

Государственное образовательное учреждение
среднепрофессионального образования
«Новокузнецкое училище искусств»

РЕФЕРАТ

**«Фортепианное творчество
композиторов-романтиков»**

**Выполнил: Преподаватель по
классу фортепиано
Шевелёва Н.В.**

Мундыбаш - 2015г.

Содержание

Введение

1.Фортепианное творчество Р.Шумана

1.Фортепианное творчество Ф.Шуберта

1.Фортепианное творчество Ф.Мендельсона

Заключение

Литература

Введение

Романтизм сменяет эпоху Просвещения и совпадает с промышленным переворотом, обозначенным появлением паровой машины, паровоза, парохода, фотографии и фабрично-заводских окраин. Если Просвещение характеризуется культом разума и основанной на его началах цивилизации, то романтизм утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке. Именно в эпоху романтизма оформляются феномены туризма, альпинизма и пикника, призванные восстановить единство человека и природы. Востребованным оказывается образ «благородного дикаря», вооруженного «народной мудростью» и не испорченного цивилизацией. Пробуждается интерес к фольклору, истории и этнографии, что политически проецируется в национализме.

В музыке направление романтизма сложилось в 1820-е годы, развитие его заняло весь XIX век. Композиторы-романтики старались с помощью музыкальных средств выразить глубину и богатство внутреннего мира человека. Музыка становится более рельефной, индивидуальной. Получают развитие песенные жанры, в том числе баллада.

Представителями романтизма в музыке являются: в Австрии Франц Шуберт; в Германии — Э. Т. А. Гофман, Карл Вебер, Рихард Вагнер, Феликс Мендельсон, Роберт Шуман; в Италии — Никколо Паганини, Винченцо Беллини, ранний Джузеппе Верди; во Франции — Г. Берлиоз, Д. Ф. Обер, Дж. Мейербер; в Польше Фредерик Шопен; в Венгрии Ференц Лист.

В России в русле романтизма работали А. А. Алябьев, М. И. Глинка, Даргомыжский, Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков, Мусоргский, Бородин, Кюи, П. И. Чайковский.

1. Фортепианное творчество Р. Шумана

Роберт Шуман (Robert Schumann, 1810–1856) — немецкий композитор, музыкальный критик. Интеллектуал и эстет, в своей музыке Шуман, больше чем любой другой композитор, воплотил глубоко личностную природу романтизма. Творчество Шумана было своеобразной антитезой атмосфере современной ему мещанской Германии, оно звало в мир высокой человечности, воспевало красоту и силу чувства. В музыке Шуман нашла отражение главная черта его натуры - двойственность. Произведения композитора характеризуют капризная изменчивость нескончаемого потока впечатлений и мыслей, непосредственное соприкосновение страстного порыва и погружения в мир грёз.

Музыкальное творчество Шумана охватывает все жанры, за исключением балета, однако удельный вес каждого на протяжении всего творчества Шумана менялся. В 1830-е годы Шуман часто обращается к циклу лирических, часто контрастных миниатюр для фортепиано, позволяющих раскрыть сложную гамму психологических состояний героя, постоянное балансирование на грани реальности и вымысла. Ярким примером такого является цикл пьес «Крейслериана», который принадлежит к числу высших достижений композитора. «Крейслериана» напоминает о произведениях немецкого романтика Гофмана Э.А. В ней оживает облик вдохновенного музыканта Фрица Крейсlera, его грёзы, мечты и видения. Крейсler, глубоко страдающий от обывательщины в жизни и искусстве, ведёт с ней мужественный поединок. Этот борец-одиночка сродни самому Шуману. Вместе с произведениями вариационного и сонатного типов у Шумана есть фортепианные циклы, построенные по принципу сюиты или альбома пьес, как, например, «Детские сцены» и «Лесные сцены». В 1840-х годов всё большее значение в творчестве Шумана приобретают камерно-вокальные произведения (сборники и циклы романсов и песен для голоса с фортепиано на стихи поэтов-романтиков) и камерно-инструментальные произведения, в этот же период были созданы концерт для фортепиано с оркестром и 4 симфонии. Музыка Шумана оказала сильное воздействие на музыкальное искусство второй половины XIX века, её высоко ценили Ф. Мендельсон, Г. Берлиоз, Ф. Лист, П.И. Чайковский.

Сущность «шумановского» в музыке выражена в его фортепианных произведениях. Тонкий музыкант-психолог, с удивительной поэзией воплотивший сложный, противоречивый внутренний мир человека, — таким предстает Шуман в своей фортепианной музыке. Это яркое оригинальное искусство полностью сложилось в годы юности «композитора. Оно отчасти родственно фортепианным пьесам Шуберта и Мендельсона. Их сближает поэтическое настроение, полное несходство с «Эстрадно-салонным» стилем, тяготение к миниатюре. И, однако, ни один из современников Шумана не достигал такого охвата разнообразных впечатлений, подобной эмоциональной заостренности. Взволнованность, переходящая в возбужденность, порыв и элегическая мечтательность, предстающие в предельно контрастном противопоставлении, причудливая таинственность,

юмор, порой на грани гротеска, балладно-повествовательные моменты — все это придает фортепианным произведениям Шумана неповторимые черты. В них ясно проявилась неразрывная связь музыкальных и литературных образов. Многие циклы и отдельные пьесы композитора рождались под непосредственным воздействием литературы. Но при этом Шуман обычно не обращался к изобразительной программности, так как, по его мнению, она сковывала воображение-слушателя. Свои произведения Шуман озаглавливал в большинстве случаев уже после того, как они были закончены. Их названия призваны ввести в круг образов произведения и предохранить от искаженного восприятия авторского замысла. А замыслы эти были так необычны и новы, что для понимания их современниками действительно нужна была какая-то нить, хотя бы в виде заголовка. Характерны художественные приемы фортепианных пьес Шумана. При сопоставлении их с литературными жанрами Шуман предстает не как драматург (каким был Бетховен в сонатах), не как поэт-миниатюрист (подобно Мендельсону в «Песнях без слов»), а как новеллист. Этот своеобразный тип музыкальных повествований был подготовлен «романами в письмах» Шуберта, то есть его песенными циклами, сочетавшими в себе повествовательность и лиризм. Но Шуман пошел дальше Шуберта в отображении многосторонних жизненных впечатлений. Тут и разнообразные оттенки внутреннего мира, всегда возбужденного, изменчивого; тут и картины природы, окрашенные настроением «рассказчика»; и великолепные по своей меткости портретные зарисовки; и фантастические сцены. Бесперывная смена красок, светотеневые эффекты, праздничность колорита в целом придают фортепианной музыке Шумана эмоциональную заостренность. Особенно его пленяли карнавальные образы. Шуман разворачивает перед слушателем вереницу ярких картин или событий, образующих вместе законченную «новеллу». Так, в «Карнавале» разнообразие впечатлений выражено в двадцати миниатюрных «сценках», следующих одна за другой. На фоне вальсовой музыки перед слушателем словно проходят маски, мелькают лица, слышатся отрывки разговоров и вырисовываются отдельные персонажи. Большой объединяющий финал изображает победоносное наступление «давидсбюндлеров» на филистимлян. «Новеллистический» характер фортепианных пьес Шумана определил своеобразие их музыкальной формы. Крупные произведения образуются не путем сонатного развития, а последовательным чередованием отдельных законченных пьес. На основе метода циклизации миниатюр Шуман создает типичную для него крупную форму в фортепианной музыке.

Произведения для фортепиано

Вариации на тему «Абегг»

Бабочки, соч. 2

Танцы давидсбюндлеров, соч. 6

Allegro Op. 8

Карнавал, op. 9

Три сонаты:

Соната № 1 фа диез минор, ор. 11
Соната № 3 фа минор, ор. 14
Соната № 2 соль минор, ор. 22
Фантастические пьесы, ор. 12
Симфонические этюды, ор. 13
Детские сцены, соч. 15
Крейслериана, ор. 16
Фантазия до мажор, ор. 17
Арабески, ор. 18
Юмореска, ор. 20
Новеллеты, ор. 21
Венский карнавал, ор. 26
Альбом для юношества, ор. 68
Лесные сцены, ор. 82
Пёстрые листки, ор. 99

2. Фортепианное творчество Ф.Шуберта.

Франц Шуберт (Franz Schubert, 1797-1828) – австрийский композитор.

Гений Шуберта вырос на почве давних музыкальных традиций Вены. Классическая школа (Гайдн, Моцарт, Бетховен), многонациональный фольклор, в котором на австро-немецкую основу накладывались влияния венгров, славян, итальянцев, наконец, особое пристрастие венцев к танцу, домашнему музицированию - всё это определяло облик творчества Шуберта. В его естественно и непринуждённо льющихся мелодиях нашли отзвук поэтическая любовь и чистая радость жизни, отчаяние и холод одиночества, томление по идеалу, жажда странствий и безысходность скитаний.

На него могли оказать воздействие «Багатели» Бетховена, предшествовавшие одночастным фортепианным миниатюрам Шуберта... Новое в фортепианной музыке Шуберта прежде всего обнаруживается в его танцах — преимущественно вальсах (в том числе лендлер ах) и маршах... Проникновение вальса в фортепианную литературу является ярким показателем демократизации музыки у Шуберта... У Шуберта вальс превращается в поэму... Вальс заметно повлиял на облик сонатно-симфонических произведений Шуберта... Чаще, однако, отдельные жанровые признаки вальса проникают в сонатно-симфонические темы... Марш разработан Шубертом преимущественно в фортепианных дуэтах... фортепианные дуэты образуют интересную область его творчества... Над всеми дуэтами Шуберта возвышается фа-минорная фантазия... «Большой дуэт» (1824) — наиболее оригинальное произведение Шуберта для фортепиано в четыре руки... К ним относится знаменитый D-dur'ный «Военный марш» («Marche militaire»)... Некоторые свои «Характерные марши» Шуберт трактовал в скерцозном плане... Таковы, например, темы из Andante Es-dur'ного трио, из первой части a-moll'ной фортепианной сонаты...

Это восемь «Экспромтов» и шесть «Музыкальных моментов»... например, «Музыкальный момент» *cis-moll*, «Экспромты».

Шуберт прожил очень короткую земную жизнь, однако его творчество поражает своим многообразием. Это и более шестисот песен для голоса и фортепиано. Шуберт был первым, кто довёл до совершенства этот синтетический жанр, где поэзия и музыка существуют в неразрывном единстве. Это и сборники пьес для фортепиано: экспромты, музыкальные моменты, бесчисленные танцевальные миниатюры. В каждой миниатюре – одно или два настроения, момент созерцательной жизни души, схваченный ухом композитора и растянутый на несколько прекрасных минут, пролетающих как одно мгновение. Это, наконец, симфонии и сонаты – их формы позаимствованы у предшественников, но при первом же взгляде на их содержание мы увидим, что подход Шуберта к этим жанрам совсем другой. Здесь есть и эпический масштаб, и мучительная борьба, но сами темы будто сошли со страниц песенных сборников или инструментальных миниатюр. И развиваются они совсем по-другому: не дробясь друг о друга и не сотрясая мощной архитектуры симфонического здания, как у Бетховена, а наоборот, повторяясь вновь и вновь, как в баховских фугах, и становясь от этого еще и еще прекраснее... Философия красоты у Шуберта везде остаётся неизменной: гётевское «остановленное мгновение» – прекрасное, продолжающее само себя, растущее позаконам более природным, нежели классически-музыкальным. Красота у Шуберта, однако, повсюду сталкивается с ожидаемой или внезапной драмой, поражающей слушателя в самое сердце – с тем, единственно, чтобы «прекрасное мгновение», остановленное искусством гения, оказавшись в нашем земном, страдальческом и тревожном мире, сделалось бы ещё ослепительнее в сравнении с ним.

Фортепианная музыка – важная область творчества Шуберта. Испытав влияние Бетховена, Шуберт заложил традицию свободной романтической трактовки жанра фортепианной сонаты. Фортепианная фантазия «Скиталец» также предвосхищает «поэзные» формы романтиков (в частности, структуру некоторых симфонических поэм Листа). Экспромты и музыкальные моменты Шуберта – первые романтические миниатюры, близкие сочинениям Шопена, Шумана, Листа. Фортепианные вальсы, лендлеры, экосезы и галопы отразили стремление композитора к поэтизации танцевальных жанров. К той же традиции домашнего музицирования восходят многие сочинения Шуберта для фортепиано в 4 руки, в т. ч. «Венгерский дивертисмент» (1824), фантазия (1828), вариации, полонезы, марши.

Творчество Шуберта связано с австрийским народным искусством, с бытовой музыкой Вены, хотя он редко использовал в сочинениях подлинные народно-песенные темы. Композитор замечал также и особенности музыкального фольклора живших на территории Австрийской империи венгров, славян. Большое значение в его музыке имеют колорит, красочность, достигаемые с помощью оркестровки, обогащения гармонии побочными трезвучиями, сближения одноименных мажора и минора, широкого применения отклонений и модуляций, использования

вариационного развития. При жизни Шуберта получили известность главным образом его песни.

Произведения для фортепиано:

- "Симфония №1 ("Неоконченная"),"
- Аве Мария (Ave Maria) из поэмы "Дева озера",
- "Избранные песни",
- "Музыкальный момент",
- "Сборник сонат",
- "Сборник пьес"
- "Сборник пьес: адажио, аллегро, фантазии, сонаты и др."
- "Сборник танцевальных пьес"
- "Шесть музыкальных моментов"
- "Экспромты"
- "Вальс соч. 18а №5"
- "Соната ля-минор (a-moll)"
- "Соната соль-мажор (g-dur)"
- "Соната до-минор(c-moll)"
- "Четыре экспромта соч. 142"
- "Четыре экспромта соч. 90"
- "Экспромт ля-бемоль - мажор (Ab-dur)"
- "Торжественный вальс"
- "Фантазия до-мажор (c-dur)"
- "Антракт из музыки к драме В.Ф.Хэзи "Розамунда"
- "Серенада Си минор (B-moll)"
- "Утренняя серенада"
- "Серенада"
- "Два танца"
- "Сентиментальный вальс"
- "Вальс"(D-dur)
- "Музыкальный момент №3"
- "Вальс-Каприс"
- "Дивертисмент Ми-минор" (на французские темы)"
- "Фантазия Фа-минор (F-moll) ор.103 для двух фортепиано"
- "Колыбельная"
- "Куда..."
- "Утренний привет"
- "Сборник фортепианных ансамблей в четыре руки"
- "Соната Ля-минор (A-moll) "Per Arpeggione"

3.Фортепианное творчество Ф.Мендельсона

Мендельсон (Mendelson) Феликс (1809-1847), внук философа и еврейского реформатора Моисея Мендельсона и сын берлинского банкира Авраама Мендельсона, родился 3 февраля 1809 года в Гамбурге.

О композиторе Мендельсоне слышали даже те, кто очень далёк от музыки: для миллионов людей его имя неразрывно связано со знаменитым «Свадебным маршем». Однако в историю мировой музыки Мендельсон вошёл не только благодаря этому своему знаменитому произведению. Он - один из крупнейших представителей немецкого романтизма, тесно связанный с классическими традициями, но искавший новый тип выразительности. Стиль композитора отличают филигранная техника, красота и грациозность, ясность изложения. За светлый и жизнерадостный характер музыки Шуман назвал Мендельсона «Моцартом XIX века». В течение своей недолгой жизни создал выдающиеся произведения почти во всех основных музыкальных жанрах.

Мендельсон принадлежит к числу выдающихся немецких композиторов. Воспитанный на классических образцах, он выработал блестящую технику и достиг в своих сочинениях красоты и грациозности. Его мелодии всегда законченны и красивы, разработка же и фактура не оставляют желать ничего лучшего. Как романтик в музыке Мендельсон играет роль далеко не последнюю, хотя и не столь видную, как Шуберт и Шуман. Заслуга Мендельсона как дирижера заключается в пропаганде произведений величайших композиторов: он впервые познакомил немецкую публику с Симфонией C-dur Шуберта (разысканной в Вене Шуманом) и первый, после долгого перерыва, начал исполнять в Германии Баха и Генделя.

Что касается фортепианной музыки Мендельсона, то его каприччио, фантазии, характерные пьесы и вариации отличаются одним общим недостатком: при несомненном стремлении к внешнему блеску и элегантности письма, они как-будто бы предназначены не для реального фортепьяно, а для какого-то абстрактного инструмента, в них мало живости и сочности звука. Наибольшее впечатление производят еще и сейчас некоторые из его «Песен без слов». В них Мендельсон создал совершенно новый жанр небольших фортепианных пьес, однотемных, мелодически гибких и цельных по своему поэтичному настроению. Первые 6 «Песен без слов» появились вперемежку с настоящими романсами. «Образцом для них служили бетховенские «мелочи», шубертовские романсы, с другой стороны. Однако, известная часть их — «хоровые песни без слов» с обширными прелюдиями — не имеют прецедентов в музыкальной литературе. К числу лучших его фортепианных произведений относятся несколько каприччио, великолепные «серьезные вариации» («*variations sérieuses*») и фортепианная fuga E-moll. Фортепианную технику Мендельсон не обогатил ничем особенным, за исключением разве многоголосных пассажей стаккато.

Среди обширного и разнообразного наследия Мендельсона центральное место принадлежит его «Песням без слов» для фортепиано... музыкальный стиль, сложившийся уже в первых «Песнях без слов», не исчерпывает собой все стороны искусства Мендельсона... На создание лиричных «домашних» миниатюр Мендельсона натолкнули фортепианные пьесы ряда современных композиторов... И, однако, ни одному из композиторов, вдохновивших Мендельсона, не удалось создать камерную

фортепианную литературу, равную «Песням без слов» по свежести образов... Главная отличительная особенность, объединяющая разнообразные пьесы «Песен без слов», заключается в их близости к бытовой вокальной музыке того времени... Мендельсон перенес в фортепианную музыку эмоциональную непосредственность... «Песни без слов» носят характер камерного романса с фортепианным сопровождением... Характерную фактуру этих «Песен без слов» образуют широкая вокальная мелодия, интонационно близкая бытовой городской вокальной лирике...

Американский музыковед и исследователь творчества Феликса Мендельсона Larry Todd из имеющихся набросков и других фрагментов реконструировал Третий фортепианный концерт Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) в ми-минор. Скоро должна состояться мировая премьера этого произведения во время финального концерта Десятого фестиваля "Зимнее очарование" в немецком городе Bad Kissingen. Интерпретировать Третий концерт Мендельсона будут: пианист Matthias Kirschnereit и Государственная капелла Веймара под управлением George Pehlivanian.

Фортепианный концерт был написан в период с 1842 по 1844 годы. В пресс-релизе говорится, что произведение состоит, как и скрипичный концерт Opus 64 из трёх связанных между собой частей. Композитор так и не закончил свой Третий фортепианный концерт, однако оставил после себя наброски партитур первых двух частей и записал на бумаге большую часть оркестровой партитуры первой части. В библиотеке Bodleian в Оксфорде эти источники ещё и сегодня доступны. По словам Todd, Фортепианный концерт в ми-минор имеет со скрипичным концертом не только общую тональность, но и много тематически общего. "Параллели между двумя темами первой части и вторая тема из Opus 64 особенно бросаются в глаза", - заявил Todd.

Произведения для фортепиано:

Песни без слов (цикл из 48 пьес, 8 тетр., ор. 19, 30, 38, 53, 62, 67, 85, 102, 1830-1845 гг.),

Рондо-каприччиозо (ор. 14, 1824 г.),

"Каприччио" (ор. 5, 1825 г.;

3 каприччио, ор. 33, 1833-1835 гг.; ор. 118, 1837 г.),

3 сонаты (ор. 6, 1826 г.; ор. 105, 1821 г.; ор. 106, 1827 г.),

3 фантазии (ор. 16, 1829 г.),

Шотландская соната (ор. 28, 1833 г.),

Серьёзные вариации (ор. 54, 1841 г.),

вариация (ор. 82: ор. 83, 1841 г.),

6 прелюдий и фуг (ор. 35, 1832-1837 гг.),

этюд (1836 г.)

Произведения для 2 фортепиано: Блестящее аллегро (ор. 92, 1841 г.) и др.

Заключение

По произведениям композиторов - романтиков можно проследить существенное обновление выразительных средств. Мелодия становится более индивидуализированной, рельефной, характеристичной, внутренне изменчивой, "отзывчивой" на тончайшие сдвиги душевных состояний; гармония и инструментовка — более богатыми, яркими, красочными; в противовес уравновешенным и логически упорядоченным структурам классиков возрастает роль сопоставлений, свободных сочетаний разнохарактерных эпизодов.

В соответствии с общими тенденциями романтической эстетики многие композиторы-романтики стремились к синтезу искусств. Синтетические жанры, обновившись, приобрели в эпоху Р. особое значение. Так, скромную прежде песню Шуберт, а позднее Шуман, Лист и Х. Вольф сделали носителем глубокого содержания и вывели на одно из самых почётных мест среди других жанров. В качестве разновидности песни большое развитие получает вокально-инструментальная баллада. Складывается и достигает расцвета жанр песенного цикла ("Прекрасная мельничиха" и "Зимний путь" Шуберта, "Любовь и жизнь женщины" и "Любовь поэта" Шумана и др.).

Литература

1. Шуман Р. О музыке и музыкантах: Собрание статей в двух томах. Т. II-А. - М.: Музыка, 1978. - С. 131.
2. Рим В. Глубокая, прекрасная, великая //Сов. музыка.-1985.-№2.-С.101.
3. Ноймайр А. Роберт Шуман //Ноймайр А. Музыка и медицина: На примере немецкой романтики. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - С. 315.
4. Рубинштейн А.Г. Литературное наследие. Т.1. - М.: Музыка, 1983. - С. 124-125.
5. Шуман Р. О музыке и музыкантах: Собрание статей. Т. II-Б. - М., 1979. - С. 23-24.
6. Цит. по: Ноймайр А. Роберт Шуман //Ноймайр А. Музыка и медицина: На примере немецкой романтики. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - С. 298.
7. И. Глебов, Шуберт и современность. «Современная музыка», 1928, э 26.
8. В. Конен, История зарубежной музыки. Выпуск первый. М., Музгиз, 1958.
9. Мейлих Е.И. Ф.Мендельсон-Бартольди. Л., 1973