

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.151.5>

ДВОЙСТВЕННОСТЬ ПРИРОДЫ КОМПОЗИТОРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

Научная статья

Петров В.^{1,*}

¹ORCID : 0009-0001-6110-8272;

¹Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Москва, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (petrov_vladlen[at]inbox.ru)

Аннотация

Статья посвящена анализу двойственности природы эпохи романтизма и ее влияния на развитие творческой личности. На стыке исторических периодов классицизма и романтизма рассмотрены социокультурные условия времени и выделены наиболее ярко проявленные дихотомии: «индивидуальность – коллективность», «разум – эмоции», «индустриализация – природа», «свобода – ограничения», «традиции – новаторство», «реальность – воображение», повлекших изменение эстетических идеалов и художественных методов эмоциональной выразительности. Проанализирована природа двойственности личности композитора и отмечены коллизии между «вдохновением» и «ремеслом», «славой» и «сотрудничеством», «поддержкой» и «критикой», «влиянием» и «оригинальностью», «свобода» и «ограничения», «доступностью» и «элитарностью», «социальным влиянием» и «политической позицией», «финансовой поддержкой» и «творческой свободой», «финансовым успехом» и «творческой целостностью», в основе которых находится внутренний конфликт между необходимостью следования традиционным формам изложения музыкального материала и потребностью во внедрении и реализации в творчестве революционных идей при его изложении. Рассмотрен симбиоз противоречий эпохи и композитора, отраженных в музыкальном произведении и реализуемых посредством специфического набора средств художественного воплощения.

Ключевые слова: двойственность, дихотомия, романтизм, музыкальное искусство, композитор.

THE DUALITY OF THE ROMANTIC COMPOSER'S NATURE

Research article

Petrov V.^{1,*}

¹ORCID : 0009-0001-6110-8272;

¹The Moscow State Tchaikovsky Conservatory, Moscow, Russian Federation

* Corresponding author (petrov_vladlen[at]inbox.ru)

Abstract

The article is dedicated to the analysis of the duality of the nature of the Romanticism era and its influence on the development of creative personality. At the junction of the historical periods of classicism and romanticism the socio-cultural conditions of the time are examined and the most pronounced dichotomies are highlighted: "individuality – collectivity", "reason – emotions", "industrialization – nature", "freedom – restrictions", "tradition – innovation", "reality – imagination", which led to changes in aesthetic ideals and artistic methods of emotional expression. The nature of the duality of the composer's personality is analysed and the collisions between "inspiration" and "craft", "fame" and "collaboration", "support" and "criticism", "influence" and "originality", "freedom" and "limitations", "accessibility" and "elitism", "social influence" and "political position", "financial support" and "creative freedom", "financial success" and "creative integrity" are noted, which are based on the internal conflict between the necessity to follow the traditional forms of presentation of musical material and the need to introduce and fulfil in creativity revolutionary ideas in its presentation. The symbiosis of the contradictions of the epoch and the composer reflected in the musical work and realised through a specific set of means of artistic embodiment is discussed.

Keywords: duality, dichotomy, romanticism, musical art, composer.

Введение

Противоречивость [1, С. 371] в искусстве проявляется в синтезе различных художественных стилей, взглядов, форм, столкновении противоречащих друг другу музыкальных образов, задействовании в сюжетах деструктивных элементов. Все эти коллизии, которые по-разному раскрываются в историческом контексте, с одной стороны, бросают вызов устоявшимся нормам и традициям, вызывая напряжение и противоречия в слушательском опыте, а с другой стороны – подталкивают художников к поиску новых путей в творчестве и расширению возможностей выражения. Следует отметить, что начало XVIII века ознаменовалось серьезными историческими, политическими, социальными и культурными потрясениями, приведшее к кардинальному изменению в сознании людей, что оказало значительное влияние на искусство и дало толчок к рождению новой эпохи – романтизму [2].

Изучение столь сложного социально-культурного явления как музыкальное искусство посредством дихотомического ряда сопряжено с выбором наиболее точных характеристик, обладающих концептуальной ясностью и контекстуальной релевантностью.

Вопросам изучения дихотомий в искусстве посвящены отдельные научные работы, в которых отражены некоторые аспекты противоречий между автором и исполнителем композиций [3], различных сторон музыкального творчества

[4], [5], а также личностного осмысления музыкального произведения при его создании, воплощении и слушательском восприятии [6]. Небольшой круг исследований в области природы двойственности творческой личности в условиях смены исторических условий, кардинальных изменений в общественном сознании и социальном развитии сопряжен, в большей степени, с необходимостью использования полидисциплинарного подхода.

Перечисленные коллизии вызвали исследовательский интерес и обусловили выбор цели данной работы – вычленение наиболее существенных дуалистических компонентов, возникающих при создании музыкального произведения: эпоха романтизма – композитор. В исследовании использованы философские, исторические, социологические, аналитические методы в совокупности с междисциплинарным подходом, позволяющие осветить понимание двойственности природы композитора эпохи романтизма, а также его влияние на музыкальное искусство.

Предпосылки

Природу человеческого бытия и первопричину двойственности многие века исследуют философы, историки, теологи, физики — ученые различных областей науки. Система взглядов, посредством которой описывается порядок взаимодействия природы и человека, а также эволюция человеческого сознания, достаточно вариативна. В классическом подходе ученые выделяют теорию дуализма [7], (основателями: Аристотель, Декарт Рене, Вольф Христиан, Локк Джон, Юм Давид), согласно которой двойственный (от лат. *dualis* – ...в котором соединяются два различных качества, часто противоречащих друг другу [8]) характер присущ природе всего мироздания и проявляется в различных аспектах реальности. Осмысление феномена двойственности и особенности его художественного претворения в музыкальном искусстве посвящена данный этап исследования.

Двойственный характер любого явления приводит к возникновению противоречий (категория, выражающая в диалектике внутренний источник всякого движения, корень жизненности, принцип развития [1, С. 113]), которые являются с одной стороны отражением многогранности одного и того же явления, с другой стороны – отображает сложность мира и разнообразие точек зрения, которые оценивают явления и могут сосуществовать параллельно друг другу. При этом двойственность присуща любому материальному и нематериальному объекту, выделяет в них два начала, две противоположные части или категории, т.н. дихотомии (от греч. *dichotomie* – «разделение на две части» [1, С. 134]), отражающие внутреннее противоречие и не допускающие промежуточных состояний. Таким образом, противоречия подчеркивают сложность и разнообразие взаимодействующих сторон, а дихотомия отражает имманентное разделение категории на две составляющие. Выделение двойственности в любой сложной системе или явлении всецело зависит от цели исследования и основывается на принципах четкого разделения феномена на два противоположных, но взаимосвязанных аспекта, которые полностью охватывают рассматриваемый объект таким образом, что изменения в одной части приводят к модификации в другой.

Природа противостояний является фундаментальным аспектом философии диалектики, которая утверждает, что в мире существует постоянное присутствие противоречий и их разрешение является движущей силой развития, и позволяет проследить эволюцию художественных стилей, основанных на отрицании предыдущих идеалов и выдвигании новых.

Основная часть

Эпоха романтизма ознаменовалась бурными революционными движениями, вызванными конфликтами и противоречиями между монархическими и республиканскими принципами организации общества, аристократией и буржуазией, традициями классицизма и новыми веяниями просвещения, церковными канонами и мировоззрением светского общества. Их разрешение привело к социально-политическим и экономическим изменениям в обществе, что создало благоприятную среду для развития культуры и искусства [9].

Исторические, политические, социальные и эстетические нормы эпохи определяют границы для реализации художественного замысла автора, одновременно являясь источником культурного вдохновения и наполняя его противоречиями, основные из которых, на наш взгляд, находятся в следующих плоскостях.

Промышленная революция, развитие новых технологий привели к изменениям в структуре общества, преобразению городов и сел, рационализации многих аспектов жизни и деятельности человека, в то время как естественная потребность индивидуума в единении с природой, идеализация ее красоты и естественности окружающего мира привели к возникновению противоречий между **«индустриализацией»** и **«природой»**.

Очерченные эпохой нормы в контексте политических, социальных, культурных проявлений, воплощение творческих замыслов в рамках четко определенных границ с одной стороны, и потребность в самопроявлении, реализации индивидуальности, а также возникшие возможности экспериментирования с новыми приемами художественного выражения с другой стороны, позволяют выделить два противопоставления: **«ограничения»** – **«свобода»**, **«традиции»** – **«новаторство»**.

Социальные изменения привели к значительной трансформации в понимании личности и ее роли в обществе, что привело к смещению акцента главного действующего лица от «социума» к «персоне». Как следствие, фокус внимания с национальных традиций и фольклора переместился к чувственности, эмоциям личности, ярко проявив противоречие **«коллективное»** – **«индивидуальное»**. Бытие человека в объективной реальности рационализма и материализма, опора на логику, науку контрастировало с его стремлением к поиску источников вдохновения в иллюзорной сфере идеализированных образов и взаимоотношений выделили следующие противостояния: **«реальность – воображение»**, **«разум – эмоция»**.

В романтизме, как в художественном, так и в музыкальном, ставились под сомнения не только строгие формы и правила классицизма, но и акцентировалось внимание на аспектах человеческого опыта, которые ранее не имели такого значения, поднимались вопросы, связанные с человеческой эмоциональностью и восприятием окружающего мира, подчеркивалась значимость субъективного опыта как основного источника творческого вдохновения. Эпоха стала отражением реакции индивида на культурные изменения и социальные трансформации своего времени,

внутреннего мира и эмоционального отклика личности. Романтизм утверждал самоценность духовно-творческой жизни, стремясь осветить личное и субъективное измерение человеческого существования, противопоставляя его объективным и рациональным подходам классицизма.

Двойственность, присущая личности композитора, обусловлена присутствием в индивидууме симбиоза профессиональных качеств, созданных уникальным сочетанием личностных и наработанных образованием характеристик, и творческой чувствительности к окружающему миру.

Так, музыкант, при наличии таланта, который является сугубо личностной характеристикой и включает творческое видение и воображение, необыкновенное чувство мелодии, ритма и гармонии, способность создавать и развивать оригинальные музыкальные идеи, в процессе образовательной деятельности должен развить техническое мастерство, глубокое познание музыкальной теории, гармонии, контрапункта, композиции и показать высокий уровень владения инструментом. Переплетение выделенных персональных особенностей (личностных и наработанных) формируют профессиональные качества композитора.

В свою очередь, творческая восприимчивость личности совершенствуется посредством развития интеллектуальную любознательность, интереса к различным музыкальным стилям и жанрам, способности анализировать и интерпретировать музыкальные произведения, что развивают эмоциональную чувствительность композитора и позволяет глубже понимать человеческие эмоции и выражать их через музыку. Вкупе профессиональные качества и творческая чувствительность создают гармоничную личность музыканта.

К необходимым качествам композитора можно также отнести дисциплину и целеустремленность, необходимость долгих часов практики, высокую концентрацию и внимание к деталям.

В рамках исследования рассмотрены и классифицированы основные противоречия, характеризующие различные стороны деятельности творческой индивидуальности. Расхождения объединены в четыре группы в соответствии с их основными аспектами: **творческими, межличностными, социальными и финансовыми.**

Первая группа разногласий, относящаяся к творческим аспектам, связана с индивидуальными способностями и потребностями, а также проявлением творческого потенциала личности и может быть раскрыта через следующие противопоставления:

— в процессе создания уникального произведения композитором используются новые концепции, идеи, оригинальные для своего времени приемы и музыкальные формы. В то же время творец опирается на существующие музыкальные традиции и, в некоторых случаях, пытается их сохранить, что приводит к дихотомии «традиции – новаторство» (как, например, введение в традиционный четырехчастный цикл Симфонии № 9 Л. ван Бетховеном [10]) хоровой части с текстом «Оды к радости» Ф. Шиллера – инновационный шаг в симфонической музыке; использование строгой классической формы четырехчастного сонатно-симфонического цикла [11] в сочетании с национальным фольклором и романтическим психологизмом И. Брамсом являет собой пример сохранения традиционных музыкальных форм и идей эпохи романтизма;

— музыка предоставляет композиторам пространство для внутренней спонтанности и эмоциональной выразительности. При этом традиции эпохи классицизма устанавливают границы экспрессивности в композиции, что создает противостояние **«свобода – ограничения»**;

— создание музыкального произведения является сложным и многогранным процессом, который требует задействования как интуитивных, так и ремесленных ресурсов. В то время как вдохновение и прилив творческих сил играют решающую роль в генерировании музыкальных идей, профессиональные навыки, трудолюбие и упорство необходимы для их превращения в осмысленную и завершенную композицию. Таким образом, возникает дихотомия **«вдохновение – ремесло»**;

Вторая группа противоречий связана с межличностными аспектами, взаимодействием и взаимоотношениями людей — их коммуникациями, конфликтами, сотрудничеством и т.д., где нами выделены следующие позиции:

— совместные композиторские проекты иногда приводят к возникновению неявных конкурентных отношений, скрытых личных амбиций, стремления к признанию. Яркими примерами таких проектов являются «Могучая кучка» [12] и французская «Шестерка» [13], в которых стремление к славе и признанию создали условия для соперничества между музыкантами. В подобных творческих союзах возникают противоречия между сложившимся **«сотрудничеством»** и стремлением к индивидуальной **«славе»**;

— композиторы нуждаются в поддержке на всем протяжении создания и представления композиций общественности. При этом возникает публичная оценка и конструктивная критика результатов, к которой музыканты должны быть открыты. Данное противостояние позволяет выделить дихотомию **«поддержка – критика»**. При этом чрезмерная поддержка может подавить рост, а чрезмерная критика привести к демотивации;

— композиторы, стремясь создать уникальное и оригинальное творение, при этом неизбежно подвержены влиянию творчества других музыкантов. Они могут попадать в творческую зависимость и подражать мэтрам. Так отражается противоречие между **«влиянием»** и **«оригинальностью»**.

Третья группа противоречий отражает социальные аспекты деятельности и включает в себя вопросы справедливости, неравенства, социокультурных норм и ценностей, а также проблемы общественного развития:

— с помощью музыки композиторы поднимают общественные проблемы, отражают личностную позицию по сложившимся социальным и политическим реалиям, в то же время эта позиция может не совпадать с целевой аудиторией, что приведет к игнорированию посыла и, как следствие, возникновению дилеммы между **«социальным влиянием»** и **«политической позицией»**;

— исторически сложилось, что классическая музыка в большей степени ассоциировалась с элитой общества, что ограничивало доступ к ней широкой аудитории. Со временем композиторы стремились повысить популярность своих произведений посредством использования жанров камерной инструментальной музыки. Расширение возможностей донесения композиций до слушателей помогает привлечь более широкую аудиторию, которая, при этом, не всегда в

полной мере может оценить ее художественную ценность, что формирует противоречие между «**доступностью**» и «**элитарностью**»;

Наконец, *четвертая группа* противоречий, относящаяся к финансовым аспектам и рассмотрена в следующих сопоставлениях:

— противоречие между «**финансовым успехом**» и «**творческой целостностью**» возникает, когда рыночные силы и творческие амбиции вступают в конфликт. Композиторы могут оказаться перед дилеммой: либо создавать музыку, которая удовлетворяет потребности широкой аудитории и приносит доход, либо придерживаться своих творческих идей, рискуя ограничением коммерческого успеха. В связи с этим нередко для композиторов источником основного дохода становится какая-то другая деятельность: например, для Ф. Листа — концертная [14], для Г. Берлиоза — музыкально-критическая [15];

— противоречие между «**творческой свободой**» и «**финансовой поддержкой**» вытекает из зависимости композитора от поддержки мецената, что в период до XX века было очень распространено и являлось доминирующим явлением.

Заключение

Культурное наследие романтизма представляет собой сложное переплетение противоречивых идей и эмоций, которые отражают как восстание против установленных норм, так и поиск новых форм самовыражения и понимания человеческого опыта.

Противоречия, которые возникли в обществе и предшествовали социальным изменениям, дали простор музыкантам, художникам, писателям и философам для выражения своих замыслов посредством как использования канонов уходящего и привнесением новых революционных идей. Творческие реализации в этот период отличаются невероятным симбиозом противоречий, где каждый художник по-своему решает возникающие перед ним задачи.

Результатом исследования является обоснование многоплановости персоны композитора, поскольку становление его характера происходит под воздействием противоречий эпохи, социальных факторов, времени, культурного происхождения. Поэтому, композитору присущи как выделенные индивидуальные противоречия (раскрытые через **творческие, межличностные, социальные и финансовые аспекты**), так и противопоставления, связанные с отмеченными ранее конфликтами эпохи («**свобода – ограничения**», «**традиции – новаторство**»).

Таким образом, выделенные и рассмотренные противоречия личности и эпохи позволяют раскрыть аспекты творческой деятельности композитора, что способствует более глубокому пониманию сложности человеческого опыта и раскрытию его в музыкальном творении.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Сообщество рецензентов Международного научно-исследовательского журнала
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.151.5.1>

Conflict of Interest

None declared.

Review

International Research Journal Reviewers Community
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.151.5.1>

Список литературы / References

1. Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя, П.Ф. Юдина. — М.: Политиздат, 1963. — 544 с.
2. Михайлов А.В. Эстетика немецких романтиков / А.В. Михайлов. — М.: Искусство, 1987. — 736 с.
3. Приходовская Е.А. Дуальная природа продуцирующего сознания при возникновении музыкального произведения: межвременной тандем «композитор-исполнитель» / Е.А. Приходовская, А.А. Окишева // Вестник Томского университета. Культурология и искусствоведение. — 2024. — № 53. — С. 204–209.
4. Грохотов С.В. О дихотомии «мужского» и «женского» в Пятой сонате Скрябина (на примере мотивной метрики) / С.В. Грохотов // Научный вестник Московской консерватории. — 2019. — № 3 (38). — С. 28–45.
5. Козовчинская Е.А. Дихотомия авторского начала в опере С. Низаметдинова «Memento»/ Е.А. Козовчинская // Вестник Башкирск. ун-та. — 2011. — Т. 16. — № 1. — С. 91–94.
6. Мозгот В.Г. К проблеме дихотомии в музыкальном мире человека / В.Г. Мозгот, С.А. Мозгот // Studiiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică. — 2019. — Т. 35. — № 2. — С. 21–24.
7. Комаров А.И. Дуализм и проблема творчества: от Аристотеля до Декарта / А.И. Кудрявцев // Экономические и социально-гуманитарные исследования. — 2016. — № 2 (10). — С. 26–28.
8. Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка в 2 т / Т.Ф. Ефремова. — М.: Русский язык, 2000. — 1088 с.
9. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии / Н.Я. Берковский. — СПб.: Азбука-классика, 2001. — 512 с.
10. Beethoven L.V. Symphonie Nr. 9 in d op. 125 / L.V. Beethoven. — Barenreiter Urtext, 1999. — 337 p.
11. Brahms J. Symphonie Nr. 1 c-moll opus 68. Herausgegeben von Robert Pascall. G.Henle Verlag / J. Brahms. — München, 1996. — 198 s.
12. Крюков А.Н. Могучая кучка / А.Н. Крюков. — Лениздат, 1977. — 272 с.
13. Дюмениль Р. Современные французские композиторы группы «Шести» / Р. Дюмениль. — Л.: Музыка, 1964. — 132 с.
14. Ильясова Д.Д. Особенности фортепианного виртуозного стиля Ференца Листа / Д.Д. Ильясова // Проблемы Науки. — 2022. — № 9 (178). — С. 101–105.

15. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке / Г. Берлиоз. — М.: Музыка, 1972. — 840 с.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Filosofskij slovar [Philosophical Dictionary] / Ed. by M.M. Rozental, P.F. Yudin. — М.: Politizdat, 1963. — 544 p. [in Russian]
2. Mihajlov A.V. Estetika nemeckih romantikov [Aesthetics of the German Romantics] / A.V. Mihajlov. — М.: Iskusstvo, 1987. — 736 p. [in Russian]
3. Prihodovskaya E.A. Dual'naya priroda produciruyushchego soznaniya pri vzniknovenii muzykal'nogo proizvedeniya: mezhvremennoj tandem «kompozitor-ispolnitel» [The dual nature of the producing consciousness at the emergence of a musical work: intertemporal tandem "composer-performer"] / E.A. Prihodovskaya, A.A. Okisheva // Vestnik Tomskogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie [Bulletin of Tomsk University. Cultural Studies and Art History]. — 2024. — № 53. — P. 204–209. [in Russian]
4. Grohotov S.V. O dihotomii «muzhskogo» i «zhenskogo» v Pyatoj sonate Skryabina (na primere motivnoj metriki) [On the dichotomy of 'masculine' and 'feminine' in Scriabin's Fifth Sonata (on the example of motive metrics)] / S.V. Grohotov // Nauchnyj vestnik Moskovskoj konservatorii [Scientific Bulletin of the Moscow Conservatoire]. — 2019. — № 3 (38). — P. 28–45. [in Russian]
5. Kozovchinskaya E.A. Dihotomiya avtorskogo nachala v opere S. Nizametdinova «Memento» [Dichotomy of the author's beginning in S. Nizametdinov's opera 'Memento'] / E.A. Kozovchinskaya // Vestnik Bashkirsk. un-ta [Bulletin of Bashkir University]. — 2011. — Vol. 16. — № 1. — P. 91–94. [in Russian]
6. Mozgot V.G. K probleme dihotomii v muzykal'nom mire cheloveka [To the problem of dichotomy in the human musical world] / V.G. Mozgot, S.A. Mozgot // Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică [Studies in Art History: history, theory, practice]. — 2019. — Vol. 35. — № 2. — P. 21–24. [in Russian]
7. Komarov A.I. Dualizm i problema tvorcestva: ot Aristotelya do Dekarta [Dualism and the Problem of Creativity: from Aristotle to Descartes] / A.I. Kudryavcev // Ekonomicheskie i socialno-gumanitarnye issledovaniya [Economic and Socio-Humanitarian Studies]. — 2016. — № 2 (10). — P. 26–28. [in Russian]
8. Efremova T.F. Novyj tolkovo-slovoobrazovatelnyj slovar russkogo yazyka v 2 t [New explanatory and explanatory dictionary of the Russian language in 2 vol] / T.F. Efremova. — М.: Russian Language, 2000. — 1088 p. [in Russian]
9. Berkovskij N.Ya. Romantizm v Germanii [Romanticism in Germany] / N.Ya. Berkovskij. — SPb.: Azbuka-klassika, 2001. — 512 p. [in Russian]
10. Beethoven L.V. Symphonie Nr. 9 in d op. 125 / L.V. Beethoven. — Barenreiter Urtext, 1999. — 337 p.
11. Brahms J. Symphonie Nr. 1 c-moll opus 68. Herausgegeben von Robert Pascall [Symphony No. 1 in C minor, opus 68, edited by Robert Pascall]. G. Henle Publishing House / J. Brahms. — Munchen, 1996. — 198 p. [in German]
12. Kryukov A.N. Moguchaya kuchka [Mighty bunch] / A.N. Kryukov. — Lenizdat, 1977. — 272 p. [in Russian]
13. Dyumenil R. Sovremennye francuzskie kompozitory gruppy «Shesti» [Contemporary French composers of the 'Group of Six'] / R. Dyumenil. — L.: Muzyka, 1964. — 132 p. [in Russian]
14. Ilyasova D.D. Osobennosti fortepiannogo virtuoznogo stilya Ferenca Lista [Features of Franz Liszt's piano virtuoso style] / D.D. Il'yasova // Problemy Nauki [Problems of Science]. — 2022. — № 9 (178). — P. 101–105. [in Russian]
15. Berlioz G. Bolshoj traktat o sovremennoj instrumentovke i orkestrovke [A great treatise on modern instrumentation and orchestration] / G. Berlioz. — М.: Музыка, 1972. — 840 p. [in Russian]