

Композиторы-романтики I половины XIX века (обзор).

В эпоху романтизма главным инструментом стало фортепиано. Раньше царицей эстрады считалась скрипка. В XIX веке первенство завоевал рояль, ставший соперником оркестра. Конечно, и у струнных инструментов были качества, которые ценились лирически настроенными душами. Но ни один из них не смог так прочно утвердиться в быту и на концертной эстраде, как это удалось фортепиано.

В эту эпоху выделились несколько композиторов, которые особенно ярко проявили себя в области фортепианного искусства.

Роберт Шуман (1810 – 1856) – немецкий композитор. Фортепиано стало основой музыки немецкого композитора. Родился в Саксонии. Отец его был книготорговцем и издателем и стремился дать своему сыну хорошее образование. Музыкальные дарования мальчика проявились рано, с 7-ми лет стал брать уроки по фортепиано. По желанию родителей, после окончания гимназии он поступил на юридический факультет Лейпцигского университета. Но юридические науки мало интересовали Р. Шумана, и он с

головой окунулся в музыкальную жизнь Лейпцига. Он познакомился с замечательным педагогом Фридрихом Виком, у которого он стал брать уроки. Добившись разрешения матери посвятить себя музыке, Шуман начинает готовить себя к карьере пианиста-виртуоза. Молодой музыкант понимал, что потерял много времени, желая добиться поскорее совершенства в игре на фортепиано, он изобрел аппарат, который, по его мнению, должен был ускорить процесс развития его рук. Он представлял собой гирю, которая подвешивалась к потолку и прикреплялась к пальцу пианиста. Аппарат этот не помог, а только привел к тому, что Шуман повредил себе палец. Поэтому от карьеры пианиста ему пришлось отказаться, и он принялся за изучение композиции.

Тридцатые годы для Шумана – время первого и самого яркого творческого подъема. Одно за другим он создает замечательные произведения.

Десять лет своей жизни Шуман посвятил музыкальной критике. Его статьи, полные увлеченности, знания и силы убеждения, читались публикой с большим интересом. Он горячо поддерживал молодых талантов. Он приветствовал талант Шопена, позднее пророчески оповестил о новом восходящем светице – Брамсе. Вместе с тремя друзьями он основал газету, которая стала пропагандировать прогрессивные направления. Романтическая натура Шумана проявилась в постоянном сплетении фантазии и действительности.

1840 год женился на дочери своего учителя Кларе Вик. Шуман был весь погружен в свое чувство, в мир семейной жизни, мир искусства. За короткий срок из-под его пера вышли истинные шедевры вокальной лирики: вокальные циклы «Любовь поэта» на стихи Гейне, «Любовь и жизнь женщины» на стихи Шамиссо и целый ряд песен.

В следующем году композитор обратился к крупным жанрам. В течение одного года им были созданы 3 симфонии. Потом он подарил миру несколько камерных ансамблей и ораторию «Рай и Пери», первое исполнение которой состоялось под управлением автора в 1843 году.

В этом же году он получил предложение преподавать композицию и чтение партитур в консерватории в Лейпциге. Из-за нервной болезни ему пришлось оставить все и переехать в Дрезден.

В 1844 году вместе с женой Шуман совершил поездку в Россию. Путешествие это сопровождалось большим триумфом. Вернувшись в Дрезден, Шуман с увлечением принимается за творчество. В этот период им были написаны фортепианный концерт, симфония, большинство крупных произведений для фортепиано, романсы, единственная опера «Геновева» и многие другие сочинения.

С 1845 года Шумана стала мучить нервная болезнь. 29 июля 1856 года великого романтика не стало.

Цикл фортепианных пьес «Карнавал» - яркое воплощение взглядов Шумана, борьба против рутины и мещанства в жизни и искусстве. Музыкальный «Карнавал» представляет собой картину праздничного гулянья, на котором объединившие свои силы члены «Давидова братства» - давидсбюндлеры торжественно выступают против филистимлян. В шуме и

суете, под танцевальную музыку, перед нами проносится вереница карнавальных масок. В цикле 21 пьеса.

Карнавал «Шопен»

<https://www.youtube.com/watch?v=3g5wx34q--0>

Детские пьесы «Грезы»

<https://www.youtube.com/watch?v=ikzkjEHOfl8>

«Фантастической пьесы» op.12

<https://www.youtube.com/watch?v=1GUG-UwksVQ>

Ференц Лист (1811 - 1886) – венгерский композитор, 647 сочинений, среди которых 63 произведения для оркестра, опера, оратории, и мессы и около 300 произведений для фортепиано. Как пианист-виртуоз открыл новые горизонты. Он превратил рояль в оркестр, исполнял на нем симфонии Бетховена, фантазии на темы опер Моцарта, Вагнера, Верди. Когда он играл песни Шуберта, ему не нужны были певцы, пел его рояль. Когда он играл фуги Баха, рояль звучал как орган. Лист был первым

исполнителем, который вывел рояль из домашних зал и комнат на концертную эстраду. Он был первым, кто устраивал сольные концерты и по несколько часов развлекал слушателей только игрой на рояле.

Ференц Лист родился в Венгрии. Его отец служил управляющим в одном из имений князя Эстергази. Папа был человеком очень музыкальным, играл на нескольких музыкальных инструментах. Заметив способности у сына, он начал с ним заниматься музыкой. В 9 лет Лист уже выступил в первом своем концерте и произвел такое впечатление на князя Эстергази, что вместе с несколькими венгерскими магнатами князь назначил мальчику стипендию, чтобы он мог поехать в Вену и заниматься там фортепианной игрой у знаменитого педагога-пианиста Карла Черни, а теорией музыки к Антонио Сальери.

В 1823 году отец хотел отдать Ференца в Парижскую консерваторию, но ее директор, не любивший вундеркиндов, отказал ему: мальчик был иностранцем, а Парижская консерватория была открыта только для французов. Лист стал заниматься частным образом. Яркие впечатления этих лет связаны со знакомством с искусством Шопена и Паганини. После этого молодой музыкант поставил перед собой цель добиться такого же

совершенства в виртуозности. Берлиоз также оказал большое влияние на будущего композитора, познакомив его с сущностью программной музыки.

Имя Листа становилось все более известным. В 1830 году он совершил гастрольное путешествие по Европе. Узнав, что в Париже выступает известный в то время пианист Гальберг, Лист поспешил на состязание с ним и одержал блестящую победу. Это состязание стало началом его бесконечных триумфов. Лист достиг славы величайшего пианиста-виртуоза. Он объехал Францию, Англию, Данию, Германию, и везде его концерты проходили с большим успехом. В 1842 и 1843 годах Лист приезжает в Россию.

В 40-е годы XIX века имя Листа было уже известным по всей Европе. В 1847 году Лист принял место придворного капельмейстера в Веймаре, на котором оставался 12 лет. Этот город в то время был центром музыкальной жизни Германии. Здесь композитор написал свои знаменитые симфонические поэмы и симфонии, в которых проявилась яркая индивидуальность его творчества.

В 1861 по 1870 год Лист жил в Риме. Но каждое лето он проводил в Веймаре, где занимался только творчеством. В 1865 году принял сан аббата, теперь его творчество было направлено на духовную музыку. Написал 2 оратории «Легенда о святой Елизавете» и «Христос», Реквием и Венгерская коронационная месса.

На склоне лет Лист приобрел громадный почет и уважение. Ни один музыкант не имел столько наград и почетных отличий. Семидесятилетие композитора отмечалось во многих городах Европы концертами из его произведений. В 1866 году он совершил прощальное путешествие по Европе. Овации, устроенные ему в Париже, настолько растрогали великого маэстро, что он решился играть перед многотысячной публикой. В июле этого года, несмотря на плохое самочувствие, он поехал в Байреит, чтобы присутствовать на исполнении опер Вагнера. Здесь заболев воспалением легких, Ференц Лист скончался 31 июля 1886 года.

Музыка Листа была, как правило, программной – произведения его имели четкий, законченный сюжет. В поисках сюжетов композитор часто обращался к литературе. Героями сочинений Листа стали Прометей и Фауст, Гамлет и Орфей. Главным было для него стремление яснее выразить идею произведения, раскрыть его содержание. Поэтому Лист создал новые формы музыкального искусства. Он писал не симфонии, а симфонические одночастные поэмы, среди которых известнейшие «Прелюды», «Тассо», «Мазепа». Его фортепианные сочинения состояли не из нескольких частей, как это было принято, а всего из одной. Это делало его произведение более цельным. Он обладал не только колоссальной техникой, но и новизной приемов. Он был из величайших пианистов и в игре и в своих произведениях для фортепиано. Он был величайшим из педагогов своего времени и создал собственную листовскую школу, из которой вышел целый ряд известных

пианистов целой эпохи. Лист писал для рояля всю свою жизнь. Главной особенностью творчества Листа в целом является программность. И для раскрытия этого программного содержания композитор использовал все богатейшие возможности инструмента. Большую часть своей жизни Лист прожил вдали от родины, он не знал родного языка. Но его имя с гордостью и любовью произносят все венгры.

- Греческое слово “rhapsodia” означает народная эпическая песнь. Так называли древние греки сказания, которые пели народные певцы-рапсоды. Главы рапсодий исполняли нараспев, аккомпанируя себе на кифаре или лире.
- В XIX веке название “рапсодия” пришло в профессиональную музыку и стало обозначать крупное одночастное произведение, как правило, для рояля или оркестра, в котором звучат различные народные мелодии.

Мир знает Листа, прежде всего как автора знаменитых венгерских рапсодий. 19 венгерских рапсодий, представляющих собой виртуозные обработки и фантазии на темы народных песен и танцев. Рапсодия № 2 – одно из самых известных произведений. Ее вступление вводит нас в мир ярких, красочных картин народной жизни. Вступление переходит в песню с ярко выраженным национальным характером.

Венгерская рапсодия № 2

<https://www.youtube.com/watch?v=8nJo9gacsTg>

Гектор Берлиоз (1803-1869) – французский композитор.

Создал новый тип программного симфонизма, связавшего музыку с сюжетами и образами величайших памятников мировой литературно-поэтической классики. Особенно широко использованы в творчестве Берлиоза произведения Шекспира, Байрона и Гёте, перед которыми он всю жизнь преклонялся. Берлиоз стремился сделать свою музыку понятной, общедоступной, объяснить ее публике при помощи словесного текста, излагающего основные принципы сюжета.

Одним из главных новаторских достижений Берлиоза является оркестровка. Его оркестр – это подлинный переворот в истории оркестрового мышления и письма. Новое звучание оркестра, ввел ряд новых инструментов, новые комбинации тембров, колористические находки.

Творческая деятельность Берлиоза была многогранна. Берлиоз – не только композитор, но и выдающийся дирижёр, один из основоположников современного дирижерского искусства, а также музыкальный критик и публицист; музыкально-критические работы Берлиоза составляют значительный вклад в историю музыкально-критической мысли XIX века. Обладая незаурядным литературным даром, Берлиоз оставил «Мемуары», «Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке», который по праву считается классическим учебным пособием.

Жизнь Берлиоза представляет типичную картину жизни передового художника в условиях буржуазного общества. Вечная борьба с материальной нуждой, необходимость ради куска хлеба заниматься не своим делом, стремление пробить глухую стену непонимания своих творческих помыслов, лицемерие, ложь и фальшь вокруг и внутреннее одиночество – таков был удел музыканта. Трагична была жизнь Берлиоза, начиная от борьбы за право стать музыкантом в юные годы и кончая смертью в одиночестве среди равнодушного Парижа.

«Фантастическая симфония» Берлиоза – произведение французского программного романтического симфонизма. Имеющая подзаголовок «Эпизод из жизни артиста», она воплощает в романтико-фантастических образах переживания самого Берлиоза, вызванные его любовью к Гарриет Смитсон.

«Фантастическая симфония» II часть «Бал»
<https://www.youtube.com/watch?v=ejLKkK6F5PA>