GLASBENA ROMANTIKA

LUDWIG VAN BEETHOVEN

-od otroštva sta mi bili največja sreča in veselje delati za dobro drugih

-Oda radosti

-v svojem drugem ustvarjalnem obdobju razširil izrazne možnosti in z njimi napovedal nov slog, imenovan romantika

-primer zanjo je njegova 9.simfonija, polna čustev in zanosa

-njeno sporočilo je pomembno za človeštvo

-v njenem sklepnem stavku je skladatelj uglasbil besedilo nemškega pesnika Schillerja, pri čemer najbrž ni slutil, da bo Oda radosti obšla svet

- na predlog Združenih narodov je postala v našem stoletju himna narodov in je simbol prijateljstva med ljudmi

-v romantični umetnosti sta prevladala čustvo in domišljija

-umetniki nezadovoljni s političnimi in družbenimi razmerami, so se zatekali v preteklost, v skrivnostni svet legend in mitologije, ali pa v naravo, življenje podeželskih ljudi in njihovo ljudsko izročilo

- to se je še posebej razmahnilo po mračni revoluciji leta 1848, v tako imenovani pomladi narodov

V romantiki je izmed vseh umetnosti najbolj bogato zaživela glasba.

Njeni ustvarjalci so izkazovali romantične težnje z:

-izrazitimi melodijami

-raznolikimi ritmi

- bogatimi sozvočji, v katerih so zveneli- poleg lestvičnih tonov- tudi nelestvični

-novimi orkestralnimi barvami, ki so jih omogočali različni inštrumenti in njihove zvočne povezave

-novimi oblikami in vsebinami

-prvinami ljudske glasbene zaščite

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

-je skladatelj avstrijskega redu

-v svojem kratkem življenju ustvaril veliko glasbenih del

-visoko je cenil Beethovna in čeprav je deloval še za časa njegovega življenja na Dunaju, se nista srečevala

- pisal je: kvartete, kvintete, simfonije, le da so njegove oblike romantično občutene in izrazito spevne

- posebej znana je 8. ali NEDOKONČANA SIMFONIJA, ki obsega samo dva stavka namesto siceršnjega tri- ali štiristavčnega ciklusa.

-rodil se je v številni učiteljski družini

-tudi sam je postal pomožni učitelj

- zaposlitev je iskal tudi v Ljubljani, kjer pa so mesto učitelja v glasbeni šoli namenili drugemu

- zanimalo ga je tudi glasbeno ustvarjanje

- imel je lep glas in zato je postal član deškega zbora dunajske stolnice

- petje in skladateljeva neizčrpna zakladnica romantičnih melodij in ubranih sozvočij v klavirskih spremljavah sta spodbudila nastanek nove oblike, SAMOSPEVA

-rad se je sestajal v umetniškem krogu svojih prijateljev in po njem so srečanja poimenovali SCHUBERTIADE

- največji ustvarjalec samospevov

- oblikoval jih je na dva načina: po prvem solist poje posamezne kitice na isto melodijo ob klavirski spremljavi, po drugem pa se melodija in spremljava ne ponavljata po kiticah, temveč izražata besedno vsebino in se ji prilagajata

- lajnar

WOLFGANG GOETHE

-balada VILINSKI KRALJ

- v slovenščino jo je prevedel Oton Župančič z naslovom DUHOVIN

- Schuberta je balada o grozljivem vladarju smrti prevzela v rani mladosti, in znano je, da jo je uglasbil v nekaj urah že pri svojih osemnajstih letih

DUHOVIN

-oče pelje pozno zvečer sina k zdravniku

- sin skriva obraz in oče ga vpraša kaj je, on pa mu odgovori, da je Duhovin, oče pa mu reče, da je to le meglen čad

-oče pravi naj gre otrok z njim in se z njim igra

- sin spet govori o Duhovinu, oče pa reče da je to le piš završal

- potem spregovori Duhovin, da mu bo z njim lepo in, da se bo igral z njegovimi hčerkami

- sin spet očetu reče, da je Duhovin tam, da je Duhovin v goščavi, oče pa reče, da to so le vrbe stare in sive

- Duhovin zgrabi sina, sin pa pove očetu, da grdo z njim ravna in, da ga je prijel

- očeta je groza, hitreje gre naprej s sinom v rokah in ko je prišel v dvor je bil njegov otrok že mrtev

HUGO WOLF (1860- 1903)

- zaslovel je s samospevi

- rodil se je v Slovenj Gradcu

- njegovi predniki so bili slovenskega rodu

- kasneje je družina prevzela nemško poreklo in tako se je Hugo Wolf imel za avstrijskega glasbenika

- muzicirati in komponirati je začel že zgodaj

- glasbena nadarjenost in izjemna delavnost sta ga izoblikovali v skladatelja svetovnega slovesa

- njegova rojstna hiša je danes muzej in glasbena šola

- vesela vožnja

USTVARJALI IN POUSTVARJALCI

- marsikateri romantični skladatelj je bil tudi odličen poustvarjalec, obdisi koncertant bodisi instrumentalist, virtuoz ali dirigent

- med inštrumenti je bil vse bolj v ospredju klavir

NICCOLO PAGANINI (1782 – 1840)

- znameniti glasbenik italijanskega rodu

- eden največjih violinskih virtuozov vseh časov

- koncentrial je po številnih evropskih glasbenih središč in s svojo virtuoznostjo navduševal občinstvo

- občinstvo mu je dalo vzdevek VRAŽJI GOSLAČ

- skladbe za vijolino

- med njimi slovijo po svoji izvirnosti in spretnosti KAPRICE (capricci- muhavost ali trmoglavost), ki poudarja zahtevne izvajalske spretnosti

- navdušili so druge skladatelje, da so jih pridelali za klavir

FELIX MANDELSSOHN- BARTHOLDY (1809- 1847)

- zaslovel kot dirigent

- znano je, da je s svojo dejavnostjo oživil in proslavil tedaj pozabljenega skladatelja Johanna Sebastiana Bacha

- sam je ustvarjal: koncerte, simfonije, samospeve in klavirske skladbe, ki so jim bile podobne po melodijah; imenoval jih je PESMI BREZ BESED

- rodil se je v Hamburgu

- njegova glasbena pot se je začela zgodaj

- kot čudežni otrok je nastopal na klavirskih koncertih

- kmalu je začel komponirati

- že pri sedemnajstih je ustvaril mojstrovino, uvodno glasbo ali UVERTURO k Shakespearovi komediji SEN KRESNE NOČI

- z njo je zaslovel tako, da mu je pruski kralj naročil, naj napiše scensko glasbo za to igro

- od te igrajo izvajalci štiri skladbe kot koncertno suito, njen zadnji del pa je priljubljena POROČNA KORAČNICA

- ˝O glasbi so že veliko govorili, a malo povedali. Nasploh menim, da besede niso dovolj, kajti če bi bile, ne bi ustvarjal nobene glasbe več.˝

FREDERIC CHOPIN (1810-1849)

- rodil se je na poljskem podeželju

- tam se je začela tudi njegova glasbena pot

- tam je prvič doživljal glasbeno dediščino in se navezal nanjo

- pri somih letih je nastopil kot čudežni otrok- pianist in postal priznan koncertant

- ko mu je bilo dvanajst let je zapustil domovino, v katero se zaradi političnih razmer ni mogel več vrniti

- večino svojega kratkega življenja je deloval v Parizu

- na umetnikovo željo so njegovo srce po njegovi smrti naskrivaj prenesli na Poljsko

- komponirati je začel pri šestnajstih letih

- večino svojih del je namenil klavirju

- pomemben je za samospev

- je začetnik mojstrskih klavirskih skladb, v katerih je izrazil raznolika romantična razpoloženja, od bolečine do radosti, od nežnosti do junaštva, od salonske briljantnosti do pripadnosti poljski glasbi

- dela je poimenoval skladno s sporočili

- BALADE so dramatične glasbene pripovedi

- NOKTURNI rahločutna nočna glasba

- ETUDE z različnimi vsebinami poudarjajo izvajalske spretnosti

- VALČKE odlikujeta briljantnost in občudljivost

- MAZURKE in POLONEZE izražajo poljske glasbene korenine

FRANZ LISZT (1811-1886)

-rodil se je na Madžarskem

- zaradi svojega velikega daru je kmalu odšel v svet

- mudil se je domala v vseh tedanjih evropskih glasbenih središčih

- tudi on je bil čudežni otrok, ki je že s šestimi leti navduševal poslušalstvo na svojih klavirskih koncertih

- njegovo življenje je bilo pestro, polno dogodkov, potovanj in srečanj z umetniki

- na glasbenih turnejah je blestel z neprekosljivimi vrhunci klavirske virtuoznost

- dirigent in predsednik glasbene akademije v Budimpešti

- znano je, da je imel leta 1864 koncert v Rogaški Slatini

- rad se je vračal na dom svojega velikega prijatelja, zeta in skladatelja Richarda Wagnerja, v nemškem Bayreuthu, kjer je tudi umrl

- njegovo koncertiranje je bilo tesno povezano z njegovim skladateljskim delom

- njegov največji ustvarjalni dosežek so klavirske skladbe, pisal pa je tudi samospeve in orkerstralna dela

RAPSODIJA

- Franz Liszt je zaslužen za uveljavitev RAPSODIJE

- to je svobodna instrumentalna oblika, v katero so vtkani ljudski napevi

- čeprav je bila Lisztova domovina vsa Evropa, razodevajo MADŽARSKE RAPSODIJE povezanost z glasbenimi koreninami domovine

- v teh klavirskih skladbah je uporabil madžarske ciganske malodije, ritme in čustveno izraznost

- štirinajsto rapsodijo, ki jo je poimenoval MADŽARSKA FANTAZIJA je priredil za klavir in orkester

SIMFONIČNA PESNITEV

- na simfoničnem področju je FRANZ LISZT skupaj s francoskim skladateljem HECTORJEM BERLIOZOM (1803-1869) začetnik nove glasbene oblike, imenovane SIMFONIČNA PESNITEV

- zasnovana je na programski vsebin, k jo je orkester zvočno izraža ali slika

-Liszt je v svojih simfoničnih pesnitvah predstavil književne, likovne ali zgodovinske like

- v eni izmed njih je zvočno upodobil tudi klasično temo o Orfeju in Evridiki

- v nemškem okolju je zaživela simfonična pesnitev

RICHARD STRAUSS (1864- 1949)

- že v mladosti se je uveljavil kot izvrsten dirigent

- ob koncu stoletja, ko je bil star nekaj trideset let, je napisal svoje najboljše skladbe

- v vrsti Straussovih programskih del je dobila stalno mesto v svetovnih sporedih- poleg oper in samospevov- njegova simfonična pesnitev VESELE POTEGAVŠČINE TILLA EULENSPIEGLA

- skladatelj je uglasbil slavno nemško legendo o burkežu, ki je v različnih preoblekah neugnano norčuje iz svoje okolice. Kot potepuh skoči in naredi škodo branjevkam, ki prodajajo lončeno posodo, nato v meniški kuti posluša, kako so razburjene in se ponorčuje iz vernikov, kot vitez se dobrika dekletom, med ozkosrčnimi učenjaki povzroči zmedo. Burke e vrstijo vse dotlej, dokler ga ne zgrabijo biriči in obsodijo na smrt.

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

- nemški romantični skladatelj

- po očetu je podedoval pesniški dar

- po materi pa ljubezen do glasbe

- v enem svojih pisem je zapisal: ˝Tebi mama, veliko dolgujem; odkrila si neusahljiv vir čudovitih melodij, iz katerih vedno znova črpam obilje svojih glasbenih idej.˝

- svoja dela je oblikoval na temelju klasičnih oblik, v katere je vtkal romantično zasanjanost, bolečino in vznesenost. Tako je pisal sonate, kvartete, kvintete, koncerte in simfonije.

- prvo Schumannovo simfonijo je navdahnil verz V dolini nastaja pomlad, zato jo je poimenoval POMLADNA

- v njej pa ne izraža letnega časa, temveč čustva sreče ob težko pričakovani poroko z znamenito koncertno pianistko CLARO WIECK

- to je bila zveza dveh genialnih glasbenikov, ki sta po dolgotrajnem nasprotovanju Clarinega očeta končno uspela zaživeti skupaj

- Schumann je posvetil Clati svoje najlepše samospeve, povrhu pa je napisal veliko klavirskih skladb

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

- skladatelj, ki je nadaljeval s tradicijo klasicističnih glasbenih oblik romantičnih vsebin

- posebej je cenil Beethovna

- napisal je številne simfonije, koncerte, skladbe za komorne sestave, klavir, zbor in samospeve

- njegova najpomembnejša stvaritev je bila NEMŠKI REKVIEM (žalna maša), ki jo je posvetil materi in Robertu Schumannu

- rodil se je v revni družini v Hamburgu

- že zgodaj si je moral služiti kruh z glasbo

- postal je priznan pianist in na eni svojih koncertnih turnej je spoznal Roberta Schumanna

- pri njem j našel svoj drugi dom , z njegovo družino je bil tesno povezan vse do smrti

- večino svojega življenja je deloval na Dunaju, kjer je tudi pokopan

GUSTAV MAHLER (1860-1911)

- rodil se je na Moravske

- glasbeno se je šolal na Dunaju

- najbolj je znan po svojih simfonijah, čeprav so velik dosežek tudi njegove pesmi z orkestralno spremljavo

- je eden največjih dirigentov svojega časa deloval v številnih evropskih glasbenih hišah v New Yorku

- za nas je pomembno da je v sezoni 1881/82 dirigiral v ljubljanskem Deželnem gledališču in nastopil kot pianist na koncertu Filharmonične družbe