

*Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:*

<https://stuservis.ru/diplomnaya-rabota/27468>

**Тип работы:** Дипломная работа

**Предмет:** Музыка

Введение 3

Глава 1. Идеи романтизма в музыкальной культуре 5

1.1. Общее представление о романтизме 5

1.2. Музыкальный романтизм: общая характеристика 8

Выводы по первой главе 12

Глава 2. Скрипичные произведения Элгара и Шоссона как отражение идей романтизма 13

2.1. Общая характеристика творчества Элгара и Шоссона 13

2.2. Скрипичная музыка Элгара и Шоссона и идеи романтизма 17

Выводы по второй главе 22

Заключение 24

Список литературы 27

Введение

Актуальность проблемы, которая рассматривается в дипломной работе, заключается в том, что в мировой музыкальной культуре есть такие композиторы, которые оставили важный след своим творчеством, но при этом в некоторых странах, например, в России, не были признаны композиторами первой величины, что достаточно несправедливо, ведь у себя на Родине они стали настоящими кумирами слушателей.

К таким композиторам относятся, в частности, Эдвар Элгар и Эрнест Шоссон – классики европейского музыкального романтизма, произведения которых не просто очень ярко отразили свою эпоху, но и стали своеобразной энциклопедией романтического течения в музыке.

Степень изученности проблемы. В русскоязычной научной литературе встречается очень мало информации о творчестве Эдвара Элгара и Эрнеста Шоссона, при этом аналитических статей или монографий об проявлениях идей романтизма в деятельности рассматриваемых композиторов найдено не было.

Цель работы – проанализировать особенности воплощения идей романтизма в скрипичных произведениях Эдвара Элгара и Эрнеста Шоссона.

Объект исследования – скрипичные произведения Эдвара Элгара и Эрнеста Шоссона.

Предмет исследования – особенности воплощения идей романтизма в скрипичных произведениях Эдвара Элгара и Эрнеста Шоссона.

Для достижения поставленных целей необходимо было выполнить ряд научных задач исследования:

1. Дать общее представление о романтизме как направлении мирового искусства.
2. Охарактеризовать музыкальный романтизм как специфическое пространство для создания музыкальных произведений
3. Рассмотреть основные характеристики творчества Эдвара Элгара и Эрнеста Шоссона.
4. Проанализировать взаимосвязь скрипичной музыки Эдвара Элгара и Эрнеста Шоссона с основными идеями романтизма.

Методы исследования: анализ научной литературы, историографический, биографический, хронологический, сравнительный, описательный, классификация, синтез, моделирование.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

Глава 1. Идеи романтизма в музыкальной культуре

1.1. Общее представление о романтизме

Романтизм представляет собой идейное направление в искусстве и литературе, появившееся в 90-х годах XVIII века в Европе и получившее широкое распространение в других странах мира (Россия входит их число), а также в Америке. Основными идеями данного направления является признание ценности духовно-творческой жизни каждого человека и его право на независимость и свободу.

Очень часто в произведениях данного литературного направления изображались герои, обладающие сильным, бунтарским нравом, сюжеты характеризовались ярким накалом страстей, природа изображалась в одухотворенном и целительном ключе [4, с. 105].

Появившись в эпоху Великой Французской Революции и мировой промышленной революции, романтизм сменил такое направление как классицизм и эпоху Просвещения в целом. В противопоставление приверженцам классицизма, поддерживающим идеи культового значения человеческого разума и зарождение цивилизации на его основах, романтики ставят на пьедестал поклонения мать-природу, подчеркивают важность естественных чувств и свободу стремлений каждой личности. Всякое явление имеет предысторию. Вот и романтизм возник на какой-то основе, а именно – на фоне Великой французской революции.

Если сопоставить период классицизма и время романтизма, то может возникнуть впечатление, что людям одновременно надоели греческие герои и боги – и они вспомнили о своей мифологии. Человек данной эпохи остро ощущал потребность как можно ближе прикоснуться к национальным корням [12, с. 60].

Мир народных преданий наиболее точно соответствует загадочному мироощущению романтизма – прекрасный и таинственный, противопоставленный реальному миру.

Человеческая душа стала предметом самого главного и пристального «исследования» творцов-романтиков. Мир просто огромный, а человек в нем очень маленький, его чувства слишком мимолетны. Для того, чтобы «остановить мгновение» движений человеческой души, не всегда можно обойтись симфонией, поэмой или оперой с их монументальностью – намного удобнее «крохотные» жанры, которые романтики поднимают на щит.

Эпоха романтизма меняет представление о музыке – именно в это время впервые появляются композиторы, у которых главная «визитная карточка» — песни. Симфония и опера становятся другими — они уже не настолько следуют строгим канонам классицизма [2, с. 164].

В произведениях писателей, поэтов, художников и музыкантов уже в XVIII веке можно было увидеть, что такое романтизм. Интерес к человеческой личности доводит романтизм до самых темных и тайных глубин: одержимость, безумие, отвержение общепринятых порядков и норм. Так рождаются образы романтических злодеев с их темными помыслами – не лишенных, однако, притягательности.

Если бы не события тех времен, мы бы так и не узнали такого направления в литературе, как романтизм. Впервые в этой области искусства он возник в Германии, в кругу философов и писателей йенской школы (Людвиг Тик, В. Г. Ваккенродер, братья Шлегели, Новалис).

Философия романтизма была точно систематизирована в трудах Ф.Шеллинга и Ф. Шлегеля. В дальнейшем развитии своем немецкий романтизм проявляет интерес к мифологическим и сказочным мотивам, что выразилось особенно ярко в творчестве Гофмана, братьев Гримм.

Яркий представитель английского романтизма — Байрон. Его творчество насквозь проникнуто пафосом протеста и борьбы с современным миром, воспеванием индивидуализма и свободы. Также к романтизму Англии относится творчество Джона Китса, Шелли, Уильяма Блейка [4, с. 56].

Во Франции это направление представляли: Шатобриан, Ламартин, Ж. Сталь, Виктор Гюго, Проспер Мериме, Альфред де Виньи, Жорж Санд. В Италии — А. Мандзони, Н. У. Фосколо, Леопарди. В Польше — Юлиуш Словацкий, Адам Мицкевич, Циприан Норвид, Зигмунд Красинский. В США — Фенимор Купер, Генри Лонгфелло, Вашингтон Ирвинг, У.К. Брайант, Натаниэль Готорн, Эдгар По, Герман Мелвилл [12, с. 77].

В русском романтизме царила свобода от каких-либо классических условностей, создавалась романтическая драма, баллада. Утвердилось новое представление о значении и сущности поэзии, которую признавали как самостоятельную сферу жизни, выразительницу идеальных, высших стремлений человека.

Ранняя поэзия всем известного А.С. Пушкина развивалась также в рамках романтизма. Вершина русского романтизма — поэзия М.Ю. Лермонтова. Философская лирика Ф.И. Тютчева является и завершением, и как бы преодолением русского романтизма.

Эта эпоха любит все таинственное и мрачное – именно данный период породил готический роман с его старинными замками, страшными тайнами прошлого, населенными призраками [2, с. 109].

Романтизму суждено было полностью исчерпать себя, образно выродившись в штампы, которые подвергнуты осмеянию, – и таким образом уступить дорогу другим художественным направлениям. По сей день романтиком называют человека, вопреки всему верящего в свои высокие идеалы.

## 1.2. Музыкальный романтизм: общая характеристика

Романтизм в музыке – это художественный метод, в котором композитор, прежде всего, стремится передать глубину и яркость чувств. Романтизм в музыке существовал дольше других направлений, в некоторых источниках даты колеблются с 1800 по 1910 год (от Шуберта до Рахманинова). Романтические мотивы можно найти даже у Баха и Моцарта, именно они и стали вдохновителями этого направления. Всех композиторов-романтиков можно условно разделить на две группы: те, кто уходит в себя, потому что чувствует разлад с реальностью, и те, кто ищет от этого спасение в другом мире, другой культуре [14, с. 78].

Первая группа – музыканты, которые писали о собственных эмоциях и обращались к типичному для романтизма кругу тем: природа, любовь, душевные переживания, мистика. В их творчестве также прослеживаются

1. Александрова А.Ю., Проводина М.А. Краткая история мировой музыки. – Екатеринбург: Альтер эго, 2016. – 343 с.
2. Андреева С.О., Савельева М.И. Романтизм в мировой культуре. – СПб.: Березка, 2015. – 358 с.
3. Борисов Г.П., Сычева Ю.С. Идеи романтизма в музыкальной культуре. – Ярославль: Азимут, 2017. – 359 с.
4. Васильев Я.Н. Романтизм и мировая история. – Мурманск: ИД Полярные зори, 2016. – 293 с.
5. Ефимов А.В., Тихонов А.А. Европейская музыка XVIII-XIX века. – Воронеж: Альянс, 2016. – 395 с.
6. Кравцова Е.К. Музыкальный мир Европы. – Воронеж: Слава, 2016. – 417 с.
7. Лаевская И.Т., Сумарокова И.М., Черневская Д.А. Творчество Эдварда Элгара как отражение идей романтизма в музыке // Материалы научно-практической конференции «Исторические аспекты изучения европейской музыки». – Самара: Самарский государственный университет, 2016. – С. 105-121
8. Малышева П.А., Григорьева Н.А. Специфические особенности творчества Эрнеста Шоссена и значение его творчества в мировой музыкальной культуре // Материалы международной научно-практической конференции «Евразийский научный форум». – СПб.: Российская академия правосудия, 2015. – С. 59-72
9. Мануйлова С.В., Никольский Е.К., Граченко О.О. Европейский романтизм в музыкальной культуре // Музыковедение. Сборник статей. – Мурманск: Проспект Ленина, 2016. – С. 120-135
10. Масленникова М.А. Творчество Эдварда Элгара // Мировая музыка. – 2014. – № 11. – С. 90-107
11. Мирошникова С.С., Полежаева И.И. Меланхолия и конфликт: каким был Эрнест Шоссен // Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения музыкальной культуры Европы: история и современность». – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 2017. – С. 56-70
12. Москалева А.А. Русский и европейский романтизм. – Владикавказ: Южное издательство, 2014. – 390 с.
13. Москвина Ю.В., Малинина Н.С. Музыкальные идеи эпохи романтизма // Сборник статей Дальневосточного федерального университета. Вып. 4. Педагогика. – Владивосток: Издательство ДФУ, 2015. – С. 40-52
14. Назарова Г.В., Чуркин И.М. Основные признаки реализации идей романтизма в мировой музыке // Материалы научно-практической конференции «Актуальные вопросы изучения и анализа музыкальных произведений». – Красноярск: Красноярский государственный университет, 2016. – С. 77-90

*Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:*

<https://stuservis.ru/diplomnaya-rabota/27468>