

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.7.26>

Андриевская Галина Петровна

[Многообразие и полифония текстов в музыкальной культуре эпохи романтизма](#)

В статье осмысляется феномен музыкального текста, выделяются черты, которые отличают его от произведения. Указываются основные направления деятельности известнейших композиторов романтической эпохи в Западной Европе и в России в XIX - начале XX в. Также в работе проанализировано понятие полифонии текстов, особенности ее проявлений в западноевропейском и русском музыкальном искусстве эпохи романтизма. Цель исследования - описать, что такое категория текста в музыкальной культуре эпохи романтизма. Научная новизна заключается в том, что феномен текста в музыкальной культуре малоизучен, а тематическое многообразие музыкальных творений является "визитной карточкой" периода романтизма. В результате были сформулированы особенности разнообразия музыкальных текстов в культуре эпохи романтизма.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/9/2020/7/26.html

Источник

[Манускрипт](#)

Тамбов: Грамота, 2020. Том 13. Выпуск 7. С. 137-140. ISSN 2618-9690.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/9.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/9/2020/7/

[© Издательство "Грамота"](#)

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

Музыкальное искусство

Musical Art

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.7.26>

Дата поступления рукописи: 23.03.2020

*В статье осмысливается феномен музыкального текста, выделяются черты, которые отличают его от произведения. Указываются основные направления деятельности известнейших композиторов романтической эпохи в Западной Европе и в России в XIX – начале XX в. Также в работе проанализировано понятие полифонии текстов, особенности ее проявлений в западноевропейском и русском музыкальном искусстве эпохи романтизма. **Цель исследования** – описать, что такое категория текста в музыкальной культуре эпохи романтизма. **Научная новизна** заключается в том, что феномен текста в музыкальной культуре малоизучен, а тематическое многообразие музыкальных творений является «визитной карточкой» периода романтизма. **В результате** были сформулированы особенности разнообразия музыкальных текстов в культуре эпохи романтизма.*

Ключевые слова и фразы: романтизм; музыкальная культура; музыкальный текст; полифония; многообразие; произведение.

Андриевская Галина Петровна

*Белгородский государственный институт искусств и культуры
noob45_91@mail.ru*

Многообразие и полифония текстов в музыкальной культуре эпохи романтизма

Одним из наиболее ярких и знаковых периодов в истории музыки является период романтизма, сложившийся как направление в искусстве начала XIX века. Романтизм определил принципиально новые концепции и идеи не только в музыке, но и в живописи, литературе, театральном искусстве. В указанных сферах романтизм завершил свое развитие уже в середине XIX века, но в музыкальном искусстве идеи романтизма выходили за хронологические рамки, разрастались и становились предтечей некоторых новых течений XX века.

Представители романтизма не выделяли в искусстве того времени отдельные категории и сферы, в отличие от, например, представителей античности или классицизма, обосновывая универсальность романтической системы в музыке, поскольку идея синтеза искусств была ключевой в музыкальной культуре романтизма. При этом превознесение эмоций над разумом, мечты над обыденностью, прекрасного и идеального над блеклым и ужасным вызвало большое многообразие тем и жанров в музыке романтизма, причем полифония текстовой наполненности стала ее своеобразной «визитной карточкой». Кроме того, многочисленные аспекты и особенности музыки эпохи романтизма оказали огромное влияние на состояние современной музыки, которая вообрала в себя лучшие идеи и образы прошлых лет. Поэтому исследование особенностей многообразия и полифонии текстов в музыкальной культуре эпохи романтизма является необычайно актуальным и востребованным.

Актуальность данной работы связана с привлекающей внимание многих ученых проблематикой определения категории текста, а также его полифонии в музыкальной культуре эпохи романтизма.

Задачей данного исследования является анализ текстового и тематического разнообразия музыкальных творений в эпоху романтизма.

Предметом исследования является раскрытие категории музыкального текста, многообразие и полифония музыкального текста, поскольку текст имеет знаковую и семиотическую структуры, а также является основополагающим элементом процесса «музыка».

Основными **методами исследования** являются изучение специальной литературы, ее анализ, а также теоретический метод научного познания, который включает в себя анализ и синтез, индукцию и дедукцию.

Теоретической базой для исследования послужили труды отечественных авторов, которые разрабатывали проблематику определения музыкального текста, особенности музыкального текста в эпоху романтизма.

Практическая значимость данной работы в том, что ее результаты могут служить источником в дальнейшей разработке данной темы.

Текст – это связный знаковый комплекс, который свойственен не только литературному жанру, а искусствоведению в принципе.

Музыкознание как дисциплина, изучающая искусство, также имеет дело с текстами как с произведениями искусства.

Французский философ и литературовед Ролан Барт, сравнивая произведение и текст, подмечает явное различие между ними, вопреки тому, что они часто отождествляются. Произведение Р. Барт определяет как нечто устаревшее, в то время как текст – это новая категория: «Наряду с произведением – традиционным понятием, функционирующим издавна и до сих пор еще остающимся, если можно так выразиться, ньютоновским, – возникает потребность в новом объекте, образующемся в результате сдвига или пересмотра прежних категорий. Этим объектом является текст» [1].

Произведение – легко интерпретируемо и закончено, тогда как текст – «радикально символичен». Произведение должно иметь своего автора, а текст является свободным от каких-либо рамок, но в то же время они неразрывно связаны друг с другом: «Текст не может остановиться (например, на библиотечной полке); его конститутивным движением является пересечение (он как раз может пересекать одно произведение или несколько произведений)» [Там же]. Текст является многовариантным и неоднозначным, интерпретировать его можно совершенно по-разному. В связи с этим читатель становится вольным интерпретатором, а текст превращается в интертекст. Музыкальный текст, как и любой другой текст, также является интертекстом.

Бытие текста всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов. Р. Барт пишет: «История музыки (как практики, а не как “искусства”) к тому же во многом образует параллель истории Текста; была эпоха, когда активные любители были многочисленными (по крайней мере внутри определенного класса) и “играть” и “слушать” составляло мало различимую деятельность; затем последовательно появились две роли: сначала исполнителя, которому буржуазная публика (хотя она сама еще умела немного играть: такова вся история фортепьянной музыки) делегировала свою собственную роль; затем роль (пассивного) любителя, слушающего музыку и не умеющего играть (за роялем действительно последовала пластинка)» [Там же].

Часто музыкальный текст отождествляют с нотными знаками как с некой зафиксированной стороной произведения, как с объективной материальной данностью. Современный исследователь О. С. Карпухина поясняет, почему нотный и музыкальный текст – это два совершенно разных подхода: «С нотного текста музыкальный текст только начинается, требуется еще процедура распредмечивания смысла в реальном звучании и в процессе восприятия этого текста слушателем, а также необходимо определенным образом организованное мышление интерпретатора по поводу данного музыкального произведения» [7, с. 79]. Музыкальный текст имеет схожие с нотным текстом структуры. Например, и музыкальный, и нотный тексты обладают языком, синтаксисом, прагматикой, а также семантикой, но, несмотря на это, они различны. Нотным знакам соотнесен звук, который имеет свое место в системе темпериции. А. В. Галыгина отмечает: «Чем к более ранней эпохе обращается исполнитель, тем меньше он полагается на нотный текст, тем важнее в трактовке текста роль традиций, так называемых правил интерпретации» [4, с. 161].

Текстовое, а также тематическое многообразие стало одной из главных особенностей эпохи романтизма. Музыкальные тексты эпохи романтизма базируются на взаимосвязи истории и современности, традиций и новаторства.

Культура эпохи романтизма развивалась в соответствии с социальными изменениями, происходящими в обществе. Великая французская революция трансформировала общество, уничтожив старый порядок и привив новое мироощущение, новые ценности и идеалы. «Свобода, равенство, братство» – таким было знамя Великой французской революции. Оно стало исходной точкой для пересмотра мировоззрения целых поколений людей.

Романтики отбрасывали бездушный практицизм и усредненно-трезвый разум, утверждая обновление личности, ее духовной силы и гармонии, противопоставляя все творческое – посредственному, тщеславному и убогому, возвышенное – приземленному, суетному, обыденному. Поэтому основой для возникновения романтизма сначала в литературных творениях В. Гюго и Ж. Санд, Дж. Байрона и Т. Гофмана, а потом и в других сферах искусства стало наличие глобальных, базисных, по мнению Л. С. Зориловой, противоречий между прогрессивной направленностью романтиков и возникающими в его же составе консервативными тенденциями, образовавшимися через идеализацию прошлого и возвышение мифического [5, с. 54].

Романтизм нельзя назвать четко очерченной программой действий или уникальным стилем – романтизм являлся совокупностью близких между собой идейно-эстетических тенденций, направлений и идей, где определение целей и средств выражения зависело от акцентов на сложившуюся историческую ситуацию, страну или интересы творца. «Важнейшей социальной предпосылкой для развития романтизма были события французской революции 1789-1794 годов; они оказали огромное воздействие на все страны Европы. На этом переломном историческом этапе – смене феодальной общественной формации буржуазной – романтизм занял господствующее положение» [8]. Так, ученый трактовал желание романтиков идеализировать не только все интересное, интересное и авантюрное, но и самобытное, старинное и исконно народное, а также пугающее и страшное. Творения романтиков основаны на творчестве Шекспира и Данте, Сервантеса и Гете, Кальдерона и Баха, а также многих античных авторов и даже народных мотивов Азии и средневековых миннезингеров.

Исторически романтизм в музыкальной культуре возникает немного позднее литературного направления. При этом исследователи заявляют, что музыкальный романтизм начала XIX века не был принципиально новым явлением – он обнаруживал глубокие связи и преемственность с музыкальной классикой времен Й. С. Баха и послебаховской эпохи. Один из апологетов музыкального романтизма Э. Т. А. Гофман относил крупнейших представителей музыкального искусства конца XVIII – начала XIX века к так называемым

«предромантикам». Ярким представителем «предромантиков» был Л. В. Бетховен, с помощью музыки выражавший идеалы своего общества: личность – свобода – любовь. В своем письме к К. Н. Цескалю он написал: «Свобода – чего больше можно желать» [2, с. 57].

Романтизм в музыкальном искусстве впитал идеи не только Й. С. Баха, Л. Бетховена, К. В. Глюка, но и выдающихся литературных деятелей начала XIX века – идеологов немецкого романтизма В. Г. Ваккенродера, Ф. Новалиса, бр. Ф. и А. Шлегель, Л. Тика, Ф. Шеллинга, Л. Арнима, К. Brentано и т.д., британской романтической школы (У. Вудсворта, С. Колриджа), француза Ж. Поля и немца Э. Т. А. Гофмана.

Например, Л. В. Бетховен очень любил философию. Она насыщала творчество композитора, приближая его к романтизму. По этому поводу В. П. Боткин писал следующее: «В музыке Бетховена не одно бесконечное стремление, а проявление абсолютного духа... Что предощущал Гайдн, к чему стремился Моцарт, то высказал Бетховен... Все чувства человека, всю бесконечность души его обнял Бетховен...» [3, с. 10]. Чувства наполняют человека, освобождают от внешних рамок. В его музыке царство духа стало действительностью. «Божественное величие, вечное торжество победы света над мраком выступает в Бетховене, но человек не только не уничтожается перед лучезарным светом их, напротив, внимая им, он сознаёт себя сопричастным... незаходимого солнца духа, гражданином этого вечно блаженного царства» [Там же].

Яркими представителями раннего романтизма в европейской музыке были Ф. Шуберт, Н. Паганини, Дж. Россини, Л. Шпор, Ф. Мендельсон, Г. Маршнер и др. Период зрелого романтизма представлен именами Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, Дж. Верди, Дж. Майербера, Г. Берлиоза и т.д. Поздний романтизм связывают с Р. Вагнером, Р. Штраусом, А. Брукнером, И. Брамсом, Х. Вольфом, Э. Григом и др. Музыкальный текст эпохи романтизма пропитан стремлением к свободе и чувственному восприятию мира. По мнению Р. Шумана, разум человека может ошибаться, но чувства – никогда. Музыка отображает эмоциональное состояние личности, предопределяя его.

Творчество композиторов-классиков эпохи романтизма имеет сложную структуру, поскольку оно наполнено художественным разнообразием и полифоничностью музыкальных текстов. В свою очередь, А. В. Галыгина отмечает: «Полифония композиторов-романтиков – явление очень яркое, интересное и очень неоднородное. Музыка романтического стиля, в первую очередь, несла в себе довольно далекие от полифонической музыки идеи, новации времени, его достижения и открытия. И поэтому на полифонические произведения того времени повлияло романтическое мировосприятие» [4, с. 163].

Полифония музыкальных текстов в их творчестве приобретает новые качества. Предельными контурами понимания текста выступают культурно-исторические традиции, взятые как в музыкальном, так и в общедуховном содержании, культивируется детализированная по-новому образность, причем как в передаче внутренних переживаний лирического героя, так и в его внешней сфере (Дебюсси, Скрябин, Равель) [9]. В произведениях Р. Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса, Ф. Листа роль полифонии текста становится определяющей, поскольку она выступает как важный фактор выражения внутреннего мира героев, а также в качестве средств решения программно-образительных проблем произведений. Наиболее часто применяется полифония музыкальных текстов в произведениях Ф. Шопена на народную тематику (каноны в мазурках), в кантленном и песенном тематизме произведений Ф. Шуберта.

О. С. Иванова определяет полифонию как «сложную структуру пересекающихся подструктур», а также считает, что множественность полифонического пространства «позволяет выйти за пределы субъективности и воссоздать объективную реальность» [6, с. 110]. Музыкальные тексты эпохи романтизма сочетают в себе различные, иногда полярные тенденции, взгляды, чувства. Именно музыка заняла особое, наиболее важное место в эстетике романтизма, ведь только она, по словам Г. Гейне, начинается там, где заканчиваются любые слова. Основываясь на противопоставлении мира недостижимых, прекрасных идеалов и серой, мещанской и филистерской повседневной жизни, романтизм в музыке породил дисгармоничность, острую драматическую конфликтность, при этом унаследовав многие прогрессивные черты эпохи Просвещения и будучи связанным с разочарованием не только в результатах просветительства и буржуазной революции во Франции, но и вообще в достижениях цивилизации в целом.

В музыке романтизма присутствует многообразность тематики и направленности произведений. Ключевыми темами становятся природа, фантастика (сказки), народный эпос и народные мотивы. Особенно распространены были приемы передачи фантастического мира сказок с помощью необычных решений оркестровых и гармонических красок. В качестве ярчайшего примера можно назвать сцену из произведения К. Вебера «Волшебный стрелок» «В волчьем ущелье».

Почти у всех музыкантов-романтиков прослеживается особый интерес к личности обычного человека и его душе, то есть преобладание личного тона, что нередко приобретало автобиографический оттенок: например, «Фантастическая симфония» Берлиоза построена исключительно на автобиографических мотивах, во многих фортепианных произведениях Р. Шумана присутствуют фрагменты истории любви композитора к К. Вик, Р. Вагнер постоянно указывал на автобиографические мотивы своих опер и т.д. [10].

Еще одним интересным представителем музыкальной романтической культуры эпохи романтизма был Р. Вагнер. Его творчество было пронизано чувством катастрофы. Подобные настроения были свойственны тогдашней Европе. Музыкальный текст в творчестве Вагнера – музыкальное воплощение рефлексии композитора на события, развернувшиеся в художественной атмосфере того времени. Л. Зорилова пишет, что Р. Вагнер размышлял о человеческой душе, которая жаждет жизни, но не может изменить ее, потому что не знает своего будущего. Поэтому идеалы любви и свободы занимали большое место в его творчестве [5, с. 54]. Мировоззренческая концепция Р. Вагнера отражала идеалы романтизма. Темы любви к природе и к человеку

вдохновляли романтиков. Они противопоставляли разуму чувства, воображения, фантазии. Символом эпохи стало стремление к свободе, благодаря которой человек способен возвыситься над собой и окружающими.

В России возникновение музыкального романтизма связывают, прежде всего, с творчеством М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского. Без сомнения, именно Михаил Иванович Глинка стал первенцем отечественной школы музыкального романтизма, очертив круг интересов и изысканий российской романтической школы – героические и трагические страницы истории России, фантастические и эпические начала, а также история и культура других стран. Музыкальные поиски и искания А. С. Даргомыжского привели его к обличению окружающей нас несправедливости, едкому юмору и правдивой передаче речевой интонации приемами музыки.

В дальнейшем сформировались московские и петербургские школы. Родоначальником петербургской школы стал П. И. Чайковский. Петербургская и московская школы предвосхищают некоторые течения в искусстве XX столетия, например, экспрессионизм. Яркими отечественными представителями зрелого романтизма принято считать М. Мусоргского, П. И. Чайковского, С. И. Танеева (который стал одной из предтеч музыкального неоклассицизма) и т.д. А конец XIX – начало XX века ознаменованы творчеством Н. А. Римского-Корсакова, А. Н. Скрябина, С. С. Прокофьева, С. В. Рахманинова, И. Ф. Стравинского и т.д.

Музыкальная культура эпохи романтизма стала эпохой бурного развития эмоционального, чувственного начала в музыкальном искусстве, основываясь на противопоставлении идеального – реальному, возвышенного – низменному, фантастического – реальному. Просуществовав около века, эпоха музыкального романтизма подарила миру плеяду гениальных композиторов и исполнителей, множество направлений и тем, жанров музыкальных произведений.

На основании проведенного анализа можно говорить о необычайной роли и влиянии музыки романтического периода на развитие искусства в Европе и России в первой половине XIX – начале XX века. Основываясь на культе чувств и эмоций, а не разума и практицизма, вобрав в себя лучшие традиции героического прошлого, эпических традиций национальных культур и превалирования возвышенности над убожеством, духовного над разумным, яркого и фантазмагорического над серым и обыденным, романтизм в музыкальном искусстве стал базой для многих будущих направлений и течений современной музыки. Важное место в музыкальной культуре занимает музыкальный текст, поскольку он является модулем самого понятия «музыка». Цель такой знаковой структуры – передача художественной информации слушателю.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать *вывод*, что полифония музыкальных текстов эпохи романтизма стала определяющей особенностью данного периода, так как категория текста в музыкальной культуре занимает важное место. Присутствие полифонии музыкальных текстов в эпоху романтизма связано с семантикой и семиотикой. Проанализировав текстовое и тематическое разнообразие музыкальных композиций в эпоху романтизма, мы пришли к заключению, что творения знаменитых музыкантов-романтиков на долгие годы предопределили развитие отечественной и западноевропейской музыки XX-XXI вв.

Список источников

1. Барт Р. От произведения к тексту [Электронный ресурс]. URL: <http://philologos.narod.ru/texts/barthes1.htm> (дата обращения: 15.05.2020).
2. Бетховен Л. Письма 1812-1816 гг. М.: Музыка, 1977. 527 с.
3. Боткин В. П. Итальянская и германская музыка // Отечественные записки. 1839. Т. 7. № 12. С. 9-10.
4. Гальгина А. В. Полифонический стиль в западноевропейской и русской музыке // Наука и школа. 2014. № 5. С. 160-166.
5. Зорилова Л. С. Романтизм в музыкальной культуре Западной Европы // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2014. № 1 (12). С. 52-56.
6. Иванова О. С. Структура полифонической композиции и ее реализация в художественном тексте // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 36. С. 108-114.
7. Карпухина О. С. Музыкальный текст как основной модуль понятия «Музыка» // Общество: философия, история, культура. 2011. № 1-2. С. 78-81.
8. Музыка Австрии и Германии XIX века: учеб. пособие: в 2-х кн. / под общ. ред. Т. Э. Цытович. М.: Музыка, 1975. Кн. 1. 511 с.
9. Романтизм [Электронный ресурс]. URL: <https://www.belcanto.ru/romantisme.html> (дата обращения: 15.05.2020).
10. Романтизм в музыке [Электронный ресурс]. URL: <http://musike.ru/imk/19th-century/romanticism/music> (дата обращения: 15.05.2020).

Variety and Polyphony of Texts in Musical Culture of Romantic Period

Andrievskaya Galina Petrovna
Belgorod State University of Arts and Culture
noob45_91@mail.ru

The article studies the phenomenon of a musical text, identifies the features distinguishing it from a piece of work. The core aspects of creativity of renowned Romantic composers of Western Europe and Russia in the XIX – early XX century are specified. The work also analyses the notion of text polyphony, peculiarities of its manifestation in the Western European and Russian musical art of the Romantic period. The research aims to provide a description of what the text category is in musical culture of the Romantic period. The study is novel in that the phenomenon of a text in musical culture is understudied and thematic variety of musical works is a “calling card” of the Romantic period. Basing on the research findings, the author sums up specifics of variety of musical texts in musical culture of the Romantic period.

Key words and phrases: Romantic period; musical culture; musical text; polyphony; variety; piece of work.