1. **A romantika korának zeneszerzői**

A zenei romantika a 19. században a romantikus kor zenei kifejezésmódját jelenti.

E korban a zene - éppen az emberre gyakorolt titokzatos, megfoghatatlan varázsa miatt, kiemelt szerephez jutott. Az irodalommal egyazon gazdagságot felmutató korszak ez.

Jellemzők:

* **Érzelmek túlsúlya:**

A romantika zenéje a szubjektív érzelmek, a szenvedélyek és a hangulatok kifejezésére helyezi a hangsúlyt, szemben a klasszicizmus objektivitásával.

* **Egyéniség hangsúlyozása:**

A romantikus zeneszerzők a saját egyéniségüket, sajátos stílusukat fejezték ki a zenében, nem ragaszkodva a korábbi szigorú szabályokhoz. Zenéjük valóban mint egy ujjlenyomat, egyéni és jellemző.

* **Nemzeti öntudat:**

A romantika kora egybeesett a nemzeti öntudat erősödésével Európában, ami a zenében is megjelent, különösen a nemzeti dallamok és ritmusok felhasználásával

Formai szabadság:

A romantikus zene kevésbé szigorúan ragaszkodik a klasszikus formákhoz, teret enged a szabadabb kompozíciós megoldásoknak és a hosszabb, epikusabb műveknek.

* **Új hangszerelés:**

A romantika kora új hangszereket hozott be a zenekarba, és a hangszerelést is gazdagabbá tette.

* **Német és francia hatás:**

A német és francia zene volt a domináns, de a magyar zene is fejlődött a romantika szellemében.

A romantikus műfajok

A dalA dal egy irodalmi értékű vers megzenésítése, amelyben az énekszólam és a zongorakíséret zeneileg egyenrangú.

A dal a költészet és a zene legteljesebb egymásra találása. Ebben a műfajban jutott leginkább kifejezésre a kor „én” hangja. A műfaj első és legnagyobb mestere Franz Schubert

A dalciklus

összefüggő versek sorozatára írt, több dalból álló kompozíció.

Hangszeres karakterdarab Elsősorban zongorára írt, rövidebb darabok összefoglaló neve. Általában egy-egy hangulatot, lelkiállapotot rögzít. (keringő, polonéz, mazurka vagy etűd, nocturne, impromtu)

A hangszeres karakterdarab legnagyobb mestere Frederyk Chopin.

Szimfonikus költemény

A szimfonikus költemény tehát tartalmilag programzene, irodalmi, képzőművészeti inspiráció, formailag pedig általában egybekomponált mű, szemben a klasszikus szimfónia több tételes rendjével.

E forradalmian új műfaj megteremtője: **Liszt Ferenc**, aki elsősorban irodalmi ihletésű szimfonikus költeményeket írt.

A romantikus opera

XIX. században szinte egyeduralkodó a zene területén.

A többféle stílust, irányzatot képviselő XIX. századi operát 3 nagy területre oszthatjuk: az *olasz és német* vonalra, valamint a század második felében kibontakozó *nemzeti operák* csoportjára.

Zeneszerzők:

* **Német területeken:** Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Wagner
* **Francia területeken:** Berlioz, Chopin, César Franck
* **Itáliában:** Verdi, Donizetti, Rossini, Bellini
* **Magyar területeken:** Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Bartók Béla.
* **Oroszok:** Muszorgszkij, Csajkovszkij

stb.

A romantikus zene szinte az egész 19. századon végig vonuló irányzat, a zenetörténet egyik leggazdagabb korszaka, az utolsó egységesnek mondott stílus.

Szakaszai:

* ***Korai romantika*** *1810 -1840* (Weber, Schubert, Mendelssohn klasszikus formájú művei és a romantikus dal)
* ***Virágzó romantika*** *1840-1880* (Schumann, Chopin, Brahms, Berlioz, Wagner, Liszt, Csajkovszkij, Muszorgszkij stb.) – dal, programzene, szimfonikus költemény
* ***Késői romantika*** *1880-1900-1914*

- A nagy romantikusok érettkori művei (Wagner, Liszt, Verdi)

- Velük egy időben megjelennek az új nemzedék tagjai: Bruchner, César Franck (1890 – 1914)

Mahler, Puccini, R. Strauss

Debussy, Schönberg korai korszaka

Fokozódó virtuozitás jellemzi.

A nemzeti romantikusok generációi:

1. ***generáció*** *(„forradalmi romantikusok*”) – (Sz. B.)

- Paganini,

* Berlioz,
* Liszt,
* Chopin,
* Mendelssohn ("klasszikus"),
* Schumann ("költői"),
* Wagner
* Verdi

***2. generáció*:** Moniusko, Smetana, Erkel Ferenc

3. generáció: Dvořák, Grieg, az Orosz Ötök: (Balakirev, Muszorgszkij, Borogyin, Rimszkij-Korszakov, Kjui.

4. generáció: Sibelius, Bartók Béla stb.

Carl Maria von Weber

Hányatott és betegeskedő, sokszor könnyelmű, mégis heroikus élete során bejárta Németországot és mindenütt elkezdett valami újszerűt. Modern szellemű, reformáló karmester (Prága, Drezda), író, agitátor, rendező, briliáns zongoraművész volt egyben.

A színpad ébreszti fel benne a mélyebb hangokat a színekben dúskáló, regényesen népies és meseszerű tájak-sorsok iránt. Mindössze 40 évet élt, gégetuberkulózisban hunyt el.

Különleges hangszínnel jellemez.

Vele kezdődik Európában a *zene és a nemzeti érzés* szoros és sokszor végzetes kapcsolata.

Szabolcsi Bence azt írja, hogy „…*A romantikának mindenütt az ifjú nacionalizmus volt a felnevelője és fegyvertársa, s száz év múltán mindenütt az elfásult és eltorzult nacionalizmus a megfojtója”.*

Legismertebb művében, a *Bűvös vadászban* tudja egyéniségét kimerítően tükrözni, és nemzetének az első igazi nemzeti dalművet ajándékozni.

Zene: 1. Weber: Bűvös vadás – Vadászinduló

2. Oberon: Kisérőzene a tündéri témájú színműhöz (London)

A jó nyitány mintegy elmeséli a drámai cselekményt. Eszményi módon, kristálytisztán foglalja össze Weber a mű történetét.

Felix Mendelssohn

1809-1847

Egy nagyműveltségű, gazdag zsidó család öntudatos és érzékeny légkörében nőtt fel. Csodagyerek. 17 éves korában írja a *Szentivánéji álom nyitányát*, 20 évesen elindítja a Bach-reneszánszot, magasrendű zenei műveltség terjesztője.

Szabolcsi Bence: ….„*Ez a boldog ember a harmónia örök csodájára és újszerű édességére tanította kortársait….Még melankóliája is édes és napfényes”.*

Harmonikusabb, kiegyenlítettebb jelenség nincs a zeneirodalomban, mint a sokszor biedermeier-nek nevezett Mendelsshon.

Zeneszerzői képességeivel egyidejűleg fejlődött benne az író és a képzőművész. Úti írásai, rajzai, akvarelljei nagy műveltségre és érzékeny látásmódra mutatnak rá.

Hihetetlen tudása, intuitív formabiztonsága, szépséges kitaláló képessége vezető szerepre tette alkalmassá, optimizmusa, fáradhatatlan szorgalma, önzetlensége, kötelességtudása, ahogy felkarolta a német zeneéletet és magas színvonalra emelte a zenepolitikát.

A kortársak, az újromantikusok, - köztük Liszt is – szembeszállnak ezzel a túságosan ártatlan és kifinomult modorral, de ez Mendelssohnnál nem formalisztikus szabadosság, hanem valódi „galamblelkűség”. *(Ezt a salaktalan lelkületet egyesek szinte sterilnek, meddőnek tartják).*

Mendelssohn egyik legfőbb eredetisége, hogy klasszikus külső keretbe foglalja a romantikus tartalmat. Művészetére rányomta bélyegét derűs élete: a kiegyensúlyozott családi légkör, a korlátlan anyagi jólét, sikeres pálya.

Mindössze 38 évet élt. Túlérzékeny, és a munkától túlhajtott idegrendszere nem bírta elviselni szülei, hozzátartozói, barátai egymást követő halálát. Grillparzer: „…*Fiatalon halt meg, de öregen született”.*

A német romantika tündértájain Weber mellett ő teszi az első lépéseket, de hogyan?! Így senki nem írja le a tündérbirodalom csillogó, levegős világát. Az ő misztikuma nem borzongató, félelmetes erdő, hanem szelíd lugas, ahol az álom nyugodtan kibontakozhat.

Zene*: 1. Mendelssohn: Szentivánéji álom – Nyitány (részlet)*

2. E-moll hegedűverseny l. tétel

Franz Schubert

Schubert a klasszikus és a romantikus kor találkozásának idején Bécsben élt, ahol akkoriban Beethoven csillaga mindenkit árnyékba szorított. „*Ki tudna még valamit tenni Beeth*oven után”? – kérdi Schubert.

Őt tekintik a [bécsi klasszikus zene](https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9csi_klasszikus_zene) utolsó mesterének, illetve az első [romantikus](https://hu.wikipedia.org/wiki/Romantika) [zeneszerzőnek](https://hu.wikipedia.org/wiki/Zeneszerz%C5%91).

Szellemóriás volt, mindenféle műfajban alkotott a dallamok és a líra iránti természetes érzékenységével – hogy műveit többnyire halála után fedezzék fel.

Életében főként dalait kedvelték, ma is népdalként éneklik őket az osztrákok, a műfaj legnagyobb mestere volt.

Témájuk zöme tipikusan romantikus, barangoló, álmodozó, csüggedt, merengő, indulatgazdag, tündérvilágú vagy a szív igaz örömeit fejezi ki.

Nyomorúságos életében a legboldogabb évek az utolsók, amikor a baráti körében a Schubertiádákon előadhatta műveit.

Bár 31 évesen elhunyt, így is teljes, kiforrott és gazdag életművet hagyott az utókorra. Kívánsága szerint Beethoven mellé temették, aki megközelíthetetlen példaképe volt s alig egy évvel még ő maga vitte a nagy művész koporsóját.

Sírfelirata: „*A halál itt egy nagyon gazdag tehetséget, de még nagyobb reménységet temetett el.”*

Művészetének igazi jelentőségét csak az utókor ismeri fel: *érték és elismertség fordított aránya a kultúrtörténetben soha nem volt nagyobb tévedés, mint esetében.*

Egész életművére igazak utolsó szavai: „*Merőben új harmóniákat hallok!”*

Zene:

1. *Rosamunde-nyitány*
2. *Rémkirály (dal)*

Robert Schumann

1810-1856

„Engem a kor minden gondolata megihlet, csakhogy nekem zenében kell mindezt elmondanom”

Schumann gyenge idegrendszerű, sokszor búskomor, hallgatag művésze a zenetörténetnek. Nagy jövőt jósolnak neki mint pianistának, de a túlzott gyakorlás lebénítja egyik ujját. Tanárként, karnagyként sem tud közel kerülni az emberekhez, így nehéz a megélhetés.

Clara Schumann, Robert önfeláldozó társa, legalább olyan tehetséges zeneszerző, de elsősorban Európa-szerte ismert zongoraművész volt és feleség, anya, mondhatni: ő a férfi a családban.

Emberileg és művészileg szinte eggyé válnak, sokszor nem lehet megkülönböztetni stílusukat, szerzeményeikben „átjárnak” egymáshoz.

Klarának közös minden művészi élménye férjével, legjobb tolmácsolója. 8 gyermeket szül neki, amellett folyamatosan turnézik, zenét szerez és tanít.

Nagyon erős asszony volt e törékeny nő. Szeretettel ápolta, védte, emelte zseniális, de lelkibeteg férjét, akit a végzet 46 éves korára gyűrt le.

Schumann igazi lényét a zongoramuzsika tükrözi. A szerelem hangja nyűgözi le legmegbabonázóbban, amiket édes-bús románcokkal színesít.

Zenetörténeti jelentősége az, hogy a korai romantika eredményeit szinte minden műfajban meggyőző, nagyvonalú összefoglalássá érleli.

Leginkább a „*romantikus borúlátás költője”* illene Shumannra, lángész és őrület határjelensége volt ő.

Zene:

1. *Álmodozás*

1. *2. Szimfonia 2. tétel (scherzo)*
2. *Clara Schumann: Románc hegedűre és zongorára*

Johannes Brahms

1833-1897

Egyike volt a legfelkészültebb zeneszerzőknek, ismerője az európai zenetörténetnek. Kötelességének tekintette, hogy ápolja és gazdagítsa a korábbi évszázadok zenei értékeit.

Dalaiban, kamarazenéjében és zongoraműveiben következetesen alkalmazta a hagyományos műfajokat és szerkesztésmódokat.

Ötleteinek teljes kiaknázásában Beethovent követte. Kerülte a kompozíció szerkezetébe nem illő lényegtelen részeket, az „üresjáratokat”. A határozottan körvonalazott, énekelhető melódiából indult ki.

Az „utolsó klasszikus szerző” munkásságát a kritika és a publikum is a zeneirodalom nagy teljesítményei közé sorolja.

Magánélete: Nem nősült meg soha. Klara Schumann iránt érzett mély és plátói szerelme végig kísérte egész életét.

Zene*: 6. magyar tánc*

Német requiem (részlet)