступной для широких слоев населения. Развитие издательского дела способствовало быстрому печатанию нот и распространению музыкальных произведений. В это же время создавались новые и совершенствовались старые музыкальные инструменты. Пианино стало неотъемлемой и обыденной вещью в доме европейского буржуа.

Вплоть до конца XIX в. господствующим направлением в музыке был романтизм. У его истоков стоит гигантская фигура Бетховена. Людвиг фон Бетховен (1770— 1827) с уважением относился к классическому наследию XVIII в. Если и вносил изменения в сложившиеся правила музыкального искусства, то делал это осторожно, стараясь не обидеть своих предшественников. Этим он отличался от многих поэтов-романтиков, которые часто ниспровергали всех и вся. Бетховен был столь гениален, что, даже будучи глухим, мог создавать бессмертные произведения. Его знаменитые Девятая симфония и «Лунная соната» обогатили сокровищницу музыкального искусства.

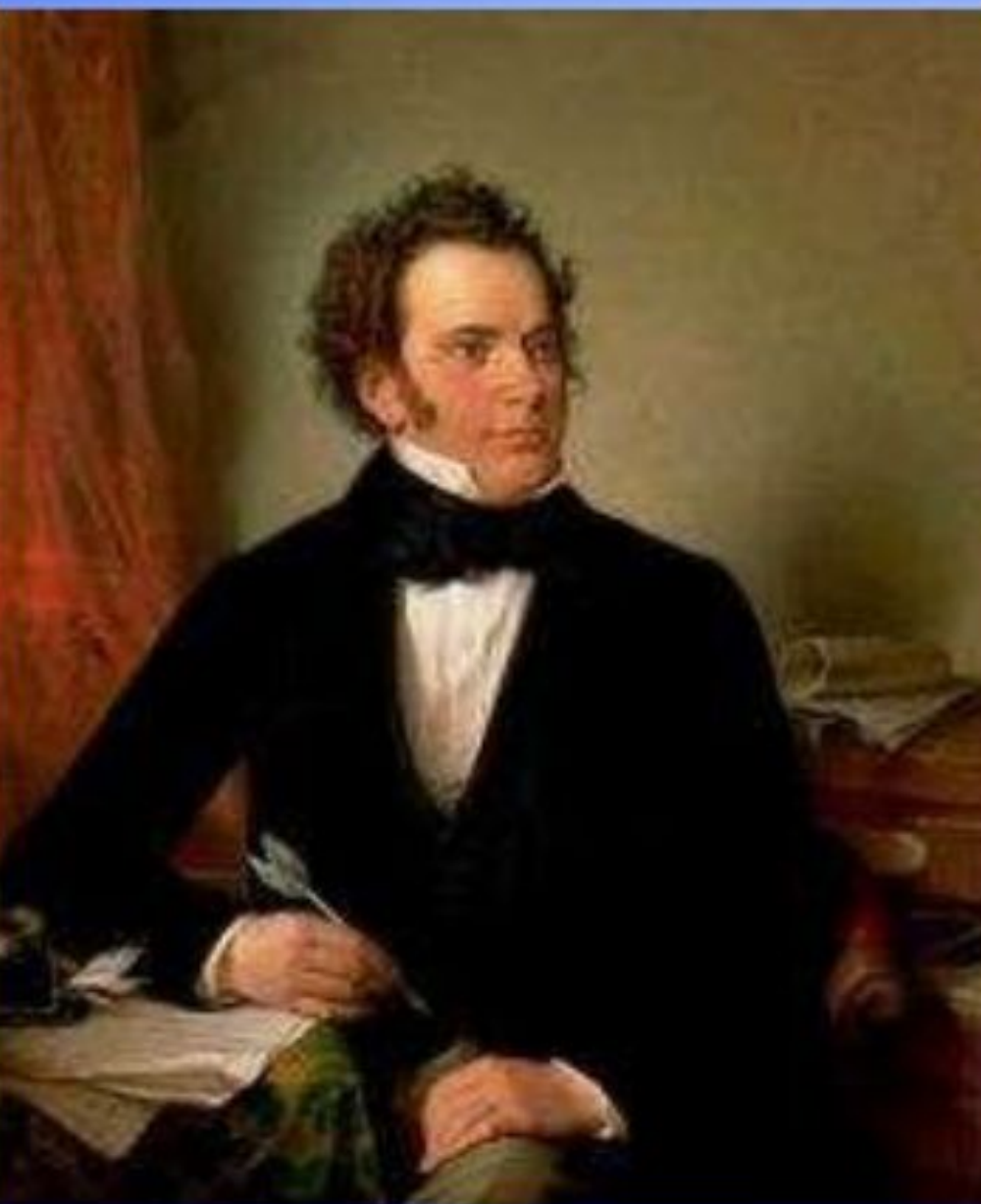
Западноевропейская музыка романтизма

- Хотя романтизм коснулся всех искусств, в музыке он нашел наиболее яркое и образное воплощение.
- Романтики создали культ музыки, которая отныне являлась образцом, нормой художественного творчества.
- Они возвели музыку на высшую ступень «лестницы искусств».

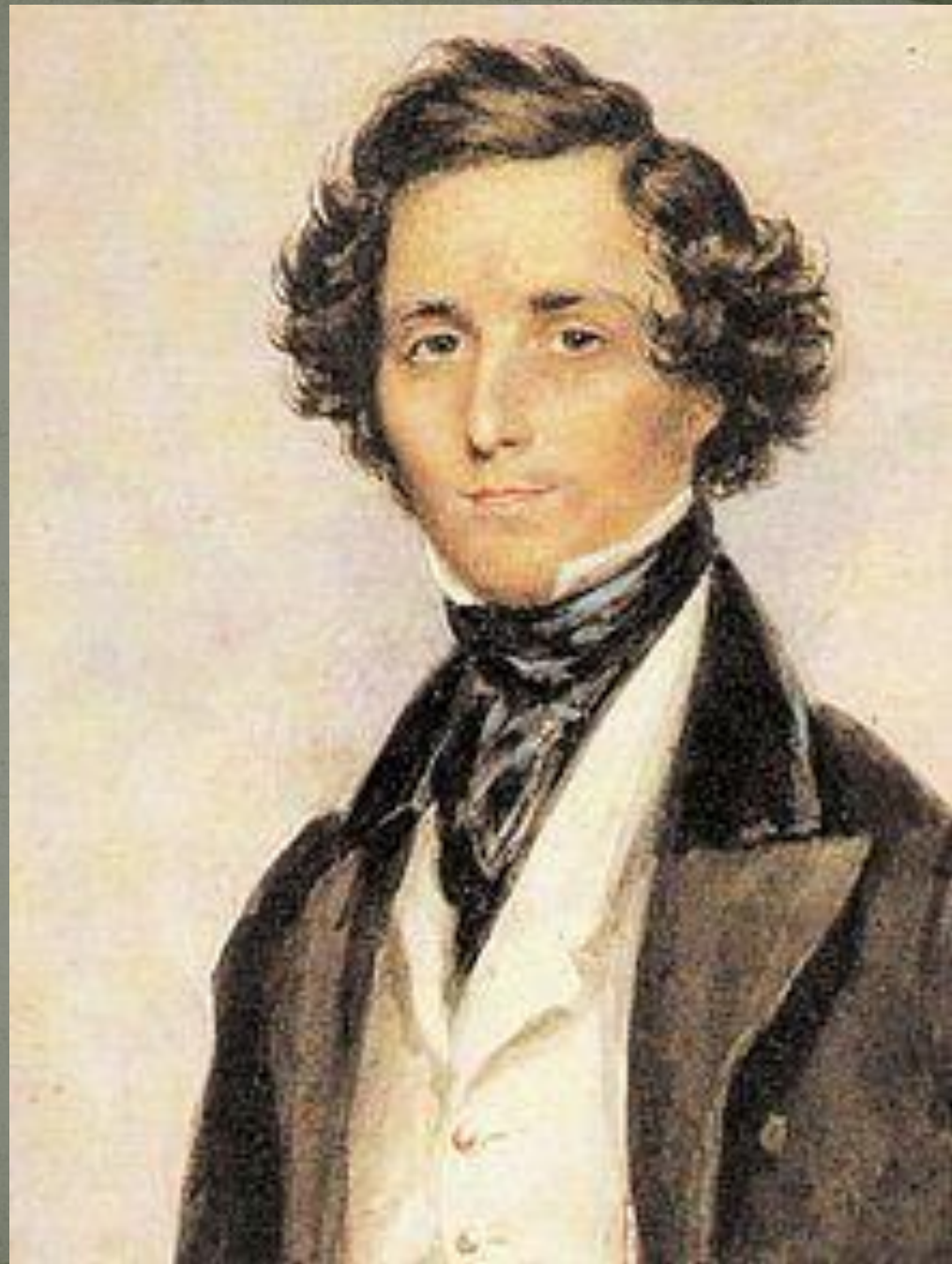

*Никколо Паганини (1782—1840).
Итальянский скрипач и композитор.
Обладал такой виртуозной техникой,
что ходили слухи, будто бы не иначе
как сам дьявол обучил его игре на
скрипке. В середине музыкального
исполнения скрипач мог порвать три
струны и продолжать играть столь
же выразительно на единственной
оставшейся струне*

Шуберт Франц Петер (Franz Peter Schubert) 1797—1828 — австрийский композитор. Именно его творчество оказало большое влияние на развитие музыкальной культуры XIX века. В историю музыки Шуберт вошел как основоположник музыкального романтизма и создатель новых музыкальных жанров: фортепианной миниатюры, лирико-романтической песни, романтической симфонии. Им написано большое количество вокальных произведений (около 600), квартетов, увертюр, симфоний, фортепианных сонат, фантазий и др. фортепианных пьес. Несмотря на слабое здоровье и бедственное материальное положение, Шуберт сочинял всю свою недолгую жизнь очень много и непрерывно. Как пишут его биографы, в своих произведениях Шуберт ничего не изменял, так как не имел на это времени.

Феликс Мендельсон родился 3 февраля 1809 года, в Гамбурге. Он происходил из богатой и просвещенной еврейской семьи. Внук Мозеса Мендельсона (немецкого просветителя, философа-идеалиста; популяризатора школы Лейбница — Христианам Вольфа, защитника веротерпимости). В 1816 его семья перешла в лютеранскую веру, приняв вторую фамилию Бартольди.

В 1829-1833 годах Мендельсон, путешествуя по Европе, побывал в Англии и Шотландии (1829), Италии (1830-31), Париже (1831), Лондоне (1832, 1833). Полученные впечатления отразились в наброске будущей «Шотландской симфонии», в увертюре «Гебриды» (первое исполнение состоялось в 1832 году, в Лондоне), «Итальянской симфонии» (1833, Лондон) и некоторых других произведениях. В 1833-1835 годах Феликс занял должность музыкдиректора в Дюссельдорфе, где основу его дирижерского репертуара составили оратории Георга Фридриха Генделя. Увлечение этим композитором сказалось в библейской оратории Мендельсона «Павел» (1836, Дюссельдорф).

В 1835 Мендельсон обосновался в Лейпциге, с именем которого связаны его вершинные достижения как дирижера и организатора музыкальной жизни. Став руководителем знаменитого лейпцигского Гевандхауза (1835-47), Мендельсон пропагандировал музыку Баха, Людвиг ван Бетховена, Карла Мариа фон Вебера, Гектора Берлиоза, Роберта Александра Шумана (с которым его связывала близкая дружба). В 1843 году он основал и возглавил Лейпцигскую консерваторию (ныне Музыкальная академия имени Мендельсона). Композитор стал основателем лейпцигской школы, отличавшейся ориентацией на классические образцы.

Людвиг ван Бетховен (1770—1827)

Фредерик Шопен (1810—1849)

Д. Верди

- Верди - классик итальянской музыкальной культуры, один из самых значительных композиторов XIX в. Его музыке присуща неугасающая с течением времени искра высокого гражданского пафоса, безошибочная точность в воплощении сложнейших процессов, происходящих в глубинах человеческой души, благородство, красота и неисчерпаемый мелодизм.
- Перу композитора принадлежат 26 опер, духовные и инструментальные произведения, романсы. Самую значительную часть творческого наследия Верди составляют оперы, многие из которых ("Риголетто", "Травиата", "Аида", "Отелло") звучат со сцен оперных театров всего мира уже более ста лет. Произведения других жанров, за исключением вдохновенного Реквиема, практически не известны, рукописи большинства из них утеряны

- Композиторы-реалисты стремились передать драматизм обычных на первый взгляд жизненных ситуаций. В своих произведениях они уделяли особое внимание правдивому воспроизведению психологического состояния героев.

Их персонажи больше не делились на положительных и отрицательных.

Жорж Бизе родился в Париже 25 октября 1838 года в музыкальной семье. Выдающиеся способности мальчика обнаружили рано: четырех лет он уже знал ноты, девяти — поступил в Парижскую консерваторию. Его феноменальный слух, память, блестящие пианистические и композиторские данные приводили в восхищение учителей. Бизе неоднократно премировали на консерваторских конкурсах, а по окончании курса в 1857 году он был удостоен права провести три года, в целях усовершенствования, в Италии. Это были годы напряженных творческих поисков. Бизе пробовал силы в различных музыкальных жанрах: он написал симфоническую сюиту, кантату, одноактную оперетту, фортепианные пьесы и романсы. Но подлинное призвание Бизе — музыкальный театр.

Клод Дебюсси (Claude Debussy, 1862–1918) — французский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный критик. Окончил Парижскую консерваторию (1884), получил Римскую премию. Ученик Л. Мармонтеля (фортепиано), Э. Гиро (композиция). Выступал как дирижёр (в 1913 в Москве и Петербурге) и пианист с исполнением преимущественно собственных произведений, а также как музыкальный критик (с 1901). Он основоположник музыкального импрессионизма.

TEATR.

К началу XIX в. европейский театр растерял многие свои ценные завоевания. Повсюду в театрах для высшего общества вновь воцарилось величественное, но холодное искусство классицизма, утратившего после французской революции 1789 — 1794 гг. страстную гражданственность.

В первые десятилетия XIX в. тон в театральной жизни Франции задавали столичные так называемые *театры бульваров*. Только на бульваре Тампль в Париже действовали не менее десяти больших и малых театров. Здесь каждый вечер шли мелодрамы, водевили, пантомимы. И сюда же нередко проникали пьесы, резко критиковавшие правителей, полные глубокого сочувствия к труженикам. Это был центр демократической театральной культуры Франции. В этих театрах играли для народа.

Искусство актеров французских демократических театров *Фредерика-Леметра* (1800 — 1876), *Мари Дорваль* (1798 — 1849), *Пьера Бокажа* (1799 — 1862) и других было отмечено глубокой поэзией, человечностью, поднималось до страстной защиты народа, до гневного обличения буржуазной жизни, где все подчинено наживе.

Фредерик-Леметр, отличаясь замечательным мастерством перевоплощения, с одинаковым успехом выступал в трагедиях, мелодрамах, политических буффонадах. В написанной им комедии «Робер Макер» Фредерик-Леметр создал фигуру крупного финансиста, бывшего каторжника. Современники увидели в этой превосходной сатире подлинную сущность века буржуазии, раскрытую в конкретном образе глубоко и вполне реалистическими средствами.

Мари Дорваль с проникновенной силой играла женщин из народа и героинь, борющихся за свою любовь. Одним из чудесных ее созданий была Марион Делорм — героиня одноименной драмы Гюго (см. т. 11 ДЭ, ст. «Виктор Гюго»). За десятилетие перед революцией 1848 г. *Элиза Рашель* (1821 — 1858) возродила героические традиции классицизма, восприняв вместе с тем пламенность, страстную искренность романтических актеров. В ее исполнении трагедии Корнеля, Расина приобретали новое, современное звучание, насыщались духом народной борьбы в канун и дни революции 1848 г. Вдохновенное выражение ее искусства — «Марсельеза», которой актриса откликнулась на события 1848 г.

Элиза Рашель читает «Марсельезу».

*Фредерик-Леметр в роли Робера Макера.
Театр «Амбигю комик». Париж. 1823.*

*Габор Эгрешши в роли Банка. «Банк-бан»
И. Катоны*

Многообразии связей с действительностью, богатство творческих дарований и национальных сценических традиций, возникновение режиссуры как важнейшего элемента театрального искусства — характерные черты западноевропейского театра XIX в.

ТВОРЦЫ ИСКУССТВА ОСТАВИЛИ В
НАСЛЕДСТВО ПОТОМКАМ НЕ ТОЛЬКО
ОТКРЫТИЯ, НО И ТАЙНЫ,
РАЗГАДЫВАТЬ КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ
НАМ.