

**Боева Ирина Валентиновна,
преподаватель**

Романтизм в западноевропейской музыке

XIX век вошел в историю музыки как век романтизма. Романтизм – это художественное направление, охватившее не только музыкальное искусство, но и литературу, живопись, театр, философию. Романтизм как литературный термин впервые появился впервые у Новалиса, как музыкальный – у Гофмана.

Социальные предпосылки возникновения романтизма.

Важнейшей социальной предпосылкой для развития романтизма были события французской буржуазной революции 1789-1794 года и движение народных масс против захватнической политики Наполеона.

С одной стороны, народно-освободительное движение привело к усилению в искусстве демократического начала, появлению художника нового типа – гражданина, патриота, общественного деятеля. Например, Шопен, Шуман, Берлиоз, Лист, Вагнер.

С другой - новое направление складывалось в условиях разочарования в результатах французской революции. Буржуазный строй, пришедший на смену феодальному, принес новые, еще более жестокие формы эксплуатации.

Идеи разума эпохи просвещения, свободы, братства, равенства потерпели крушение. Буржуазная действительность, по определению Ф. Энгельса, оказалась «карикатурой на блестящие обещания просветителей». Отсюда – главная особенность романтизма – протест против уродств буржуазного общества. Гармония человека и окружающей действительности, присущая классицизму, - нарушена.

Все это определило особенности эстетики романтизма.

1. Конфликт личности и окружающей среды. Это проявлялось по-разному и определило два основных течения внутри романтизма: реакционный и прогрессивный. Для реакционного романтизма характерно идеализация прошлого, тяготение к мистике (Шатобриан, Новалис, Вакенродер). Для прогрессивного, или революционного романтизма характерно бунтарство, страстный протест, отстаивание великих идеалов просветителей – свободы, равенства, братства. Представители: Байрон, Гюго, Шелли, Гейне, Шуман, Берлиоз и др.

2. Усиление субъективного фактора. Человек, его внутренний мир становятся объектом пристального внимания романтиков. Культ чувств – это то новое, что привнесли романтики в искусство. «Разум ошибается, чувств – никогда», - говорили Руссо, один из провозвестников романтизма. Они превзошли всех своих предшественников по силе и совершенству в передаче тончайших нюансов душевного состояния человека.

3. Открытие и утверждение национального начала. Интерес к национальной культуре, истории связано с возросшим национальным самосознанием, вызванном национально-освободительным движением против наполеоновского нашествия. Именно к XIX веку относятся первые сборники народных песен, первые исследования в области фольклора, истории. Сборник народных песен «Чудесный рог мальчика», составители Арним и Brentано. История оживает в романах, в образах драматического и музыкального театров (Гюго, В. Скотта, Вебера, Мейербера, Вагнера). Интерес к национальному привело к возникновению и расцвету национальных музыкальных школ: Польша, Чехия, Норвегия, Венгрия Пробуждается интерес к культуре, быту, истории народов других стран: опера «Оберон» Вебера, «Пустыня» Давида, «Кармен» Бизе, «Мавританская рапсодия» Сен-Санса.

4. Синтез искусств. В противоположность классицистской эстетики, романтики утверждают, что между различными видами искусства нет непроходимых граней, имеются глубокие связи, общность. В музыке

особенно активно и последовательно идея синтеза искусств разрабатывалась в области оперы (Вебер и Вагнер) и программной инструментальной музыки. **Программная музыка** не была изобретением романтиков, но именно в эпоху романтизма она получает наиболее интенсивное развитие. И это не случайно. Новизна и сложность романтических образов требовала словесного уточнения и разъяснения.

Образная сфера романтизма в музыке.

1. Господство лирико-психологического начала. Впервые в искусстве композиторы заинтересовались внутренним миром простого человека. Ведущее значение приобретает тема любви, чаще неразделенной, несчастной. Именно это душевное состояние наиболее полно отражает все глубины и нюансы психики человека. Это тема проходит через творчество всех композиторов, от Шуберта до Вагнера.

2. Тема одиночества, тоски по идеалу, невозможности достижения счастья – одна из основных тем произведений романтиков. Она отражает трагический разлад личности с окружающей действительностью. Отсюда тема странствий, поиска идеала, бег от действительности. Вокальные циклы Шуберта, Фантастическая симфония Берлиоза, симфонические поэмы Листа, драмы Вагнера.

3. Тема природы. Образам природы принадлежит огромное место в произведениях романтиков. Они тесно переплетаются с темой лирической исповеди, олицетворяют душевное состояние героя. Идиллическое изображение природы, характерное для классиков, менее свойственно романтикам. Чаще всего картины природы у романтиков проникнуты чувством взволнованного порыва, томления, тоски («Сцена в полях» из Фантастической симфонии Берлиоза, циклы Шуберта, оперы Вагнера).

4. Тема фантастики. С темой природы часто сливается тема фантастики. Фантастические образы являются всецело открытием романтиков. По всей вероятности, они так же были порождены стремлением вырваться из плена реальной жизни. Именно в эти годы литература

обогадилась сказками братьев Гримм, Андерсена, балладами Шиллера, Мицкевича. Впервые музыка научилась выражать чисто интонационными приемами фантастическое начало. Пример: «Лесной царь», Шуберта, «Волшебный стрелок» Вебера, «Сон в летнюю ночь» Мендельсона, тетралогия Вагнера.

Жанры и формы романтиков.

1. Композиторы романтики широко используют жанры и формы, сложившиеся в эпоху классицизма: симфонию, сонату, концерт, оперу, однако обновляют их, по-новому трактуют.

2. Появляются новые жанры и формы, типичные для эпохи романтизма: вокальная и инструментальная баллада, рапсодия, новеллетта, программная симфоническая поэма, программная миниатюра, одночастная соната и концерт. Вокальная и инструментальная миниатюра – ведущий жанр.

3. Тяготение к одночастности с одной стороны и к многочастности – с другой.

Средства выразительности романтиков.

Каждый художник эпохи романтизма обладал яркой индивидуальностью. Стремление к новаторству, отход от музыкального классицизма характерно далеко не для каждого композитора. У некоторых из них (Шуберта, Мендельсона, Дворжака, Сметаны, Грига) явно ощутимы тенденции к сохранению классических принципов формообразования и музыкального языка. У других традиционные приемы отступают на задний план (Берлиоз, Лист, Вагнер).

Вместе с тем можно выявить и некоторые общие тенденции.

1. Мелодия:

а.) теряет, как правило, уравновешенную закругленность, тяготеет к свободе, импровизационности (ноктюрны Шопена, пьесы Листа);

б.) обогащается интонационный строй за счет усвоения народно-песенных оборотов (песня Сольвейг Грига, «В путь» Шуберта);

в.) стремление к сближению с поэтической речью (декламационность). Отсюда появление жанра стихотворения с музыкой (Вольф) и шпрегезанга (Шенберга).

2. Гармония:

а.) возрастание красочности за счет широкого использования альтерированных аккордов, аккордов побочных ступеней, терцовых тональных соотношений, сопоставлений;

б.) обогащение ладового языка за счет привнесения черт народного языка;

в.) ослабление функциональных связей.

3. Фактура:

а.) полифонизация гомофонной фактуры в результате стремления к мелодизации всех слоев фактуры;

б.) усиление значения фона, отсюда – фоновый тематизм у импрессионистов.

4. Оркестровка:

а.) стремление к красочности за счет введения новых инструментов и расширения возможностей старых (coll legno струнных у Берлиоза);

б.) индивидуализация тембров, тембровая полифония приходит на смену единой тембровой палитры классиков.

Романтизм, в целом, - явление сложное и неоднородное. На протяжении 19 века романтизм эволюционировал, прошел три этапа в своем развитии: ранний – Вебер, Шуберт, Мендельсон (до 30-х годов 19 века); зрелый - Берлиоз, Шуман, Шопен (до революции 1848-49 года) и поздний - Лист, Вагнер, Брамс, Брукнер, Малер (до 90-х годов). Каждый из названных периодов имеет свои существенные отличия. Особенно значительные сдвиги произошли в позднем романтизме.

Романтизм имеет множество национальных ответвлений. В каждой национальной культуре, в зависимости от общественно- политического

развития страны ее истории, художественных традиций, стилистические черты романтизма приобретали своеобразные формы. Тем не менее, есть и множество точек соприкосновения, что позволяет говорить о романтизме как едином направлении в музыке 19 века.