

ТЕАТР И МУЗЫКА XIX ВЕКА

Музыка

- На рубеже XVIII – XIX столетий в европейском искусстве сложилось новое направление – романтизм (фр. *romantisme*). В отличие от представителей классицизма, которых интересовали прежде всего высокие общественные идеалы, романтики обратились к внутреннему миру человека.
- В музыке особенности романтизма проявились очень ярко. Изменение художественного мышления привело к изменениям в системе музыкальных жанров. Композиторы-классицисты предпочитали такие жанры, как симфония, соната, опера, инструментальный концерт. Романтики разработали лирическую миниатюру, дающую возможность выразить сокровенные чувства и движения души. Получили развитие песня и романс. Особое место в музыке заняла любовная лирика.
- Многие композиторы-романтики были убеждены, что через музыкальное просвещение можно изменить мир и человека, поэтому немало сил отдавали публицистике и просветительской деятельности. Они стремились лично воздействовать на большую аудиторию и становились исполнителями или дирижёрами. Именно романтики создали в Европе систему общедоступных концертов.

ФРАНЦ ШУБЕРТ

(1797—1828)

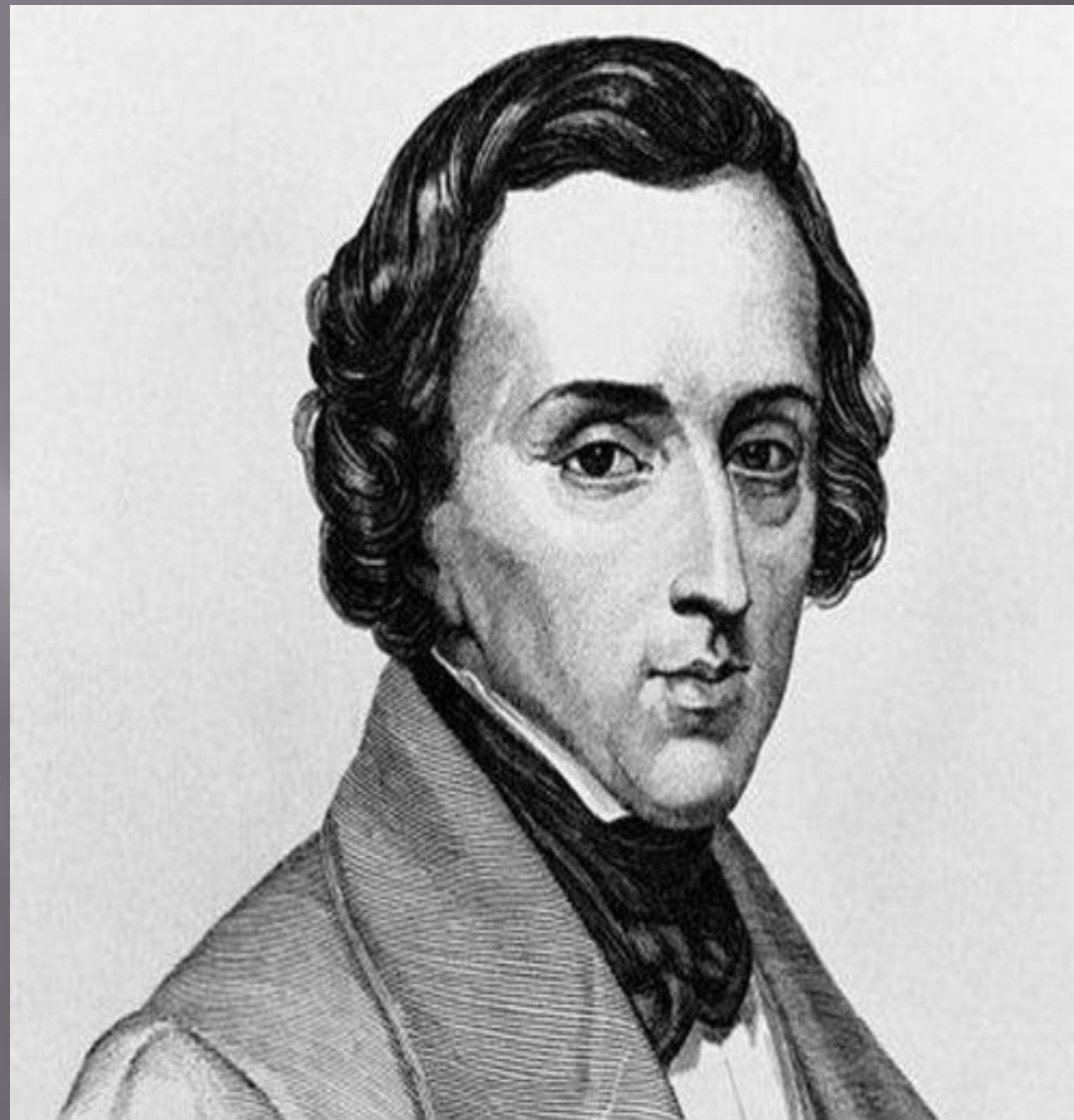
Первым представителем романтизма стал австрийский композитор Франц Шуберт. Он родился в Лихтентале (пригороде Вены) в семье школьного учителя. К десяти-одиннадцати годам Шуберт уже блестяще владел скрипкой, фортепиано, альтом; с отцом и старшими братьями играл в домашнем струнном квартете. В 1808—1812 гг. он был певчим Венской придворной капеллы. Образование Шуберт получил в императорском конвикте — среднем учебном заведении, готовившем государственных чиновников. Музыка в конвикте обучали на высоком уровне; в частности, преподавателем композиции был Антонио Сальери. За свою короткую жизнь Шуберт создал более тысячи сочинений; это фортепианные и оркестровые произведения, песни. Но при жизни композитор получил признание лишь как автор песен, а его симфонии, сонаты, фортепианные миниатюры были надолго забыты. Инструментальная музыка Шуберта связана с традициями венской классической школы. Песенный дар Шуберта наложил отпечаток на все области его творчества, в том числе на фортепианную музыку. Значительную часть наследия композитора составляют небольшие музыкальные пьесы, или миниатюры.

ФРИДЕРИК ШОПЕН

(1810—1849)

Заслуга в создании польской музыкальной школы принадлежит Фридрику Шопену. Он родился в усадьбе Желязова Воля (близ Варшавы), где его отец служил управляющим. Уже к пятнадцати годам Шопен стал известным в Варшаве пианистом и композитором, он часто выступал в салонах польской знати, в домах своих друзей и поклонников. В девятнадцать лет он окончил варшавскую Высшую музыкальную школу. Осенью 1830 г. Шопен уехал за границу. Он собирался в течение нескольких месяцев посетить культурные центры Австрии, Германии, Италии и Франции, выступить с концертами, познакомиться с творчеством выдающихся музыкантов, представить европейской публике свои произведения. Ни сам композитор, ни его родные, ни друзья не могли предположить, что на родину он не вернется. В то время значительная часть Польши (куда входила и столица — Варшава) находилась под властью Российской империи. Вскоре после отъезда Шопена началось польское восстание (1830—1831 гг.). Весть о его подавлении застала композитора в немецком городе Штутгарте. Под впечатлением от трагического события он написал знаменитый «Революционный» этюд (1831 г.). В этом произведении слились боль, гнев и скорбь. Оно стало первым драматическим сочинением Шопена, прообразом его будущих творений, посвящённых судьбе родины. Композитор решил остаться во Франции. Мировую славу Шопену принесли произведения, написанные именно в «парижский» период. Многие произведения композитор создал в ритме польских народных и городских танцев

РОБЕРТ ШУМАН

(1810—1856)

Роберт Шуман — немецкий композитор-романтик и музыкальный критик — родился в городке Цвиккау, недалеко от Бонна, в семье книгоиздателя.

Необычная художественная одарённость проявилась уже в детстве: он писал стихи, музыку, играл на фортепиано. Однако родители настаивали на юридическом образовании сына, и в 1828 г. Шуман поступил в Лейпцигский университет, а на следующий год перевёлся в Гейдельбергский.

Занятия музыкой и литературой он не оставлял: брал уроки игры на фортепиано у известного педагога Фридриха Вика (1785 — 1873), изучал теорию музыки.

Но с мечтой о карьере пианиста пришлось расстаться: Шуман повредил правую руку. Оставалось одно — сочинение музыки и публицистика.

Время расцвета композиторского таланта Шумана приходится на 30-е гг. XIX в. Тогда появились циклы фортепианных пьес “Бабочки” (1831 г.), “Карнавал” (1835 г.),

“Фантастические пьесы” (1837 г.), “Крейслериана” (1838 г.) и многие другие, а также фортепианные сонаты. Композитор создал несколько вокальных циклов; наиболее известные из них — “Любовь поэта”, “Любовь и жизнь женщины”, “Мирты”.

Все три цикла появились в счастливом для Шумана году — 1840-м. Тогда он женился на Кларе Вик, которую давно любил. Она была талантливой пианисткой и стала первой исполнительницей и редактором

театр

- К началу XIX в. европейский театр растерял многие свои ценные завоевания. Повсюду в театрах для высшего общества вновь воцарилось величественное, но холодное искусство классицизма, утратившего после французской революции. Напуганные французской революцией, правители всех стран повели борьбу против театров, привлекавших зрителей из народа, боясь воздействия на аудиторию смелых слов о свободе, о правах человека, так недавно звучавших со сцены. В Англии монопольные права играть литературную драму — Шекспира, Бена Джонсона, Шеридана — до 1843 г. принадлежали только двум театрам в Лондоне — «Друри-Лейн» и «Ковент-Гарден».
- Однако всюду, где начиналась борьба против угнетения, возникал и театр, как трибуна этой борьбы. В 1808 г. в огне борьбы против интервенции Наполеона обрел силу испанский театр. Поколение замечательных актеров воплотило этот мятежный дух, породивший необычайную силу воздействия театра на зрителей.

Актер Исидоро
Майкес (1768 —
1820)

стремился
возродить
великие
национальные
традиции театра
«золотого века»,
его гордое
вольнолюбие,
горячий
патриотизм,
нетерпимость к
насилию

Людвиг Девриент (1784 — 1832)

Скорбное, часто наполненное трагическим отчаянием творчество великого немецкого актера-романтика Людвига Девриента (1784 — 1832) звало на борьбу с обывательской приниженностью, с мещанской покорностью.

Фредерик-Леметр (1800 — 1876)

Фредерик-Леметр, отличаясь замечательным мастерством перевоплощения, с одинаковым успехом выступал в трагедиях, мелодрамах, политических буффонадах. В написанной им комедии «Робер Макер» Фредерик-Леметр создал фигуру крупного финансиста, бывшего каторжника. Современники увидели в этой превосходной сатире подлинную сущность века буржуазии, раскрытую в конкретном образе глубоко и вполне реалистическими

Мари Дорваль
(1798 — 1849)

Мари Дорваль с
проникновенной
силой играла
женщин из народа
и героинь,
борющихся за свою
любовь. Одним из
чудесных ее
созданий была
Марион Делорм —
героиня
одноименной
драмы Гюго

«Власть тьмы» Л. Н. Толстого. Сцена из спектакля. «Свободный театр» А. Антуана. Париж. 1888.

