

Реализм в музыке

Реализм в музыке

- **Реализм** возник в середине XIX века как противопоставление романтизму с его экзальтированной идеализацией внутренних переживаний личности. Основные характерные особенности реализма - изображение реальных героев, характеров, событий, отношений личности с окружающей средой.
- Влияние реализма ощущается уже в творчестве крупнейших композиторов-романтиков. Яркими представителями синтеза романтизма и реализма стали **Б. Сметана** и **А. Дворжак**. Черты реализма проявились в творчестве **Д. Верди** («Травиата») и **Ж. Бизе** («Кармен»).

СМЕТАНА (Smetana) Бедржих

(1824-1884)

Чехия

Чешский композитор, дирижер, пианист, музыкально-общественный деятель. Основоположник чешской оперы, национальной композиторской школы. Он был первым композитором, использовавшим в своих сочинениях чешские народные сюжеты и мотивы. Его перу принадлежит опера «Бранденбуржцы в Чехии», первая в истории написанная на чешском языке Творчество Сметаны явилось синтезом романтизма и реализма, оказало огромное влияние на чешских композиторов последующих поколений — Антонина Дворжака, Зденека Фибиха и других. Симфоническая поэма «Влтава» (Молдау) стала неофициальным чешским национальным гимном.

ДВОРЖАК (Dvorak) Антонин

(1841-1904)

Чехия

Чешский композитор и дирижер. Один из основоположников чешской музыкальной классики. В его произведениях широко используются мотивы и элементы народной музыки Моравии и Богемии, воплощены идеи национально-освободительной борьбы. Профессор и дирижер консерваторий в Праге и Нью-Йорке.

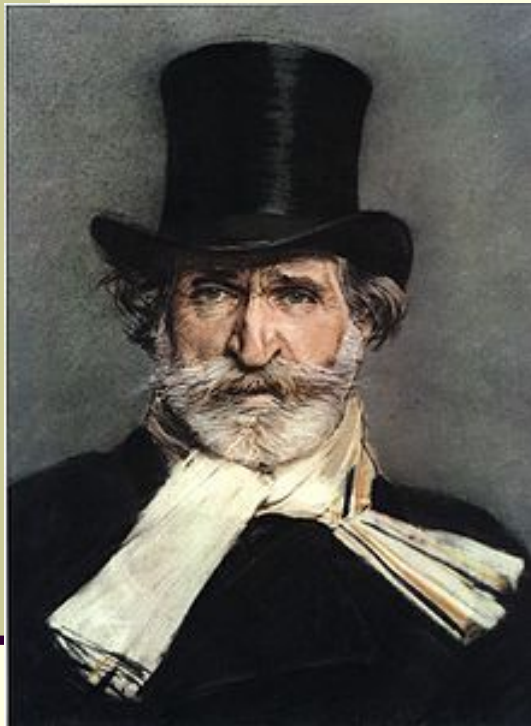
К числу наиболее известных работ Дворжака относятся Симфония № 9 «Из Нового света» (написанная в США), опера «Русалка», Концерт для виолончели с оркестром си-минор, «Американский» струнный квартет, Реквием, Stabat Mater и «Славянские танцы». Его перу принадлежат 11 опер, кантатно-ораториальные сочинения, 9 симфоний (1865-1893), симфонические поэмы и другие оркестровые и камерно-инструментальные произведения, хоры, песни. В творчестве композитора происходит синтез романтизма и реализма.

ВЕРДИ (Verdi) Джузеппе

(10 октября 1813— 27 января 1901)

Италия

Джузеппе Фортунино Франческо Верди-выдающийся итальянский композитор, творчество которого является одним из крупнейших достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития итальянской оперы XIX века. Композитором созданы более 26 опер и реквием. Лучшие оперы композитора: "Бал-маскарад", "Риголетто", "Трубадур", "Травиата". Вершина творчества - последние оперы: "Аида", "Отелло", "Фальстаф". Им были также написаны два хора, струнный квартет, произведения церковной и камерно-вокальной музыки. С 1961 в Буссето проводится конкурс вокалистов «Вердиевские голоса».

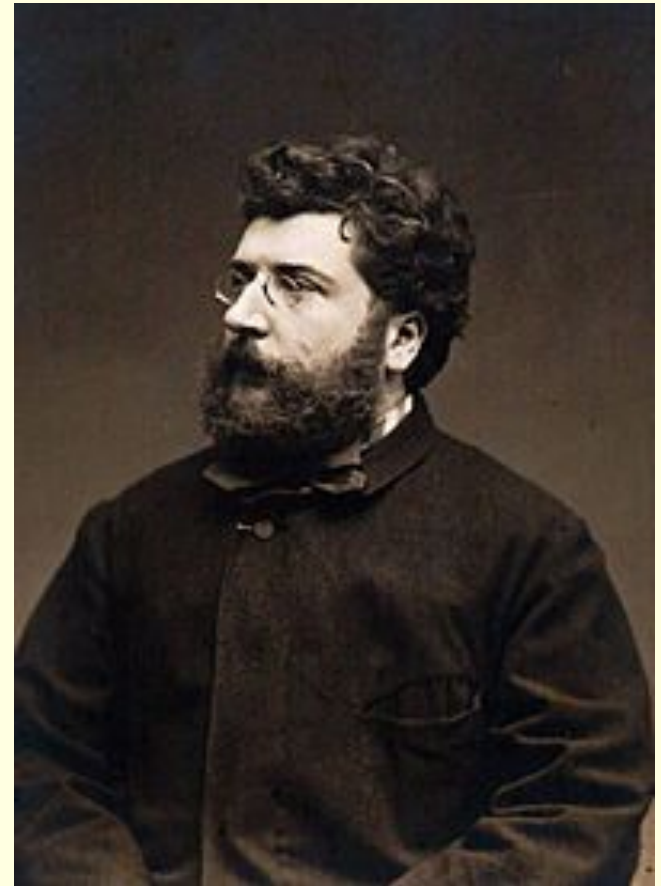
БИЗЕ (Bizet) Жорж

(25 октября 1838 - 3 июня 1875, Буживаль)

Франция

Жорж (Александр Сезар Леопольд) Бизе - французский композитор, автор оркестровых произведений, романсов, фортепианных пьес.

Оперы «Искатели жемчуга» (1863), «Пертская красавица» (1866), «Джамиле» (1871), а также «Кармен» (1874) — вершина французской реалистической оперы. Музыка к драме А. Додэ «Арлезианка» (1872, популярны оркестровые сюиты: 1-я составлена Бизе, 2-я — Э. Гиро).

ВЕРИЗМ

В конце XIX века в опере появляется течение веризма, характеризующееся проникновенной лирикой и правдивостью чувств. Наиболее ярко это направление выразилось в операх **Дж. Пуччини** «Чио-Чио-сан», **Р. Леонкавало** «Паяцы» и др.

ПУЧЧИНИ (Puccini) Джакомо

(1858-1924)

Италия

Пуччини Джакомо Антонио Доменико Микеле Секондо Мария итальянский композитор. Расширил рамки оперного веризма, в традициях которого начал творческую деятельность. Оперы «Манон Леско» (1892), «Богема» (1895), «Тоска» (1899), «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-сан», 1903), «Девушка с Запада» (1910), «Турандот» (завершена Ф. Альфано, 1925) отмечены тонким лиризмом и психологизмом, реалистичностью ситуаций и характеров. Мало кому в истории оперного жанра удалось с такой выразительной силой воплотить сплав страсти, нежности, пафоса и отчаяния.

ЛЕОНКАВАЛЛО (Leoncavallo) Руджеро

(1857-1919)

Италия

Леонкавалло Руджеро- итальянский композитор. В своём творчестве придерживался принципов оперного веризма.

Автор более чем 20 опер. Самая популярная его опера — «Паяцы» (либретто Леонкавалло, 1892, театр «Даль Верме», Милан). Также знамениты его оперы «Богема» (1897; один из вариантов перевода — «Жизнь Латинского квартала»), «Заза» (1900). Автор оперетты «Королева роз» (1912), балета «Жизнь марионетки», романсов, фортепианных сочинений.

Реализм в России.

- Огромное распространение реализм получил в России. Традиции «классического реализма», заложенные в русской литературе, нашли воплощение в творчестве **М. Глинки** («Иван Сусанин»), **А. Даргомыжского** (романсы). Композиторы «Могучей кучки»: **А. Бородин**, **М. Мусоргский**, **Н. Римский-Корсаков** - крупнейшие представители реализма. Они внесли в музыку новый круг образов, связанных как с повседневной жизнью, так и с большими историческими событиями (оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина», Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»), с большим мастерством раскрыли душевные переживания личности при столкновении с окружающей действительностью.

ГЛИНКА Михаил Иванович

Россия

20 мая (1 июня) 1804 - 15 февраля (3 февраля) 1857

Русский композитор, родоначальник русской классической музыки. Автор опер «Жизнь за царя» («Иван Сусанин», 1836) и «Руслан и Людмила» (1842), которые положили начало двум направлениям русской оперы — народной музыкальной драме и опере-сказке, опере-былине. Симфонические сочинения: «Камаринская» (1848), «Испанские увертюры» («Арагонская хота», 1845, и «Ночь в Мадриде», 1851), заложили основы русского симфонизма. Классик русского романса. «Патриотическая песня» Глинки стала музыкальной основой государственного гимна Российской Федерации (1991- 2000). Учреждены Глинкинские премии (М. П. Беляевым; 1884-1917), Государственная премия РСФСР имени Глинки (в 1965-90); проводится конкурс вокалистов имени Глинки (с 1960).

ДАРГОМЫЖСКИЙ Александр Сергеевич

(1813-1869)

Россия

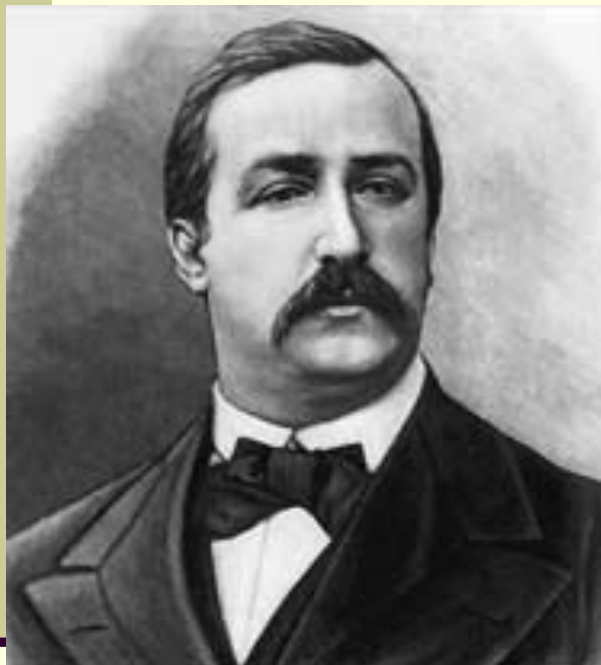
Русский композитор, один из основоположников русской классической музыки. Последователь М. И. Глинки. Опера «Русалка» (1855, по драматической поэме А. С. Пушкина) знаменовала рождение нового жанра русской оперы — народно-бытовой психологической драмы. Творчество Даргомыжского отразило критические социальные тенденции (песни «Старый капрал», «Титулярный советник»). Разработал метод интонационного реализма (воспроизведение интонаций речи посредством мелодизированного речитатива в опере «Каменный гость», на неизменный текст «маленькой трагедии» А. С. Пушкина; завершена Ц. А. Кюи и Н. А. Римским-Корсаковым, 1872). Оказал значительное влияние на музыку композиторов «Могучей кучки», П. И. Чайковского. Опера «Эсмеральда» (1841), опера-баллада «Торжество Вакха» (1848), сочинения для оркестра («Баба-яга», 1862; «Чухонская фантазия», 1867), для фортепиано, романсы.

БОРОДИН Александр Порфирьевич

(1833-1887)

Россия

Русский композитор и ученый-химик. Член «Могучей кучки». Опера «Князь Игорь» (завершена Н. А. Римским-Корсаковым и А. К. Глазуновым, 1890) — образец национального героического эпоса в музыке. Один из создателей русской классической симфонии (2-я «Богатырская», 1876, открывшая героико-эпическое направление в русском симфонизме; симфоническая картина «В Средней Азии», 1880), русского классического струнного квартета. Мастер вокальной лирики («Для берегов отчизны дальней»); ввел в романс образы богатырского эпоса, воплотил освободительные идеи 1860-х годов («Спящая княжна», «Песня темного леса»). Автор многих трудов по органической химии.

МУСОРГСКИЙ Модест Петрович

(1839-1881)

Россия

Русский композитор, член «Могучей кучки». Создал монументальные народные музыкальные драмы «Борис Годунов» (1869, 2-я редакция 1872) и «Хованщина» (1872-1880, завершена Н. А. Римским-Корсаковым, 1883). Запечатлел живые человеческие образы также в песнях — драматических сценках, в которых обращался к социально заостренным темам из народной жизни («Калистрат», «Сиротка»). Среди сочинений: опера «Сорочинская ярмарка» (1874-1880, окончена Ц. А. Кюи, 1916), фортепианный цикл «Картинки с выставки» (1874), вокальные циклы «Детская» (1872), «Без солнца» (1874), «Песни и пляски смерти» (1877).

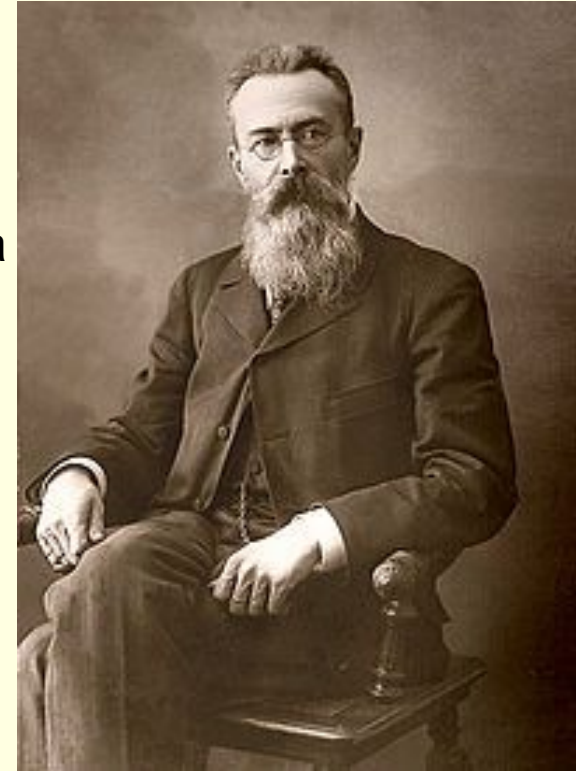

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Николай Андреевич

(1844-1908)

Россия

Русский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель. Член «Могучей кучки». Живописно-изобразительный характер музыки, особой чистоты лирика присущи произведениям, связанным с миром сказки, с поэзией русской природы, картинами народного быта; немаловажна роль и образов Востока. Римский-Корсаков — мастер инструментовки, новатор гармонии. 15 опер (эпические, сказочные, историко-бытовые), в том числе «Псковитянка» (1872), «Майская ночь» (1879), «Снегурочка» (1881), «Садко» (1896), «Царская невеста» (1898), «Кашей бессмертный» (1902), «Сказание о невидимом граде Китеже...» (1904), «Золотой петушок» (1907); «Испанское каприччио» (1887), «Шехеразада» (1888) и другие сочинения для оркестра, романсы, обработки русских народных песен. Завершил ряд произведений М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, А. С. Даргомыжского. Профессор Петербургской консерватории (с 1871), директор Бесплатной музыкальной школы, руководитель Беляевского кружка. Глава композиторской школы.

Традиции реализма в России XX века

- Открытие недоступных ранее искусству сторон жизни сочеталось с поиском новых средств музыкального выражения и изменению музыкального языка. В творчестве крупнейших русских композиторов XX века - С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Н. Мясковского, А. Хачатуряна – нашли отражение историческая обстановка и колоссальные общественные коллизии XX века. В России наибольших успехов достигло симфоническое и камерно-инструментальное творчество. Тем не менее такие произведения как оперы и балеты С. Прокофьева («Ромео и Джульета», «Золушка», «Война и мир») и Д. Шостаковича («Катерина Измайлова», «Нос») стали яркими достижениями реалистической музыки.

Реализм в музыке
