Романтизм в музиці.

Музична культура Німеччини та Австрії ХІХ століття

Творчість Ф.Шуберта

Основні питання для засвоєння:

1. Романтичний напрям в музиці Німеччини і Австрії в кінці ХVІІІ початку ХІХ століття.

2. Особливості музичної мови Ф.Шуберта.

3. Вокальна лірика у творчості композитора.

4. Симфонічна музика Ф.Шуберта.

Мета: розкрити специфіку творчості Ф. Шуберта у контексті функціонування романтичної світоконцепції.

Завдання:

– виявити особливості музичного романтизму; – висвітлити стилістику музичної мови Ф. Шуберта;

– проаналізувати значення жанру пісні у творчості композитора;

– розкрити специфіку втілення романтичного методу у симфонічній музиці Ф. Шуберта.

У **першому питанні** студенти повинні зосередити свою увагу на тому аспекті, що глибокі протиріччя, які були властиві для суспільно-політичного та культурного життя Німеччини і Австріїпочатку ХІХ століття, наклали свій відбиток на мистецтво композиторів-романтиків. Розвиток романтичної школи в музиці відбувався на тлі народного і національно-визвольного руху (який мав зв'язок із Французькою революцією). В музичній творчості першочергове значення відіграють традиції австро-німецького мистецтва. У творах композиторів-романтиків, при відчутних новаторських якостях, прослідковується зв'язок із традиціями німецького музичного класицизму. Романтична опера, симфонія, ораторія, навіть новий жанр – романс склалися на основі національних художніх традицій. Одним із домінуючих жанрів айстро-німецького музичного романтизму стає побутовий романс, який тісно пов'язаний з поетичною лірикою, яка в свою чергу близька до народної поезії. В ці роки в різних мистецьких гуртках активно розвивається камерноінструментальний жанр. Типовими рисами німецької і австрійської музичноромантичних шкіл є близькість до народних жанрів. Центр уваги художника нової формації переміщується в ліричну сферу. Герой який приходить у мистецтво є реально існуючою людиною, який тісно пов'язаний із оточуючим світом, з формами його буття [8, с.198].

Друге питання присвячене виявленню стильових особливостей творчості Ф. Шуберта. Майбутнім педагогам-музикантам необхідно усвідомити, що творчість цього композитора – зародження романтичного напряму в музиці. В його мистецтві вперше розкриваються риси характеру, емоційного устрою нової людини, яка склалася в ХІХ столітті. Творче життя Ф.Шуберта нараховує всього 17 років, але надзвичайно плідних. Він писав майже у всіх жанрах, які існували до того часу. Дещо із його спадщини (переважно оперні і духовні твори) були епохою відкинуті на другий план. Проте у піснях і симфоніях, фортепіанних мініатюрах, камерних ансамблях знайшли відображення найкращі сторони шубертівського таланту, безпосередність, лірична теплота. Ф. Шуберт родоначальник ліричної інструментальної мініатюри, романтичної симфонії – лірико-драматичної і епічної. Композитор кардинально змінює образний зміст у великих формах камерної музики: в фортепіанних сонатах, струнних квартетах. Він надає жанру побутової пісні художньої значущості. Стиль Ф. Шуберта сформувався під впливом творчості віденських класиків і музичної атмосфери тогочасного Відня. Мова митця збагачена інтонаціями жанрово-побутової музики. Пісня стає центром його композиторської діяльності. Вона і фортепіанний танець проникають у сферу великих інструментальних творів (симфонію, камерну музику). Ліризм складає сутність творчої натури Ф. Шуберта. Діапазон ліричної тематики в його музиці надзвичайно широкий: тема любові з усім багатством її відтінків, тема одинокості, «митарств», духовного мандрування, тема природи. Шубертівська лірика пройшла певну еволюцію. З роками наївна юнача довірливість, ідеалістичне сприйняття життя і природи відступають перед потребами зрілого художника, який відображає протиріччя реального світу. Це призводить до розвитку психологічних рис, посилення драматичності і трагічної виразності. Драматизм, емоційна глибина поєднуються з душевною рівновагою, а багатогранність відтінків почуттів – з простотою[8, с.207].

Вивчаючи **третє питання**, необхідно акцентувати увагу студентів на тому факті, що Ф. Шуберт підняв побутову австро-німецьку пісню на рівень великого мистецтва. Процес перетворення поезії в музику був у митця безперервно пов'язаний з оновленням інтонаційного устрою музичної мови. Так народився жанр романсу, який став втіленням «романтичної епохи». Провідне місце в шубертівських піснях належить вокальній мелодії. В ній відобразилось романтичне відношення до синтезу поезії і музики, при якому вони ніби міняються ролями: слово «співає», а мелодія «говорить». Ф. Шуберт поєднав пісенні розпівні інтонації з декламаційними, мовними, створивши тим самим, новий вид виразової вокальної мелодики, який стає домінуючим в музиці ХІХ століття. Митець розширив образно-виразові межі пісні, наділивши їх психологічним і зображальним тлом. Цей жанр в його тлумаченні став багатоплановим – пісенно-інструментальним. Фортепіанну партію Ф. Шуберт тлумачить як могутній чинник художньої характеристики. Вона стає емоційно-психологічним тлом до мелодії Пісні композитора – одночасно і психологічні картини і драматичні сцени. В їх основі душевний стан. Емоційна атмосфера показана на певному сюжетно-зображальному тлі. Ф. Шуберт здійснює злиття лірики і зовнішніх образів-картин шляхом тонкого поєднання вокального й інструментального планів. Для митця було притаманне тонке відчуття форми, яке стало зародженням характеру, руху музично-поетичного образу. Він часто використовує пісенно-куплетну форму. Але разом з тим у Ф. Шуберта є і пісні-монологи, пісні-сцени, де єдність форми досягається наскрізним драматичним розвитком. Еволюція форми у піснях композитора проходить шлях від куплетної до створення нової – свобідної «наскрізної» мініатюри.

Четверте питання присвячене розкриттю специфіки симфонічної музики Ф. Шуберта. Композитор у своїй творчості створив новий тип романтичної симфонії – лірико-драматичної («Незакінчена») і лірико-епічної (симфонія G-dur). У Ф. Шуберта ліризм стає новою якістю симфонії Втіленням цих тенденцій є «Незакінчена симфонія» h-moll Шуберта. Симфонія має всього дві частини. У ХІХ столітті вільність у формі стає типовим явищем. В романтичній музиці свобода ліричного висловлювання часто поєднується з поетичною програмою, звідси характерне прагнення до індивідуалізації побудови циклу. При цьому діють дві тенденції: перша веде до зменшення циклу, друга – до розширення. З цієї точки зору «Незакінчена симфонія» Ф. Шуберта втілює новий тип лірико-драматичної симфонії – закінченого твору, оскыльки закладені у ній ліричні образи вичерпують себе у межах двох частин. Між частинами симфонії немає внутрішнього протиставлення, але їх лірика по-різному забарвлена. У першій частині переживання передаються з трагічною загостреністю, у другій – лірика споглядальна, проникнута просвітленою мрійливістю[11, с.46].

Вивчаючи симфонічну творчість Ф. Шуберта студентам слід прослухати «Незакінчену симфонію» (бажано з партитурою).

Опрацювання лекційного матеріалу, слухові враження, характеристика основних виразових засобів мають стати підгрунттям для виявлення форми та образного змісту твору.

Питання для самоперевірки:

1. Охарактеризувати історичний контекст становлення і розвитку романтизму.

2. Розкрити основні принципи романтичного методу.

3. Висвітлити специфіку музичної мови Ф. Шуберта.

4. Назвати вокальні жанри представлені у творчості композитора.

5. Виявити жанрові витоки вокальної лірики Ф. Шуберта.

6. Визначити особливості побудови симфонії №8 Ф. Шуберта.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Соціокультурна ситуація в Австрії та Німеччини на початку ХІХ століття.

2. Фортепіанні жанри у творчості Ф. Шуберта.

3. Вокальний цикл «Прекрасна млинарка».

Творчість Р. Шумана

Основні питання для засвоєння:

1. Стильові особливості творчості Р.Шумана.

2. Фортепіанна творчість композитора.

3. Фортепіанний цикл «Карнавал».

4. Вокальна музика Р.Шумана.

Мета: охарактеризувати особливості композиторської творчості Р. Шумана у аспекті втілення типових рис німецького романтизму.

Завдання:

– виявити своєрідність композиторського стилю Р. Шумана;

– розкрити специфіку фортепіанної музики композитора на прикладі циклу «Карнавал»;

– висвітлити значення вокальних жанрів у творчості Р. Шумана.

Перше питання теми присвячене розкриттю стилістичних особливостей творчості Р. Шумана. Студентам необхідно усвідомити, що музика композитора – одна із вершин світового музичного мистецтва ХІХ століття. Драматизм епохи, її складність і протиріччя отримали своєрідне втілення у психологічних образах шуманівської музики. Духовне формування композитора почалося в 20-і роки XIX століття, коли романтизм у Німеччині переживавсвій блискучий розквіт в літературі; вплив даного виду мистецтв на творчість Р. Шумана був дуже сильним, він проявився через: – поєднання музики з літературою в вокальних жанрах; – звернення до літературних образів і сюжетів («Метелики»); – створення таких музичних жанрів, як цикли-«оповідання» («Карнавал»), «Новелетти», ліричні мініатюри, подібні поетичним афоризмам або віршам («Листок з альбому» fis-moll , п'єси «Поет говорить», «Warum?»). Центром творчості Р. Шумана стала особистість з усімаїї ліричними темами. Внутрішній світ його героя більш суперечливий, ніж у Ф. Шуберта, його конфлікт з навколишнім світом гостріший, імпульсивніший. Музичній мовіР. Шумана властива динаміка несподіваних контрастів, поривчастість. Його осягнення світу – це не послідовне філософське охоплення дійсності, а миттєва і загострена фіксація всього, що торкнулося душі художника. Емоційна шкала музики Р. Шумана відрізняється безліччю градацій: ніжність й іронічний жарт, бурхливий порив, драматичний розпал і розчинення в спогляданні, поетичних мріях. Портрети-характери, картини настрою, образи одухотвореної природи, легенди, народний гумор, веселі замальовки, поезія побуту і потаємні визнання – все, що міг містити щоденник поета або альбом художника, втілено композитором мовою музики. Вільне чергування образів, раптова зміна настроїв, перемикання з одного плану дії в інший, часто протилежний, – вельми характерний для нього метод, який відобразив імпульсивність його світовідчуття. Виражений у творчості Р. Шумана контрастний світ образів вимагав нових засобів для його втілення. Найбільш органічно композитор розкрив їх у фортепіанній і вокальній музиці. Новаторство шуманівської думки знайшло своє вираження в музичній мові. Мелодія, гармонія, ритм підкорені чудернацьким образам, мінливості настрою. Гнучким і еластичним стає ритм, він наділяє музичну тканину гострою характерністю. Поглиблене вслуховування «в таємничі процеси духовного життя» народжують особливу увагу до гармонії. Яскрава особливість музичної мови Р. Шумана – багатоплановість, яка з’явилась внаслідок збільшенню значення гармонії, і в своєрідній поліфонізації фактури. Тяготіння композитора до незвичних гармонічних зворотів, вносить у музику неочікуваний емоційний тон. Посилення гармонії в якості виразового засобу порушило традиційне співвідношення мелодії і фона. У своїй музиці композитор знищує відчуття «переднього плану». Гармонічні й мелодичні лінії зближаються і переплітаються. Кожна деталь фактури образна. Все це створює ефект емоційної багатоплановості[12, с.14 – 18].

У **другому питанні** студентам слід розкрити особливості фортепіанної музики Р. Шумана. Для композитора характерним є об’єднання окремих фортепіанних п’єс у цикли. Циклічні твори, які виросли із послідовності невеликих замкнутих п’єс, ланки однієї побудови, для Р. Шумана виявились тією формою, яка змогла втілити його фантазію. Програмність у творчості композитора – характерна особливість романтичної епохи, яка викликана прагненням митців безпосередньо висловити мовою музики конкретний задум, образ характер, намагання зблизити музику із іншими мистецтвами – літературою, живописом. Для виявлення програмності Р. Шуман у своїй творчості придумував характерну для даної п’єси назву, вказуючи на конкретний зміст, або висловлював у назві загальну поетичну ідею, задум, настрій твору («Вечір», «Чому?», «Карнавал», «Арабески»). Р. Шуман втілював програмність по-різному. В деяких випадках він обмежується однією загальною назвою для всього циклу мініатюр («Метелики», «Крейслеріана», «Гумореска», «Квіти»), іноді деталізує зміст кожної мініатюри («Карнавал», «Фантастичні п’єси», «Лісові сцени»). Серед різного втілення художніх задумів у Р. Шумана можна виділити два основні типи: втілення суб’єктивної лірики, настрою, душевних станів; картини життя[8, с.310 – 349].

Третє питання спрямовано на розкриття особливостей фортепіанного циклу «Карнавал» Р. Шумана. Студентам слід розкрити драматургію циклу, художній задум. Композитор назвав «Карнавал» мініатюрними сценами на 4-х нотах. Звуки ASCHвзяті у різних послідовностях і комбінаціях утворюють щось на зразок теми, яка лежить в основі кожної п’єси. Цей мотив виконує функцію теми, а всі наступні номери «Карнавалу», виконують роль варіацій. Цілісності «Карнавалу» сприяє спільність тематичного матеріалу «Вступу» і фіналу «Марш давідсбюндлерів». Контрастність побудови номерів посилює цікавість до кожної п’єси. «Карнавал» – найбільш яскраве втілення ідейно-естетичної концепції Р. Шумана – боротьба з рутиною, міщанством в мистецтві й житті. Музичний задум «Карнавалу» перегукується зі змістом одного з шуманівських літературних нарисів. У ньому, у вигляді звіту кореспондентадавідсбюндлера, описується бал, нібито даний редактором «Нової музичної газети», з тим, щоб ознайомити присутніх з музичними новинками. На балу відбуваються комічні сутички між давідсбюндлерами і філістерами, в результаті чого один з філістерів поспішив наступного днякритикувати «Карнавал» в лайливій рецензії. Музичний «Карнавал» можна собі уявити як картину свята, на якому давідсбюндлери, які об'єднали свої сили, урочисто виступають проти філістимлян (філістерів). У гучній обстановці під звуки танцювальної музики проносяться різні маскарадні образи. Тут традиційні Пьерро і Арлекін, Панталоне і Коломбіна; фантастичні маски «Танцуючі букви», оригінальні «Кокетка», «Метелики». У строкатій юрбі миготять знайомі фігури давидсбюндлерів: завжди нерозлучні Флорестан і Евзебій, Шопен, Паганіні, Клара з Ернестіна, під виглядом Кіаріни і Естрелли. «Приємні зустрічі», «Ніжні визнання», веселі прогулянки і танці доповнюють барвистість музично-театральної картини. До кінця «Карнавалу» давідсбюндлери перемагають філістерів.

Четверте питання покликано розкрити характерні особливості вокальної творчості Р. Шумана. До вокальної лірики композитор звернувся в роки розквіту творчої майстерності (40-ві роки). Це цикли «Коло пісень», «Любов поета», «Любов і життя жінки», «Мірти» та інші. Р. Шуман звертається до творчості таких поетів як:Гете, Бернс, Байрон, Гейне, Рюккерт, Шамісо, Кернер та ін. Композитор написав 33 збірки романсів, всього більше 200 пісень. Вокальні жанри у творчості композитора різноманітні: пісні народного складу, балади, дитячі пісні, хори, ансамблі. В їх тематиці є теми дружби, батьківщини, світ епосу і казки. Домінуючою є любовна лірика. Р. Шуману притаманна загальна тенденція романтичної поезії і музики – в ліричному висловлюванні розказати про особисте життя художника. Шуманівська лірика передає широку гаму почуттів, аж до іронії і сарказму, що було неприйнятним для його попередників. У вокальних мініатюрах композитора відчутний зв'язок із німецьким фольклором – як з інтонаціями народної пісні, так і з куплетною формою. Виразність вокальної мелодії ґрунтується на багатій тембрами інтонації живої людської мови. Звідси декламаційна гнучкість мелодики, її здатність відображати емоційні зрушення, зміни настрою. Р. Шуман намагався передати значення кожного слова. Це призвело до посилення речитативнодекламаційних елементів. Вокальна декламація зливається зі словом, залишається завжди співучою і пісенно-пластичною. Разом з тим, композитору вдалося зберегти індивідуальність кожного поета. У вокальній творчості Р. Шумана партія фортепіано важливий компонент художнього цілого. Вона виростає до значення вокальної партії, а іноді акцент ставиться на фортепіано. В акомпанементі сконцентровується психологічний підтекст вірша (що неможна висловити словом, передається через фортепіанну партію[12, с.22 – 27].

Питання для самоперевірки:

1. Виявити особливості музичної мови Р. Шумана.

2. Назвати жанри фортепіанної творчості Р. Шумана.

3. Проаналізувати драматургію та специфіку музичної мови фортепіанного циклу «Карнавал».

4. Охарактеризувати специфіку трактування Р. Шуманом романтичної вокальної мініатюри.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Музично-критична діяльність Р. Шумана.

2. Особливості вокального циклу «Любов поета».

3. Музично-теоретичний аналіз фортепіанного концерту a-moll Р. Шумана.