План-конспект по дисциплине «Музыкальная терминология» по теме «Характерные музыкальные термины романтиков».

1) Особенности терминологии в романтический период. Музыкальная терминология романтизма **неразрывно связана с его эстетикой, темами, жанрами и музыкальным языком**. Термины, по сути, ими не являлись, а включали в себя сложные и объёмные понятия. Используя их за основу, романтики применяли эти термины в разных качествах, как это касалось, например, tempo rubato, жанра «прелюдия», «интермеццо», «баллада», «элегия» или некоторых темповых обозначений.

2) **Особенности эстетики романтизма**. Культ разума, провозглашённый эрой Просвещения, был низвергнут. На пьедестал взошёл культ чувств и естественного начала в человеке. В музыкальной культуре романтизм просуществовал чуть больше века (1800—1910), тогда как в смежных сферах (живописи и литературе) его срок истёк на полстолетия раньше. Романтики, в отличие от представителей эпох античности и классицизма, не выстраивали иерархию искусств с её чётким делением на виды и жанры. Романтическая система была универсальной, виды искусств могли свободно переходить друг в друга.

Основные положения эстетики романтизма:

* **Идея синтеза искусств** была одной из ключевых в музыкальной культуре романтизма.Эта взаимосвязь касалась и категорий эстетики: прекрасное соединялось с безобразным, высокое – с низменным, трагическое – с комическим.

Романтическая ирония, она же отражала универсальную картину мира. Всё, что имело отношение к прекрасному, обрело новый смысл у романтиков.

* Объектом поклонения становится **природа**.
* **Художника** **боготворили** как высшего из смертных.
* **Чувства** превозносились **над разумом**;
* **Бездуховная реальность противопоставлялась мечте, прекрасной, но недостижимой**. Романтик с помощью воображения строил свой новый, непохожий на другие реальности, мир.

3) **Темы в творчестве романтиков.**

* Тема **одиночества**. Недооценённый гений или одинокая личность в обществе – эти темы были основными у композиторов этой эпохи («Любовь поэта» Шумана, «Без солнца» Мусоргского).
* Тема **«лирической исповеди».** Во многих опусах композиторов-романтиков присутствует налёт автобиографичности («Карнавал» Шумана, «Фантастическая симфония» Берлиоза).
* Тема **любви**. В основном это тема неразделённой или трагической любви, но не обязательно («Любовь и жизнь женщины» Шумана, «Ромео и Джульетта» Чайковского).
* Тема **пути**. Её ещё называют темой странствий. Душа романтика, раздираемая противоречиями, искала свой путь(«Гарольд в Италии» Берлиоза, «Годы странствий» Листа).
* Тема **смерти**. В основном это была духовная смерть (Шестая симфония Чайковского, «Зимний путь» Шуберта).
* Тема **природы**. Природа в глазах романтика и оберегающая мать, и сопереживающий друг, и карающий рок («Гебриды» Мендельсона, «В Средней Азии» Бородина). С этой темой связан и культ родной земли (полонезы и баллады Шопена).
* **Тема фантастики**. Воображаемый мир для романтиков был намного богаче реального («Волшебный стрелок» Вебера, «Садко» Римского-Корсакова).

1. **Музыкальные жанры и формы эпохи романтизма.** Музыкальная культура романтизма дала толчок развитию жанрам **камерной вокальной лирики**: **балладе** («Лесной царь» Шуберта), **поэме** («Дева озера» Шуберта) и **песням**, часто объединяемым в циклы («Мирты» Шумана). Романтическая опера отличалась не только фантастичностью сюжета, но и прочной связью слова, музыки и сценического действия. Происходит **симфонизация оперы**. Достаточно вспомнить «Кольцо нибелунгов» Вагнера с развитой сетью **лейтмотивов**. Среди инструментальных жанров романтики выделяют **фортепианную миниатюру**. Чтобы передать один образ или минутное настроение, им достаточно небольшой пьесы. Несмотря на свой масштаб, пьеса бурлит экспрессией. Ею может быть **«песня без слов»** (как у Мендельсона), мазурка, вальс, ноктюрн или пьесы с **программными названиями** («Порыв» Шумана). Как и песни, пьесы порой объединяются в циклы («Бабочки» Шумана). При этом части цикла, ярко контрастные, всегда образовывали единую композицию за счёт музыкальных связей. Романтики любили программную музыку, соединявшую её с литературой, живописью или другими искусствами. Поэтому сюжет в их сочинениях часто управлял формой. Появлялись **одночастные** **сонаты** (си-минорная соната Листа), **одночастные концерты** (Первый фортепианный концерт Листа) и **симфонические поэмы** («Прелюды» Листа), пятичастная симфония («Фантастическая симфония» Берлиоза). Среди новых разновидностей форм можно также отметить свободные вариации, вариации на soprano ostinato, программная сюита, программная симфония.
2. **Связь музыкальной терминологии с особенностями музыкального языка**. Синтез искусств, повлиял на средства музыкальной выразительности. Мелодия стала более индивидуальной, чутко реагирующей на поэтику слова, а сопровождение перестало быть нейтральным и типичным по фактуре. Гармония обогатилась яркими красками, чтобы передающими тонкости переживаний романтического героя. Так, романтические интонации томления отлично передавали альтерированные гармонии, усиливающие напряжение. Романтики использовали эффект светотени, когда мажор сменялся одноимённым минором, и аккорды побочных ступеней, сопоставления неродственных тональностей. Новые эффекты обнаруживались и в натуральных ладах, особенно когда требовалось передать в музыке народный дух или фантастические образы. В целом мелодия у романтиков стремилась к непрерывности развития, отвергала любую автоматическую повторность, избегала регулярности акцентов и дышала выразительностью в каждом своём мотиве. Фактура становится настолько важным звеном, что её роль сравнима с ролью мелодии.

Воплощение глубоких чувств, экспрессии, внимание к деталям, тонкая ньюансировка требовали усложнения терминологического языка, чтобы более точно передать указания для исполнителя, часто использовались авторские ремарки в обозначении темпов, характера произведения или его части.