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/kursovaya-rabota/389182

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Театр

Введение 2
Глава 1. Романтизм в музыкальной культуре 3
1.1. Основные этапы развития романтизма 3
1.2. Особенности музыкального искусства эпохи романтизма 10
Глава 2. Влияние музыкального романтизма на театральное искусство 14
2.1. Проявление романтизма в драматическом театре 14
2.2. Проявление романтизма в балетном театре 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21
Список использованных источников 23

Романтизм – интереснейшая и богатейшая по своим результатам историческая эпоха. Этим словом обозначают также тип художественного мышления, метод художественного творчества и шире – склад мироощущения, образ жизни. Когда в обиходе говорят о романтической натуре, то обычно подразумевают человека, который тяготеет к возвышенному строю чувств и мыслей, склонен к созерцанию и мечтательности, живёт скорее игрой воображения, чем сознанием действительного порядка вещей.
Романтизм – это направление в искусстве конца XVIII – первой половины XIX века. Само течение зародилось в Германии, а термин в русский язык пришел из французского: «romantisme» восходит к слову «romant», что значит «роман». Романтизм нашел отражение в изобрази-тельном искусстве, преимущественно в живописи и графике, а также в литературе, музыке и театре, что представляет особенный интерес для изучения.
Объект курсовой работы – история искусства.
Предмет курсовой работы – эпоха романтизма в истории искусств.
Цель курсовой работы – изучить особенности музыкального искусства в эпоху романтизма и его влияние на театральное искусство.
В соответствии с целью курсовой работы поставлены следующие задачи:
1. Изучить основные этапы развития романтизма;
2. Обозначить особенности музыкального искусства эпохи романтизма;
3. Охарактеризовать проявления романтизма в драматическом театре и балетном театре.

Глава 1. Романтизм в музыкальной культуре

1.1. Основные этапы развития романтизма

К концу XVIII века, когда произошла смена общественных формаций в Западной Европе, зародился новый стиль в культуре – романтический. Решающей предпосылкой появления и дальнейшего развития этого направления стали глобальные изменения в обществе, повлекшие за собой события Великой французской революции. Также влияние на развитие романтизма оказал тот факт, что, несмотря на развитие научно-технического прогресса, промышленности, науки, образования и других сфер общественной жизни и культуры, появились новые контрасты и противоречия, даже, в некотором роде, духовное опустошение личности. Все это повлекло за собой разочарование в цивилизации, в социальном, промышленном, политическом и научном прогрессе.
Именно тогда и произошло обращение человека к своему внутреннему миру и его духовным и нравственным переживаниям, переосмысление своей жизни. Эти идеи, в также протест против насилия и несправедливости оказались чрезвычайно созвучными романтизму. Новое направление внесло в искусство другой дух, олицетворением которого стали свобода, неподчинение нормам и правилам царящей в то время морали.
Центром художественной системы романтизма стала сама личность человека, а главная суть, которую стали отражать произведения романтизма – духовный конфликт личности, стремящейся к нравственному изменению и развитию. Так возникает психология бунтующей личности, которая отрицает и не соглашается с происходящим вокруг. Всех романтических героев стало объединять чувство собственной исключительности, их «Я» осознается уже как высшая ценность, отсюда – эгоцентризм, иногда переходящий в эгоизм романтического героя. Но сосредоточившись толь-ко на себе, только на своих

собственных переживаниях, страданиях и проблемах, человек вступает в конфликт и с действительностью. Ещё одной особенностью романтического искусства явилась проблема сопоставления и противопоставления реального и воображаемого ми-ров – одного из главных принципов романтической художественно-образной модели. При этом реальная действительность рассматривается как бездуховная, утилитарная, недостойная человека духовного.

Исследователи отмечают, что романтизм в первую очередь начал свое развитие в музыке первой половины XIX века. Композиторы-романтики не только не отвергали творчество своих предшественников, но и чрезвычайно ценили и изучали его, иногда рассматривая как романтическое по своему существу.

Одним из первых предшественников идей романтизма был представитель венской классической школы Л.В. Бетховен (1770-1827). В своем творчестве он более других своих современников приблизился к романтизму, стоит только вспомнить его поздние фортепианные сонаты, такие как Ор. 106 (рис. 1) или Ор. 109, где фактура, музыкальная форма, красочная педализация, смелый гармонический язык свидетельствуют уже о другом времени. Здесь у Бетховена духовная основа внутреннего мира человека выражена совершенно иными средствами, не свойственными для эпохи венских классиков.

В целом этапы становления и развития романтизма в музыкальной культуре можно разделить на три, каждый из которых обладал своими характерными особенностями и наполнением:

1. Первый этап – зарождение и развитие романтизма в музыке (конец XVIII – начало XIX вв.), данный период характеризует направленность внимания на человека, основная тема – стремление к свободе и возражение против социальной несправедливости. Музыка этого времени наполнена бунтарскими мотивами, героическим пафосом.
2. Второй этап – центральный – приходится на середину XIX века, в романтизме начинают намечаться некоторые стилевые разновидности. Музыкальный строй отражает внутренний мир личности, уход в воображаемый мир от реальной действительности, происходит погружение в идеальное царство любви, гармонии и покоя.
3. Третий этап музыкального романтизма приходится на конец XIX – начало XX вв. Здесь человек рассматривается уже не как бунтарь или личность, ушедшая в свои мечты и грёзы, на авансцене – человек-творец, способный изменить мир вокруг себя, сделать его прекрасным и счастливым.

Начало музыкальному романтизму, по сути, положило творчество Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822) – разносторонне одаренно-го человека, чьё творчество было многогранным и гармоничным. К сожалению, сегодня мы больше знаем Гофмана как писателя, немного меньше, как композитора, художника, театрального декоратора и постановщика. Все его увлечения гармонично сплелись в его творчестве, а романтический подход к жизни, противопоставление реального мира воображаемому просматривается в каждом его произведении.

1. Андриевская Г.П. Многообразие и полифония текстов в музыкальной культуре эпохи романтизма // Манускрипт. – 2020. – Т. 13, № 7. – С. 137-140.
2. Бахтизина Д.И. Музыка эпохи романтизма как носитель идеала // Образование и наука в современных условиях. – 2015. – № 3. – С. 26-27.
3. Гении, мифотворцы и виртуозы: кто создавал музыку романтизма [Электронный ресурс] // Арзамас.Академия. URL: https://arzamas.academy/materials/2218 (Дата обращения: 19.11.2023).
4. Гудимова С.А. Музыкальная эстетика романтиков // Вестник культурологии. – 2017. – № 1. – С. 94-111.
5. Друскин М.С. История зарубежной музыки: учебник по истории зарубежной музыки для студентов музыкальных вузов. Выпуск 4: Вторая половина XIX века / М. Друскин; Санкт-Петербургская консерва-тория им. Н.А. Римского-Корсакова, кафедра истории зарубежной музы-ки. – Изд. 7-е, перераб. – СПб.: Издательство «Композитор – Санкт-Петербург», 2002. – 630 с.
6. Евреинов Н.Н. История русского театра с древнейших времен до 1917 года / Н.Н. Евреинов. – Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1955. – 411 с.
7. Музыкальная литература зарубежных стран: учебное пособие / Автор-сост. В.Н. Брянцева. – М.: Издательство «Музыка», 2012. – 208 с.
8. Популярная история музыки / Автор-сост. Е.Г. Горбачева. – М.: Вече, 2002. – 512 с.
9. Портнова Т.В. Проявление мистического романтизма в балет-ном театре и живописи: сопоставительный анализ // Университетский научный журнал. – 2020. – № 58. – С. 42-51.
10. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. – СПб.: Издательство «Композитор – Санкт-Петербург», 2003. – 248 с.
11. Смагина Е.В. Русский музыкальный театр первой половины XIX в. в историософском контексте эпохи //

Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2008. – № 8 (32). – С. 130-134.
12. Урванцева О.А. Черты романтической эстетики и её проявления в духовно-концертной музыке русских композиторов XIX века // Проблемы музыкальной науки. – 2010. – № 1 (6). – С. 26-30.
13. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учебное пособие / под ред. Л.И. Гительмана. – СПб.: Издательство СПГАТИ, 2007. – 640 с.
14. Шевчук М.А. Романтизм в культуре и русской музыке первой половины XIX века / М.А. Шевчук. – СПб.: Инфо-да, 2003. – 111 с.
15. Юдина М.С. Возникновение романтизма в русском искусстве / М.С. Юдина, А.Г. Россинский // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. – 2019. – № 16. – С. 35-37.

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/kursovaya-rabota/389182