Комментарии к аудио-примерам

Повышенный интерес романтиков к фольклору определил широкое обращение к излюбленному в народе жанру – песне. Уже с самого начала XIX века закрепился жанр инструментальной песни, как например, фортепианный цикл «Песни без слов», аудио пример №1). В дальнейшем, даже если инструментальные произведения не обозначались таким образом, они всё равно нередко обладали яркими характеристиками песенности.

В России наряду с песней, вокальный жанры в целом, и в первую очередь – романс и опера, приобрели главенствующее значение (пример №3). В результате инструментальная мелодия стала перенимать черты вокальной (такие как пластичность, плавное поступенное развитие), и напротив, вокальные мелодии перенимали инструментальные черты – широту дыхания и широту движения, орнаментальность и др.

В период Романтизма, который занимает весь XIX век, мелодия стала основным средством музыкальной выразительности. Она стала основой произведения, его «сердцем и душой». Создание мелодии уже не предполагало её развития, согласно принципам классицизма (деление мелодии на составляющие элементы и их разработка, существенное изменение).

В отличие от композиторов Барокко, романтики нередко закрепляли за ярко индивидуальной, выразительной мелодией (темой) определённый инструментальный тембр, который наделял её определённым характером, условно говоря, персонифицировал. Продолжался процесс, заложенный венскими классиками; тогда как для барочных композиторов тембр не имел существенного значения, как не учитывалось и соответствие возможностей конкретного инструмента и фактуры, которая обычно изобреталась абстрактно.

Многие мелодии романтизма приобретают особую привлекательность, благодаря музыкальному контексту, окружению (фону). Как правило, мелодия сопровождается развитой и прихотливой фактурой, красочными богатыми гармониями и необычными экзотическими тембрами.

Предложенные примеры рассмотрим в самом общем порядке. Они отражают лишь некоторые черты из отмеченных выше. Но при этом большинство из приведенных фрагментов (с №1 по №4) выявляют общую для эпохи тенденцию – эмоциональную нестабильность, частую изменчивость настроений и образов – тенденция, которая во всей полноте проявила себя в начале следующего ХХ столетия. И пусть в период Романтизма такая эмоциональная изменчивость не всегда очевидна, где-то новое настроение подобно легкой дымке или тени. Все эти нестабильные настроения (пылкость, порыв, возбуждение, томление, грезы и т.п.), как правило, являются свидетельством внутреннего дисбаланса, отсутствием полноценного мира и покоя в душе композитора.

И только заключительный номер (пример №5) выражает более уравновешенный настрой. Это связано, конечно, и с музыкально-выразительными средствами: сдержанный темп, аккордовая фактура, широкая мелодия. Но не менее существенным фактором является любовь композитора к музыке Барокко (и, соответственно, особый интерес к И.Баху), а также общая стилизация православных напевов; все это в некоторой степени отражается в характере произведения.