

Музыкальный романтизм в истории культуры Европы XIX века

© Л.С.Магафурова

*Башкирский государственный университет
Россия, Республика Башкортостан, 450074 г. Уфа, улица Заки
Валиди, 32.*

Email: magafurova-lenara@mail.ru

В статье исследуется проблема проявления музыкального романтизма в истории культуры Европы XIX века. Автор указывает на то, что музыка занимала особое место в эстетике романтизма, которая способна передать внутренний мир и чувства людей. В качестве одних из ярких представителей рассматривается творчество польского композитора-романтика Фридерика Шопена, который стремился отразить национальный дух польского народа. Темы свободы, любви к Родине, человеку были центральными для Шопена. Исследователи видят в его музыке огромное психологическое богатство духовного мира человека. Романтическое начало было ярко выражено и в творчестве Роберта Шумана, немецкого композитора, музыкального критика, которого по праву считают выразителем эстетики романтизма. Для текстов своих произведений Шуман выбирал творения лучших поэтов – романтиков своего времени. Такие темы как одиночество, трагическая любовь, скорбь и ирония становятся выражением романтического строя чувств. Представителем романтизма был также французский композитор и дирижер Гектор Берлиоз. Берлиоз смело вводил новшества в области музыкальной формы, гармонии, тяготел к театрализации симфонической музыки, к грандиозным масштабам сочинений. В историю музыки Берлиоз вошел как создатель программного симфонического романтизма. Именно в симфоническом жанре Берлиоз впервые раскрывает сложный и противоречивый мир романтического героя. Ференц Лист – венгерский композитор, пианист и дирижер, в творчестве которого отражены идеи романтизма. Он содействовал созданию многих музыкальных национальных школ. Его творческое наследие огромно. Так, им созданы оратория «Фауст-симфония», 13 симфонических поэм, 19 рапсодий, вальсов, этюдов и около 70 иных музыкальных произведений. В его игре виртуозность сочеталась с поэтичностью и драматизмом. Таким образом, любовь к природе, человеку, преклонение перед ним, а затем и их обожествление направляли творческое вдохновение

художника. Романтики стремились к постижению духовного, они разуму противопоставляли чувство, пламенное воображение, свободную игру фантазии. Свобода – бог данной эпохи, благодаря которой, по мнению романтиков, человек способен возвыситься над собой и окружающими.

Ключевые слова: *Романтизм, музыка, Фридерик Шопен, Роберт Шуман, Гектор Берлиоз, Ференц Лист, соната, симфония, вдохновение.*

Под «романтизмом» (пер. с франц. «romantisme») принято понимать идейное и художественное направление в европейской духовной культуре конца XVIII – первой половины XIX вв., пришедшее на смену классицизму. Переоценка общественных ценностей, разочарование в идеалах прошлого характерны для мировоззрения романтизма, обратившегося к судьбе человека в меняющемся мире. Основные черты романтизма: подчеркнутое внимание к человеческой личности, индивидуальности, внутреннему миру человека; изображение исключительного характера в исключительных обстоятельствах, сильной, бунтарской личности, свободной духом, непримиримой с миром, чаще всего это одиночка, которого не понимает большинство других людей; культ чувств, природы и естественного состояния человека; отрицание рационализма, культа разума и упорядоченности; существование «двух миров»: мира идеала, мечты и мира действительности, между которыми существует непоправимое несоответствие, что приводит художников – романтиков в настроение отчаяния и безнадежности, «мировой скорби»; обращение к народным сюжетам, фольклору; заинтересованность в историческом прошлом, поиски исторического сознания.

Романтизм как явление культуры отличался исключительной многогранностью, проявив себя в форме особого направления в живописи, литературе, музыке и театре. Если в литературе и живописи романтическое направление в основном завершает свое развитие к середине XIX века, то в музыке существование романтизма было продолжительнее. Музыка занимала особое место в эстетике романтизма. Отвергая культ разума, романтики стремились воздействовать на чувства, а это лучше достигается музыкой. Не подражая никакой другой форме, музыка лучше всякого другого вида

искусства способна выразить желание, настроение, сумятицу чувств, эмоциональные переживания, духовный мир человека [4,с.304]. Бурное конфликтное развитие общества, нарастающий драматизм, а также тонкий лиризм личных чувств находили свое выражение в различных музыкальных жанрах человека [4,с.304]. Основной для музыкального романтического искусства является проблема личности, ее конфликт с окружающим миром. На первом плане в музыкальной культуре романтизма выступает песня как жанр, более других подходивший для выражения сокровенных мыслей художника. В соответствии с этим подвергается изменениям вся система музыкальных жанров: отныне песня подчиняет себе оперу, симфонию, сонату, которые продолжают свое существование, но уже в интонационном наполнении. Интимно – доверительный тон высказывания преобразует эти жанры, и они становятся более миниатюрными. На интонационную сторону музыки романтизма в целом влиял поэтический слог. Поэтому многие музыкальные жанры, появившиеся в XIX веке, обязаны своим происхождением поэзии, ее стихотворным формам, например, сонеты, песни без слов, ноктюрны, баллады. Великие имена музыкальной культуры Европы 19 века: Роберт Шуман и Рихард Вагнер, Гектор Берлиоз, Ференц Лист, Фридерик Шопен, Франц Шуберт.

Творчество польского композитора-романтика Фридерика Шопена связано с традициями польского народа, со стремлением отразить национальный дух польского народа. Темы свободы, любви к Родине, человеку были центральными для Шопена. Образ Родины преобладает в произведениях композитора, что слышится в звучании его мазурок и полонезов. Композитор использует ритм и характер движения народных танцев для передачи довольно сложных чувств и создания разных музыкальных образов. Шопен создал новые жанры фортепьянной музыки: ноктюрны, фантазии, прелюдии, экспромты, а также романтические музыкальные миниатюры. В них передается тонкость и глубина чувств, мелодическая красота, яркая образность музыки, виртуозность и проникновенность, присущая исполнительскому мастерству Шопена. Польский композитор написал 2 концерта, 3 сонаты, 4 баллады, скерцо, ряд экспромтов, ноктюрнов, этюдов и песен. Ф.Шопен в отличие от других композиторов создавал произведения только для фортепиано. Исследователи видят в его музыке огромное психологическое богатство духовного мира человека. «Трагизм, романтика, лирика, героическое, драматическое, фантастическое,

задушевное, сердечное, мечтательное, блестящее, величественное, простота – вообще все возможные выражения находятся в его сочинениях...» [3,с.136]. Романтическое начало было ярко выражено и в творчестве Роберта Шумана, немецкого композитора, музыкального критика, которого по праву считают выразителем эстетики романтизма. Роберт Шуман является создателем фортепьянных циклов («Бабочки», «Карнавал», «Фантастические пьесы», «Крейслериана»), лирико-драматических вокальных циклов, оперы «Геновена», оратории «Рай и Пери», а также многих других произведений. Цикл на стихи Гейне «Любовь поэта» представляет собой слияние музыки и поэзии, в нем нашли точное отражение поэтические образы, созданные великим поэтом, выражена романтическая ирония Шумана [5,с. 105].Его сочинениям присущ романтический прорыв и страстность. Для текстов своих произведений Шуман выбирал творения лучших поэтов – романтиков своего времени. Такие темы как одиночество, трагическая любовь, скорбь и ирония становятся выражением романтического строя чувств. Идеи романтизма в музыке прослеживаются и в творчестве известного австрийского композитора Франца Шуберта, создателя романтических песен, баллад, фортепьянных миниатюр, симфоний, отличающихся глубиной воплощения чувств. Музыка композитора присуще богатство мелодий, яркая образность, практически зримость музыкальных образов. Его наследие отличается огромным разнообразием различных музыкальных форм. Песни Шуберта представляют собой шедевры музыкальной миниатюры лирико – психологического содержания («Аве Мария», «Серенада», «Лесной царь»). Шубертом создано около 600 песен на стихи И.В. Гете, Ф. Шиллера, Г. Гейне, В.Скотта и Шекспира, которые отличаются тонкостью передачи неуловимой смены чувств одинокого, страдающего человека. «Песенность» слышится и в его симфонических произведениях, в частности, «Неоконченной симфонии», особенностью которой является новизна построения (она имеет две части вместо четырех), задушевность, доверительность и контрастность музыкальных образов.

Представителем романтизма был также французский композитор и дирижер Гектор Берлиоз, которому принадлежат музыкальные произведения «Фантастическая симфония», «Реквием», «Траурно-триумфальная симфония», опера – дилогия «Троянцы». Берлиоз смело вводил новшества в области музыкальной формы, гармонии, тяготел к

театрализации симфонической музыки, к грандиозным масштабам сочинений. Так, на улицах Парижа он разучивал с народом революционные песни, в частности, обработанную им для хора и оркестра «Марсельезу». В историю музыки Берлиоз вошел как создатель программного симфонического романтизма. Именно в симфоническом жанре Берлиоз впервые раскрывает сложный и противоречивый мир романтического героя. Ференц Лист – венгерский композитор, пианист и дирижер, в творчестве которого отражены идеи романтизма. Он содействовал созданию многих музыкальных национальных школ. Его творческое наследие огромно. Так, им созданы оратория «Фауст-симфония», 13 симфонических поэм, 19 рапсодий, вальсов, этюдов и около 70 иных музыкальных произведений. В его игре виртуозность сочеталась с поэтичностью и драматизмом. Лист придал оркестровое звучание фортепиано, превратив его из салонно – камерного инструмента в инструмент для массовой аудитории. Один из современников композитора следующим образом описывает исполнение Листа на одном из концертов: «Манера его игры была неистовой, очень стремительной, однако, сквозь потоп мрачного вдохновения время от времени сверкали молнии гения... их можно было бы сравнить с золотыми звездами, непрерывно вырывающимися из чудовищного огня страсти» [2, с. 323]. Романтическое направление представлено в творчестве немецкого композитора, дирижера, реформатора оперного искусства Рихарда Вагнера. Он является автором оперных либретто, драм, музыкально – теоретических работ, исследований по истории искусства, статей по вопросам политики и философии. Широко известны такие его оперы, как «Риенци», «Тангейзер», «Летучий голландец», «Тристан и Изольда» и другие музыкальные произведения. Шпенглер О. пишет о Вагнере: «Краски звездной полуночи, тянущихся облаков, осени, жутко – унылых утренних сумерек, неожиданные виды залитых солнцем далей, мировой страх, близость рока, робость, порывы отчаяния, внезапные надежды, впечатления, которые ни один из прежних музыкантов не считал бы достижимыми, – все это он с совершенной ясностью живописует несколькими тонами одного мотива» [1, с. 717].

Особенностью музыкантов прошлого было то, что они видели в сущности духовных основ музыки – ее будущее. Р.Вагнер, представляя искусство будущего как синтетическое, как мистерию, рассматривал природу музыки как путь от бессознательного к сознательному. Он

видел данный процесс как жизненный путь художника – творца, отражающего мир. Эта тенденция продолжилась в романтизме, сформировавшем духовный образ «центрального человека мира», идеальную личность творца, гения.

Любовь к природе, человеку, преклонение перед ним, а затем и их обожествление направляли творческое вдохновение художника. Романтики стремились к постижению духовного, они разуму противопоставляли чувство, пламенное воображение, свободную игру фантазии. Свобода – бог данной эпохи, благодаря которой, по мнению романтиков, человек способен возвыситься над собой и окружающими. Заметим, что композиторы эпохи романтизма являются гордостью как европейской, так и мировой культуры.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры: Учебное пособие. – М.: Высшее образование, 2005. 940с.
- 2.Культурология. История мировой культуры. Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008.607с.
- 3.Рубинштейн А.Г. Литературное наследие: В 3 т.Т.1. – М.: Музыка, 1986.222с.
- 4.Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2006.495с.
- 5.Шевчук М. А. Романтизм в культуре и русской музыке первой половины XIX века. – СПб: Инфо-да, 2003.356с.

Musical Romanticism in the History of European Culture of the 19th Century

© L.S.Magafurova

Bashkir State University

*32 Zaki Validi St., 450076 Ufa, Republic of Bashkortostan,
Russia.*

Email: magafurova-lenara@mail.ru

The article explores the problem of manifestation of musical romanticism in the history of European culture of the XIX century. The author points out that music occupied a special place in the aesthetics of romanticism, which is capable of conveying the inner world and feelings of people. As one of the most prominent representatives of the work of the Polish romantic composer Friederik Chopin, who sought to reflect the national spirit of the Polish people. The themes of freedom, of love for the Motherland, of man were central to Chopin. Researchers see in his music a huge psychological wealth of the spiritual world of man. The romantic beginning was clearly expressed in the works of Robert Schumann, a German composer, a music critic, who is rightly considered the spokesman for the aesthetics of Romanticism. For the texts of his works Schumann chose the creations of the best poets - romantics of his time. Such topics as loneliness, tragic love, sorrow and irony become an expression of the romantic system of feelings. A representative of romanticism was also the French composer and conductor Hector Berlioz. Berlioz boldly introduced innovations in the field of musical form, harmony, gravitated toward the theatricalization of symphonic music, to the grandiose scale of works. In the history of music Berlioz entered as the creator of program symphonic romanticism. It is in the symphonic genre that Berlioz first reveals the complex and contradictory world of the romantic hero. Franz Liszt is a Hungarian composer, pianist and conductor, whose works reflect the ideas of Romanticism. He contributed to the creation of many musical national schools. His creative heritage is enormous. Thus, he created the oratorio Faust Symphony, 13 symphonic poems, 19 rhapsodies, waltzes, etudes and about 70 other musical works. In his game virtuosity was combined with poetry and drama. Thus, the love of nature, of man, of worshiping him, and then of their deification, guided the creative inspiration of the artist. Romantics aspired to comprehend the spiritual, they reason opposed the feeling, a fiery imagination, a free fantasy game. Freedom is the god of this era, thanks to which, in the opinion of romantics, a person is able to rise above himself and others.

Keywords: Romantic, music, Frederic Chopin, Robert Schumann, Franz Liszt, Hector Berlioz, sonata, symphony, inspiration.