

Музыка России в XIX веке

Для России XIX век стал эпохой формирования национальной музыкальной школы. В предыдущем столетии высокого уровня развития достигла только хоровая духовная музыка; традиции же оперной, камерно- вокальной и симфонической музыке сложились в новом веке. На этот процесс решающее влияние оказали, с одной стороны, западноевропейская культура, а с другой - русский фольклор.

* Русские композиторы стали выезжать за границу. Там они общались с видными мастерами музыкального искусства, а главное – получали европейское музыкальное образование. Приобщение к европейской культуре не только повысило профессиональный уровень русских композиторов и исполнителей, но и помогло им глубже понять традиции национальной музыки.
* В XIX столетии в России утвердились европейские нормы концертной жизни. Это связано, прежде всего, с основанием Русского музыкального общества (1859). Его деятельность носила просветительский характер. Устраивались регулярные концерты, проводились конкурсы на лучшее музыкальное произведение и.т.д.. В стане была создана система музыкального образования европейского типа. В Петербурге (1862г.) и Москве (1866г.) открылись консерватории.
* В XIX веке огромное внимание уделялось изучению фольклора. Русские композиторы считали народную музыку источником вдохновения. Они собирали народные песни и часто использовали их в своих произведениях, при этом не теряя своеобразия собственного музыкального языка.

Для русской музыкальной культуры первой половины XIX характерно повышенное внимание к опере и камерной вокальной музыке. Серьёзный интерес к симфонии появился лишь во второй половине столетия. Особенно популярны были программные симфонические произведения, в том числе симфоническая миниатюра.

Итак, кто же из композиторов стоял у истоков Русской композиторской школы ?

Михаил Иванович Глинка (1804-1957г.) , получив серьёзное музыкальное образование в Европе, сумел первым глубоко осознать особенности русской национальной музыки. Композиторское мастерство Глинки ярче всего проявилось в двух операх- «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила». Он создал образцы национальной русской оперы- героико-эпическую оперу и оперу- сказку. «Жизнь за царя» написана на историко- патриотический сюжет. Композитор обратился к событиям начала XVII века- борьбе русского народа против польских завоевателей. Опера- сказка «Руслан и Людмила» написана на сюжет одноимённой поэмы А.С. Пушкина. В создании образа большую роль играет оркестр. Интересны работы Глинки в области симфонической и камерно- вокальной музыки. Многие известные романсы, например «Я, здесь, Инезилья»,

«Я помню чудное мгновенье» написана на стихи Пушкина. На слова Н.В. Кукольника композитор создал цикл из 12 романсов «Прощание с Петербургом», а также знаменитый роман «Сомнение», который любил исполнять выдающийся русский певец Ф.И. Шаляпин. Романсы Глинки отличаются исключительной мелодической красотой. Для оркестра Глинка написал симфонические увертюры – «Комаринская», «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде». Пьеса для оркестра «Вальс- фантазия» подготовила появление симфонических вальсов П.И. Чайковского. Благодаря творчеству Глинки русская музыкальная школа достигла признания в Европе. Творчество П.И. Чайковского – ярка страница в истории не только отечественного, но и зарубежного музыкального искусства. В творческом наследии композитора – 6 симфоний (не считая программной симфонии «Манфред»). Чайковский стал первооткрывателем жанра инструментального концерта в русской музыке.

Самые известные сочинения- Первый фортепианный концерт (1875г.), концерт для скрипки (1878г.) и Вариации на тему рококо (1876г.). Музыка этих произведений полна света, радостной энергии и внутреннего благородства. Одно из центральных мест в опере принадлежит опере. Всего Чайковский создал 10 опер, две из которых- «Евгений Онегин» (1878г.) и «Пиковая дама» (1890г.) считаются лучшими образцами музыкальной драмы в русской музыке. П.И. Чайковский изменил отношения к музыкальному содержанию балета. Чудесная музыка «Лебединого озера» (1876г.), «Спящей красавицы» (1889г.) и «Щелкунчика» (1892г.) и в наши дни вызывают восхищения.

Значительное место в творчестве Чайковского занимают романсы (написано более 100).

Романсы композитора – маленькие драматические пьесы . Чайковский первый русский композитор получивший широкое признание за рубежом. Его гастроли проходили в странах Европы и США. Чайковский был избран членом- корреспондентом французской Академии изящным искусств и почётным доктором Кембриджского университета Великобритании.

Модест Петрович Мусоргский. (1839-1881г.)

Оперы «Борис Годунов» (1869г.), «Хованщина» (1872г.), «Сорочинская ярмарка»

- стали значительным явлением в русской музыке.

Александр Сергеевич Даргомыжский. (1813- 1869г.)

К лучшим произведениям Даргомыжского относится опера «Русалка» (1855г.) и незаконченная опера «Каменный гость» (1866-1869г.). В творчестве композитора центральное место занимают романсы. (Свыше 100 романсов.). Самые известные

-«Я вас любил (на стихи А.С. Пушкина), «И скучно и грустно», «Мне грустно» (на стихи

М.Ю.Лермонтова).

Милий Алексеевич Балакирев (1836 или 1837 – 1910)

В развитии отечественного музыкального искусства XIX столетия особую роль сыграл

М.А. Балакирев. Он был основателем и руководителем творческого содружества русских композиторов, которое вошло в историю музыки как Балакиревский кружок, или «Могучая кучка».Систематические собрания кружка превратились в школу композиторского мастерства. В 1862г. Балакирев стал одним из основателей и руководителем Бесплатной музыкальной школы. Основной целью организаторов было приобщение широкой публики к музыкальному искусству. В собственном композиторском творчестве Балакирев отдавал предпочтение инструментальной музыке.

В сочинениях для симфонического оркестра он обращался к фольклору .

Александр Порфирьевич Бородин (1833 – 1887г.)

Бородин – автор оперы «Князь Игорь», трёх симфоний ,камерно- инструментальных и фортепианных произведений, романсов и песен. Опера «Князь Игорь»стала образцом русского оперного стиля, в котором историческая правда сочетается с глубоким драматизмом и проникновенной лирикой. Бородин работал над этим сочинением 18 лет, но так и не закончил его: внезапная смерть оборвала труд. Оперу завешили друзья Бородина – Римский – Корсаков и Глазунов.

Николай Андреевич Римский – Корсаков (1844 – 1908г.)

Основу творческого наследия составили оперы многие из которых написаны по произведениям русских писателей. Наиболее известны – «Псковитянка» (1872г.),

«Майская ночь» (1879г.), опера – сказка «Снегурочка» (1881г. по пьесе Островского),

опера – балет «Млада» (1890г.), «Ночь перед Рождеством» (1895г. по Гоголю), опера – былина «Садко» (1897г.). Римский – Корсаков обращался и к внутреннему миру человека. Камерная опера «Моцарт и Сальери» (1897г. по пьесе Пушкина – одно из наиболее глубоких произведений автора. В опере сказка «О царе Салтане» (1900г. по Пушкину) композитор прибегает к стилизации под народный жанр. Римский – Корсаков

написал около 80 романсов для голоса и фортепиано на стихи А.С. Пушкина, А.К. Толстого и других русских поэтов. Как дирижёр Римский – Корсаков с 1874г. руководил симфоническими оркестрами, а позднее оперными спектаклями.

Говоря о музыкальной культуре XIX века нельзя не отметить братьев Антона и Николая Рубинштейнов. Их исполнительская и педагогическая деятельность способствовала тому, что в русской культуре утвердились европейские традиции концертной жизни и музыкального образования. Антон Рубинштейн – блестящий пианист – виртуоз. Он основатель и директор Петербургской консерватории с 1861 года.

Николай Рубинштейн известен как пианист, дирижёр и педагог. Он стал основателем и первым директором Московской консерватории (1866г.)……………………

Театральная жизнь России в XIX веке.

В начале XIX века сложилась сеть русских Императорских театров, которые управлялись

«министерством двора Его Императорского Величества». В подчинении двора было 3 театра в Петербурге – Александрийский, Мариинский и Михайловский – и 2 в Москве-

Большой и Малый.

С появлением пьес А.Н. Островского, И.С. Тургенева, прозы Ф.М. Достоевского поэзия Некрасова в русскую культуру пришёл реализм. Актёрское искусство изменялось вместе с драматургией, ломая старые представления о том, что такое правда на сцене. 16 ноября 1859 года был день премьеры в Малом театре пьесы «Гроза» Островского. Вокруг спектакля разразилась буря. Первой исполнительницей роли Катерины была прекрасная актриса Л.П. Никулина – Косицкая. С пьесами Островского на сцену ворвалась стихия русской жизни, новый, сочный и современный язык. В пьесах Островского актёры Малого блистали на протяжении всех последующих десятилетий. Г.Н. Федотова,

М.Н. Ермолова – замечательные актрисы малого тиара. Русские артисты первой половины XIX века М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин остались в памяти потомков как фигуры из легенды. Щепкин сыграл почти 600 ролей в пьесах Шекспира,

Мольера, Гоголя, Островского и Тургенева. Он одним из первых начал утверждать реализм в русском театре, он создал правду на русской сцене.

Мочалов – прямая противоположность Щепкину. Он играл главные роли в пьесах русской и западной драматургии – Гамлета Шекспира, Карла Моора в драме Шиллера «Разбойники», Чацкого в «Горе от ума». В постановках пьес русские актёры создали образы, вошедшие в историю театрального искусства. Публика восхищалась Екатериной Семёновой, Алексеем Яковлевым. Эти актёры совершенно перевоплощались в представляемое лицо. Постепенно Малый театр стал специализироваться на драматических постановках, а Большой на опере и балете.

Большой Петровский театр 1825-1853 гг.

Открытие Большого Петровского театра 6 января 1825 года было обставлено очень торжественно. Зрители, посетившие в тот вечер новый театр, были потрясены благородством архитектурного замысла и его воплощением, невиданными масштабами здания, красотой отделки его зрительного зала.

Писатель Сергей Аксаков вспоминал: *"Большой Петровский театр, возникший из старых, обгорелых развалин... изумил и восхитил меня... Великолепное громадное здание, исключительно посвященное моему любимому искусству, уже одной своею внешностью привело меня в радостное волнение..."*

Перед началом спектакля публика вызвала на сцену строителя театра Осипа Бове и наградила его аплодисментами.

В день открытия театра был показан пролог "Торжество муз" <javascript:OpenIt1()> А. Алябьева и А. Верстовского, аллегорически изображавший, как Гений России при помощи муз из развалин сгоревшего театра создал новый прекрасный храм искусства - Большой Петровский театр. В прологе были заняты лучшие актеры труппы: Гения России исполнял знаменитый трагик Павел Мочалов, бога искусств Аполлона - певец Николай Лавров, музы Терпсихоры - ведущая танцовщица Фелицата Виржиния Гюллень-Сор <javascript:OpenIt2()>. После антракта был показан балет Фердинанда Сора "Сандрильона". *"Блеск костюмов, красота декораций, словом, все театральное великолепие здесь соединилось, как равно и в прологе*, - писал музыкальный критик В. Одоевский. Чтобы доставить "равное удовольствие всем жителям Москвы", дирекция театра решила повторить этот спектакль на следующий день.

Пасмурным морозным утром 11 марта 1853 года по неизвестной причине в театре начался пожар. Пламя мгновенно охватило все здание, но с наибольшей силой огонь бушевал на сцене и в зрительном зале. "Страшно было смотреть на этого объятого огнем гиганта, - описывал пожар очевидец. - Когда он горел, нам казалось, что перед глазами нашими погибал милый нам человек, наделявший нас прекраснейшими мыслями и чувствами..."

Двое суток боролись москвичи с пламенем, а на третьи здание театра напоминало развалины римского Колизея. Останки здания тлели еще около недели. В огне безвозвратно погибли театральные костюмы, собиравшиеся с конца XVIII века, превосходные декорации спектаклей, архив труппы, часть нотной библиотеки, редкие музыкальные инструменты.

"Есть события в России, которые быстротой и величием изумляют современников и представляются в виде чудес отдаленному потомству - писали "Московские ведомости" 17 января 1825 года - Такая мысль естественно рождается в душе Россиянина при каждом происшествии, приближающим отечество наше к среде держав Европейских, такая мысль возникает в душе при взгляде на Большой Петровский театр, как феникс из развалин возвысивший стены свои в новом блеске и великолепии".
Проект здания театра, составленный профессором А. Михайловым, был утвержден императором Александром I в 1821 году, а строительство его было поручено архитектору Осипу Бове <javascript:OpenIt3()>.

Один из крупнейших театров Европы, был сооружен на месте сгоревшего театрального здания, но фасадом был обращен на Театральную площадь...

Большой театр 1856-1917 гг.

20 августа 1856 года восстановленный А.Кавосом Большой театр был открыт в присутствии царской семьи и представителей всех государств оперой В.Беллини "Пуритане" в исполнении итальянской труппы. Московский балет этого периода обязан своими удачами таланту француза Мариуса Петипа, поселившемуся в Петербурге. Хореограф неоднократно приезжал в Москву для постановки спектаклей. Самой значительной из его московских работ стал "Дон Кихот" Л.Минкуса, впервые показанный в 1869 году. Московскую редакцию этого балета Петипа перенес впоследствии на петербургскую сцену.

Большое значение для развития исполнительской культуры имело творчество П.Чайковского. Дебюты композитора в оперной музыке - "Воевода" (1869) и балетной - "Лебединое озеро" (1877) состоялись на сцене Большого театра. Здесь получила свое настоящее рождение опера "Евгений Онегин" (1881), первая проба на большой сцене после Консерваторской постановки 1879 года; впервые увидела свет опера "Мазепа" (1884), одна из вершин оперного творчества композитора; окончательная редакция оперы "Кузнец Вакула", получившая в спектакле 1887 года новое название "Черевички". Кстати, премьера "Черевичек" в Большом театре 19 января 1887 года стала и дебютом Чайковского за пультом оперного дирижера.

Памятным спектаклем в летописи театра стало первое исполнение 16 декабря 1888 года народной драмы И.Мусоргского "Борис Годунов". Первой из опер Н.Римского-Корсакова свет рампы Большого театра увидела "Снегурочка" (1893), а затем - "Ночь перед Рождеством" (1898). В том же 1898 году театр впервые показал зрителям оперу А.Бородина "Князь Игорь", а через два года любители хореографического искусства познакомились с балетом А.Глазунова "Раймонда".

С расширением русского репертуара осуществлялись одновременно и постановки лучших произведений зарубежных композиторов. К ранее поставленным операм добавились "Риголетто", "Аида", "Травиата" Дж.Верди, "Фауст" и "Ромео и Джульетта" Ш.Гуно, "Кармен" Ж.Бизе, "Тангейзер", "Валькирия", "Лоэнгрин" Р.Вагнера и др.

Оперная труппа театра конца XIX - начала XX века насчитывает многих выдающихся певцов. Среди славных имен прошлых лет - Евлалия Кадмина, Антон Барцал, Павел Хохлов, Надежда Салина, Иван Грызунов, Маргарита Гунова, Василий Петров и др. На сцене театра в эти годы появляются певцы, имена которых становятся вскоре широко известны не только в России, но и за рубежом - Леонид Собинов, Федор Шаляпин, Антонина Нежданова.

Плодотворной была деятельность в театре Сергея Рахманинова, заявившего себя и за дирижерским пультом гениальным музыкантом. Рахманинов повысил качество звучания русской оперной классики в театре. Кстати, с именем Рахманинова связан перенос пульта дирижера на то место, где он находится сейчас, раньше дирижер стоял за оркестром, лицом к сцене.

В 1899 году в Большом театре впервые пошла "Спящая красавица". Постановка этого балета, утвердившая содружество музыки и танца в русском балетном театре, являлась началом долгой и счастливой работы в Москве хореографа, либреттиста и педагога Александра Горского. С ним работала большая группа талантливых артистов - Екатерина Гельцер, Вера Каралли, Софья Федорова, Александра Балашова, Василий Тихомиров, Михаил Мордкин, дирижер и композитор Андрей Аренде и др. Для оформления новой постановки балета "Дон Кихот" (1900) Горский впервые пригласил молодых художников Константина Коровина и Александра Головина, будущих великих мастеров театральной живописи. Апогеем творчества Горского стал балет "Саламбо" А.Арендса (1910). Здесь хореограф достиг гармоничного слияния музыки танца, оформления и литературной основы спектакля.

Успешное развитие московского балета становится настолько очевидным, что многие петербургские мастера танца добиваются возможности участвовать в спектаклях Большого театра. На гастроли в Москву часто приезжали Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Михаил Фокин и др., а в 1911 году московская труппа была приглашена в Лондон для постановки спектакля в честь Коронации Георга V.

В конкурсе на проект восстановления здания театра победил план, представленный Альбертом Кавосом.

Кавос <javascript:OpenIt2()>, сохранив планировку и объем здания Бове, увеличил высоту, изменил пропорции и переработал архитектурный декор. В частности, по бокам здания были сооружены стройные чугунные галереи с лампами. Современники отмечали вид этой колоннады, особенно красивой вечерами, когда смотришь на нее издали, и ряд горящих ламп представляется бриллиантовой нитью, идущей вдоль театра.

Алебастровая группа Аполлона, украшавшая театр Бове, погибла при пожаре. Для создания новой Кавос пригласил известного русского скульптора Петра Клодта (1805-1867), автора знаменитых четырех конных групп на Аничковом мосту через реку Фонтанку в Петербурге.
Клодт создал известную ныне на весь мир скульптурную группу с Аполлоном. Она была отлита на заводах герцога Лихтенбергского из металлического сплава, покрытого гальваническим путем красной медью.
Размер группы стал на полтора метра выше прежней и достигает 6,5 метров в высоту. Она выдвинута вперед и помещена на пьедестале по коньку крыши портика.

...Четверка лошадей, расположенная в один ряд, несется вскачь, увлекая за собой квадригу - античную колесницу на двух колесах. Управляет ими бог Аполлон, его голова увенчана венком, в левой руке лира...
При реконструкции зрительного зала Кавос изменил форму зала, сузив его к сцене, углубил оркестровую яму. Позади кресел партера, где раньше была галерея, он устроил амфитеатр. Размеры зрительного зала стали: почти равная глубина и ширина - около 30 метров, высота - около 20 метров. Зрительный зал стал вмещать свыше 2000 зрителей.

В таком виде Большой театр сохранился до наших дней, за исключением небольших внутренних и внешних перестроек.

Сам Кавос писал об архитектуре зрительного зала Большого театра: *"Я постарался украсить зрительный зал как можно более пышно и в тоже время по возможности легко, во вкусе ренессанса, смешанном с византийским стилем. Белый цвет, усыпанные золотом ярко-малиновые драпировки внутренностей лож, различные на каждом этаже штукатурные арабески и основной эффект зрительного зала - большая люстра из трех рядов светильников и украшенных хрусталем канделябров - все это заслужило всеобщее одобрение."*