

§ 2. Романтизм в музыке: энциклопедия чувств

Полно и многогранно романтизм проявился в мире музыки — всепроникающей и многоликой, бесконечно разнообразной и страстной, взволнованной и волнующей. Благодаря воспетой в произведениях композиторов-романтиков стихии чувств музыка была провозглашена идеальным видом романтического искусства.

Стиль сердечных интонаций. Музыка является самым эмоциональным из всех видов искусства. Именно в XIX веке эмоциональный фон музыки позволил композиторам-романтикам предложить новый взгляд на действительность и выразить его в своих сочинениях. Неповторимый внутренний мир человека, находящийся в постоянном движении, раскрывается в музыке романтизма через сложную гамму чувств. Особой областью, в которой эта палитра чувств была раскрыта в мельчайших деталях — с нарастаниями и спадами, переменчивостью и переходами из одного в другое, стала лирика.

Лирикой наполнена музыка многих композиторов XIX века. Но наиболее ярким лирическим дарованием обладал *Франц Шуберт* — младший современник Бетховена и первый из европейских композиторов-романтиков. Считают, что именно Шуберт открыл лирико-романтическую эпоху в музыке, обратившись к народной песне. Широкий спектр лирических чувств — нежности и печали,

Юлий Шмидт. Шубертиада (фрагмент) (1897 г.)

трепета и восторга — запечатлён композитором в «Серенаде» из сборника «Лебединая песня». Красивая песенная мелодия с её выразительными паузами то устремляется широкими ходами вверх, то ниспадает. Фортепианное сопровождение напоминает характерное для вечерней песни-серенады звучание гитары. Оно вторит вокальной мелодии, тем самым словно поддерживая признание-призыв взволнованного влюблённого. Оттенки радости и грусти сменяют друг друга, смятение и тревога промелькнут лишь на мгновение, и дальше — просветление: есть надежда на долгожданную встречу.

Как вы думаете, почему известный музыкальный критик Борис Асафьев назвал романтический лиризм «стилем сердечных интонаций»? Поясните свою точку зрения, прослушав на компакт-диске музыкальные произведения Франца Шуберта.

Разум ошибается, чувство — никогда.

Роберт Шуман

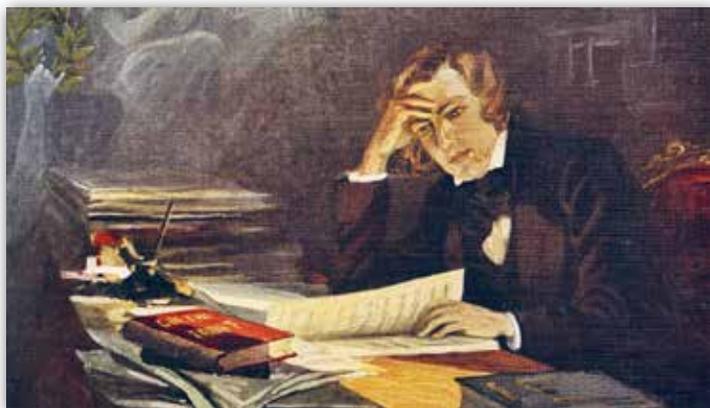
От сердца к сердцу. Музыка романтиков неслучайно называют музыкой, идущей «от сердца к сердцу». В её открытости отчётливо звучит исповедальность автора. Произведения композиторов-романтиков раскрываются перед слушателем словно страницы дневников, в которых выражено только самое сокровенное и личное. Созвучность мира героя и мира автора наделяет музыку романтиков характерными для неё чертами автобиографичности.

В цикле фортепианных пьес «Карнавал» немецкого композитора *Роберта Шумана* из галереи портретов, бытовых сценок и танцев выстраивается целостная картина маскарада. Словно в калейдоскопе, кружась в вальсовом вихре, стремительно возникают и исчезают яркие музыкальные характеры. В праздничную атмосферу вовлекаются традиционные театральные маски «*Пьеро*» и «*Арлекин*», музыкальные портреты — поэтический ноктюрн «*Шопен*» и виртуозная пьеса-каприз «*Паганини*», женские образы — мимолётное увлечение юности Шумана в пьесе «*Эстрелла*» и любовь всей его жизни Клара Вик в пьесе «*Кларина*».

Интересный факт

Роберт Шуман писал не только музыку. В «Жизненных правилах для музыкантов» композитор даёт молодёжи мудрые рекомендации.

- ✓ Когда будешь постарше, не играй ничего модного. Время дорого. Надо иметь сто человеческих жизней, чтобы познакомиться только со всем хорошим, что существует на свете.
- ✓ Прислушивайся внимательно ко всем народным песням; это сокровищница прекраснейших мелодий; они откроют тебе глаза на характер различных народов.

Роберт Шуман за работой над песенным циклом «Любовь поэта»

Роберта Шумана справедливо признают мастером музыкального портрета. Прослушайте на компакт-диске пьесы из цикла «Карнавал», представленные в параграфе. Кого из друзей, знакомых или родных вы узнали в этих портретах?

Романтические миниатюры. Своей музыкой композиторы-романтики протестовали против устоев общества, сковывавших свободу художника. Идеал, который, с их точки зрения, был практически недостижим, они видели за пределами действительности. Отсюда в музыкальном искусстве получили развитие темы духовного одиночества, неотвратимости судьбы, лирической исповеди...

Наиболее полно они были воплощены в жанре *музыкальной миниатюры**, позволявшем запечатлеть необъятное в одном мимолётном мгновении.

Эжен Делакруа.
Фридерик Шопен (1838 г.)

Вечность мгновения и мгновения вечности представлены в 24 прелюдиях польского романтика *Фридерика Шопена*. *Прелюдия № 4 ми минор* — одно из величайших его творений, совершеннейших образцов романтической миниатюры. Тема лирической исповеди претворяется здесь в звучании драматического монолога художника. Скорбность и одновременно утончённость образа прелюдии-элегии достигается простыми средствами. Монотонное повторение ритмической фигуры, с одной стороны, создаёт ощущение некоторой застылости, с другой — передаёт внутреннюю взволнованность.

* *Музыкальная миниатюра* — небольшая инструментальная или вокальная пьеса.

Мелодия прелюдии воплощает чувство глубокой печали. Она соткана из жалобных нисходящих секундовых интонаций, из оков которых вырывается в широкую волну только в кульминации. Те же секундовые вздохи-плачи мы слышим в аккордах, неуклонно скользящих вниз. Богатство гармонических красок и мелодических интонаций передаёт сложные и глубокие переживания. Сдерживаемое эмоциональное напряжение неуклонно нарастает и приводит к бурному протесту героя, дошедшего до трагического отчаяния.

Мир, стань мгновением...

Евгений Назайкинский

Ещё при жизни Ф. Шопен был признан мастером инструментальной миниатюры. Прелюдия, ноктюрн, этюд, экспромт... Прослушайте на компакт-диске лирические миниатюры композитора. Почему, по вашему мнению, романтики предпочитали именно этот жанр?

Романтика русского романса. В России романтизм связан с именами выдающихся композиторов Александра Алябьева, Александра Варламова и Александра Гурилёва. Благодаря их таланту и мастерству сформировались два основных жанра русской вокальной музыки — русская песня и русский романс.

Во всемирно известном романсе «Соловей» Александра Алябьева получил воплощение образ небольшой птички, мастерство и красота пения которой завораживают слушателей. Через этот поэтический образ «вольной пташки» —

Сантьяго
Русиньол.
Романс (1894 г.)

символ отзывчивости к человеческим переживаниям в народной лирике — повествуется о несчастной женской судьбе. Мелодия романса Алябьева отличается изяществом и благородной простотой, мягкостью, обилием украшений, напоминающих тонкие соловьиные трели. Простота и величественность музыки романса «Соловей», передающего чувства нежности, печали и грусти как воплощение чистоты, делают его поистине народным.

Образцом народного творчества признан и романс «Однозвучно гремит колокольчик» Александра Гурилёва. Он посвящён теме вечного пути человека по бескрайним просторам родной земли. Непостижимую тоску и трогательную чувствительность композитор передаёт с помощью распевной мелодии, плавных интонаций, вальсовости. Совершенно иные чувства — романтический порыв, взволнованность, характеризующие непримиримость героя и его вызов миру, — отражены в стремительной волнообразной мелодии романса «Белеет парус одинокий» Александра Варламова.

Романсы и песни А. Алябьева, А. Варламова и А. Гурилёва прочно вошли в концертный репертуар многих певцов. Однако предназначались они прежде всего для исполнения в домашней обстановке, в кругу друзей. Попробуйте воссоздать эту атмосферу, разучив и исполнив в классе первый куплет романса «Вечерний звон» А. Алябьева. Текст произведения предлагается на дополнительной страничке.

Музыкальный романтизм на белорусских землях. Период романтизма в музыкальной культуре Беларуси отмечен ростом интереса к национальной самобытности белорусского народа. Мелодии народных песен и танцев как основу своих произведений впервые стал использовать композитор *Антон Абрамóвич*. Ярким примером выступает его фортепианная поэма «Белорусская свадьба». Её части выстроены согласно свадебному обряду и образуют восьмичастную программную сюиту. Вступлением к сюите звучит пьеса «Приезд сватов», музыку которой отличают задорный характер и стремительное движение. В ней широко используются приёмы звукоизобразительности: топот копыт, звон бубенцов, звучание народных инструментов. Торжественность характерна для пьесы «Сватовство». В лиричной части «Плач девичий» слышатся тревожные причитания девушки о предстоящем замужестве. На контрасте светло и трогательно звучит «Девичий вечер»: невеста в кругу подруг прощается с отчим домом. Величественная музыка пьесы «Приезд князей» сменяется сдержанной молитвой («Хор в костёле») и просветлённым «Благословлением». Завершает фортепианную поэму беззаботно-радостная и полнозвучная «Круговая».

В комической опере «Идиллия» («Селянка») выдающегося композитора *Станіслава Монюшко* на либретто *Винцэнта Дўнина-Марцинкévича* со сцены впервые зазвучала белорусская речь. «Идиллия» по праву считается первой белорусской национальной оперой. Крестьяне в этой опере пели на белорусском языке («простонародной говорке», как было указано в афише),

**Скульпторы
Лев и Сергей
Гумилевские.**
Памятник
Станиславу
Монюшко
и Винценту
Дунину-Марцинкевичу
в Минске, Беларусь
(2016 г.)

что подчёркивало их социальное положение. Национальный колорит музыки достигался также с помощью белорусского фольклора. К сожалению, партитура оперы была утеряна. Сегодня мы можем судить о ней только по сведениям из архивных документов.

Прослушайте фортепианную поэму «Белорусская свадьба» А. Абрамовича в информационных источниках. Попробуйте описать белорусский свадебный обряд в соответствии с характером частей произведения.

Романтизм в музыке утвердил высокую ценность личности с её эмоционально богатым внутренним миром. Достижениями романтизма стали новаторство образов и музыкального языка, создание непревзойдённых шедевров в жанре инструментальной и вокальной миниатюры, расцвет национальных композиторских школ.

Вопросы и задания

1. Считают, что наиболее ярко романтизм воплотился в музыкальном искусстве. Композиторы утверждали, что только музыка может передать многогранный мир человеческой души. Прослушав произведения, охарактеризованные в параграфе, назовите основные черты музыки романтизма. Какое впечатление на вас произвели эти произведения?

2. Одним из самых загадочных произведений Ф. Шуберта была *симфония № 8 си минор*, получившая название «*Неоконченная*». Основные темы двух частей симфонии имеют песенную природу: они звучат подобно задушевному романсам

и песням. Прослушайте темы симфонии на компакт-диске. Охарактеризуйте их. Какие средства музыкальной выразительности использовал композитор, чтобы отразить внутренние переживания человека?

3. Романс «Соловей» А. Алябьева у многих композиторов вызывал желание придать ему новое звучание. Известно несколько вариантов романса: виртуозная фортепианная пьеса-транскрипция «Соловей» венгерского композитора *Фёренца Лística*, «Воспоминание о России. Транскрипция № 4 в форме фантазии на тему «Соловей» А. Алябьева» немецкого романтика *Иоганнеса Брамса*. Прослушайте эти произведения в информационных источниках. Как, на ваш взгляд, изменился характер основной мелодии романса в прочтении композиторов других национальных школ?

Творческая мастерская

4. Одним из ярких примеров музыкальной миниатюры являются «*Песни без слов*» немецкого композитора *Феликса Мендельсона*. Это сборник фортепианных пьес, разнообразных по настроению и образам. Прослушайте несколько миниатюр («Песня венецианского гондольера» фа-диез минор, «Песня за прялкой») на компакт-диске. Подумайте, почему цикл получил такое название? Предложите словесную зарисовку музыкальных образов. Прочитайте их в классе. Совпали ли ваши ассоциации с ассоциациями одноклассников?

§ 3. Реализм: человек в реалиях социума

К середине XIX века в европейском искусстве сформировалось ещё одно художественное направление — *реализм*. Оно было вызвано к жизни волной мощных демократических движений, прокатившихся по Европе в 1830—1840-х годах. Отталкиваясь от достижений романтизма, художники-реалисты всё же создавали совсем другое искусство.

«Манифест реализма». Основоположителем реализма во французской живописи считается *Густав Курбё*. Этот неординарный мастер говорил, что художнику не следует изображать то, чего он не видел. Вместо того чтобы силой воображения «воскрешать» великие эпизоды истории и мифологии, он должен правдиво передавать нравы, идеи и облик своей эпохи. Сюжеты из современной жизни охотно воплощали уже и романтики, однако выбирали только самые захватывающие и необычные из них. Реалисты же утверждали, что жизнь нужно отражать не выборочно, а во всех её проявлениях, даже самых обыденных и нелицеприятных.

Интересный факт

Жюри Парижского салона не раз отвергало картины Густава Курбё как «прославляющие безобразное». В 1855 году художник демонстративно выставил свои работы в деревянном бараке под вывеской «Павильон реализма». В каталоге к выставке он изложил собственные взгляды на искусство. Этот текст вошёл в историю как «Манифест реализма».