

Развитие русской музыки
XIX век

*Русская музыка XIX века – это яркая и блистательная эпоха в развитии
национальной культуры*

Камерная и симфоническая музыка вышла за пределы аристократических салонов, где она ранее звучала, и стала достоянием более широкого круга слушателей. Большое значение в этом сыграла организация в 1859 году в Петербурге и год спустя в Москве Русского музыкального общества (РМО).

Русское музыкальное общество ставило своей целью «сделать хорошую музыку доступной большому массам публики». В концертах, которые устраивало РМО, получили возможность выступить русские артисты.

В 1862 году в Петербурге была открыта первая русская консерватория. Её директором стал А.Г. Рубинштейн

В XIX веке сложились новые жанры вокальной и симфонической музыки

**А. С.
Даргомыжский**

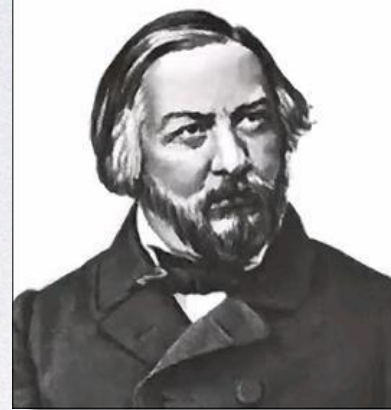
*(1813 – 1869)
В 1835 году встретился с Глинкой, и это знакомство сыграло решающую роль в судьбе Даргомыжского. С этого момента композитор посвящает себя созданию опер и романсов.*

***Основные произведения:**
оперы «Русалка»,
«Эсмеральда», опера-балет
«Торжество Вакха»,
«Каменный гость», пьесы для
фортепиано, романсы и песни
на слова Пушкина,
Лермонтова, Кольцова.*

МУЗЫКА

*Родоначальник
классической
русской
музыкальной
школы.*

*Его творчество
оказало влияние
на всех русских
композиторов
XIX века.*

М. И. Глинка
(1804 – 1857)

***Основные произведения:** оперы
«Пиковая дама», «Евгений Онегин», «
Орлеанская дева», « Чародейка»,
«Иоланта», «Мазепа», «Черевички»,
балеты «Щелкунчик», «Спящая
красавица», «Лебединое озеро»,
«Всенощное бдение», симфония №6,
романсы и др.*

**Основные
произведения:**

*Оперы: «Иван
Сусанин», «Руслан и
Людмила»,
«Симфония на две
русские темы»,
увертюры, романсы,
арии, песни.*

П. И. Чайковский
(1840-1893)

Развитие русской музыки протекало в 60-е и 70-е годы в неустанной борьбе с критиками и бюрократами-чиновниками, отдававшими предпочтение иностранным исполнителям-гастролёрам и модным операм зарубежных авторов, что учиняло препятствия постановкам русских опер.

Велико значение русского искусства 60-х и 70-х годов. Оно помогло народу бороться за свободу, за осуществление светлых идеалов.

Во всех областях искусства и в литературе было создано множество замечательных произведений.

Русское искусство того времени открыло новые пути для дальнейшего развития народно-национального художественного творчества.

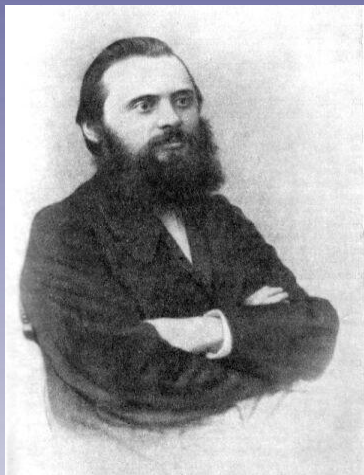

*Композиторы «Могучей
кучки»*

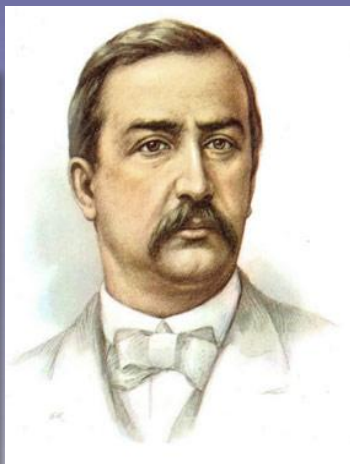

«Могучая кучка»

Творческое содружество композиторов было представлено такими именами, как М.А. Балакирев (1836/37 – 1910), Ц.А. Кюи (1835 – 1918), М.П. Мусоргский (1839 – 1881), А.П. Бородин (1833 – 1887), Н.А Римский – Корсаков (1844 – 1908)

М. А. Балакирев

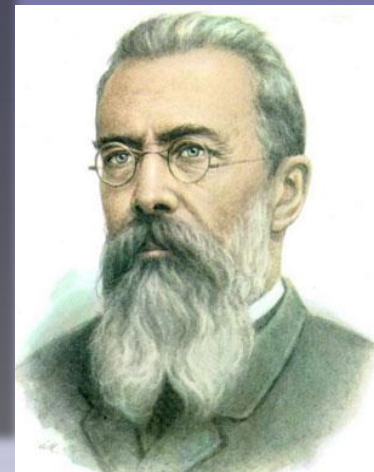
А. П. Бородин

Ц. А. Кюи

М. П. Мусоргский

Н. А. Римский-Корсаков

Деятельность «Могучей кучки» стала эпохой в развитии русского и мирового музыкального искусства.

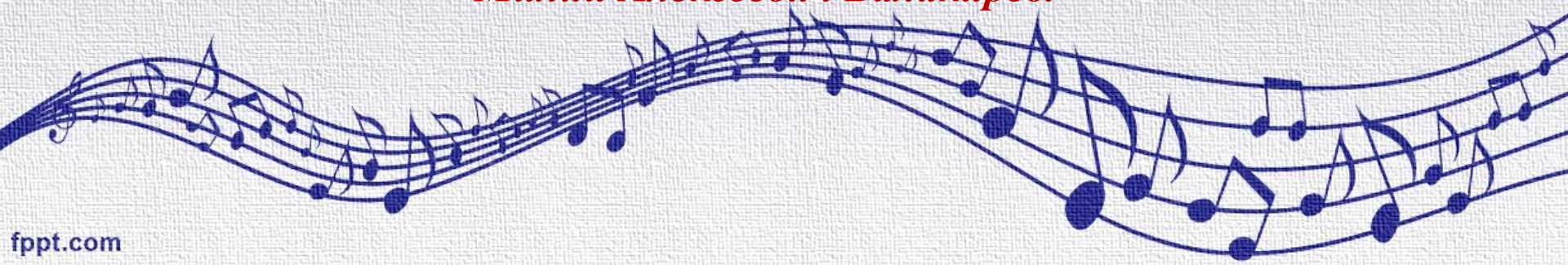
Лучшие музыкальные традиции М.И. Глинки были продолжены в творчестве композиторов, вошедших в историю русской музыкальной культуры под названием «Могучая кучка»

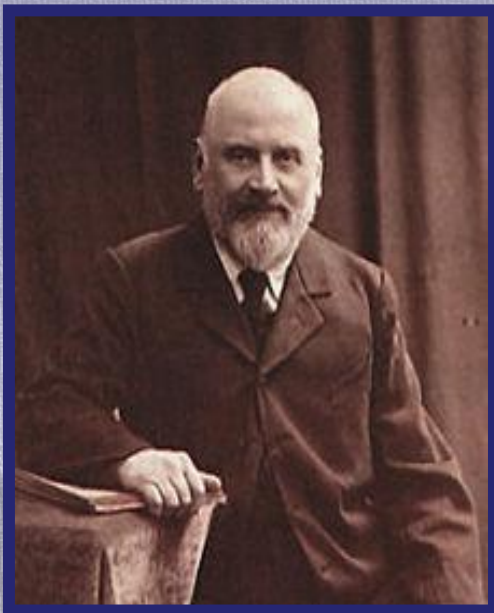

- ❖ *сочувствовали передовым идеям века;*
- ❖ *сюжеты находили в историческом прошлом русского народа;*
- ❖ *в 1861 году организовали «Бесплатную музыкальную школу»;*
- ❖ *широко общались с публикой*

Организатором и идейным вдохновителем этого дружеского союза, созданного в конце 1850-х годов, стал

Милий Алексеевич Балакирев.

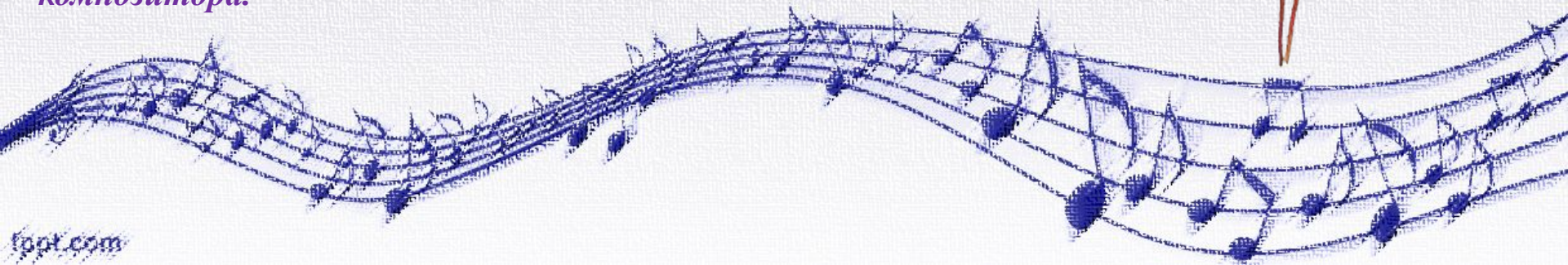

М.А. Балакирев – замечательный пианист и композитор, сумевший объединить вокруг себя не только любителей музыки, но и талантливых исполнителей и композиторов. Его незаурядные способности, превосходные исполнительские и артистические данные, разносторонние музыкальные познания и острый, проницательный ум приводили в восхищение и обеспечили ему незыблемый авторитет.

Им созданы музыка к трагедии Шекспира «Король Лир», симфонические поэмы «Тамара» на стихи М.Ю. Лермонтова, «Русь» и «В Чехии», «Испанская увертюра», Увертюра на темы трех русских песен».

Для фортепиано, своего любимого музыкального инструмента, он создал великолепную фортепианную восточную фантазию «Исламей», навеянную впечатлениями от путешествий по Кавказу. Сорок романсов («Грузинская песня», «Песня селима», «Песня золотой рыбки»), сонаты, мазурки, ноктюрны и вальсы, сборники русских песен являются лучшими достижениями композитора.

Цезарь Антонович Кюи

(1835 – 1918)

Ц. Кюи — русский композитор, член балакиревского содружества, музыкальный критик, активный пропагандист идей и творчества «Могучей кучки», крупный ученый в области фортификации, инженер-генерал. Он прожил долгую и насыщенную жизнь. Во всех сферах своей деятельности достиг значительных успехов, внес весомый вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и военной науки.

Цезарь Антонович Кюи был на редкость многогранной личностью. Он оставил после себя богатое музыкальное наследие

Произведения Кюи отличаются лирической выразительностью и утонченностью композиции.

Замечательный лирик, способный воплощать в музыке самые возвышенные и глубокие чувства, он как художник наиболее раскрылся в миниатюре и прежде всего в романсе.

В этом жанре Кюи достиг классической стройности и гармонии. Истинной поэзией и вдохновением отмечены такие романсы и вокальные циклы, как «Эоловы арфы», «Сожженное письмо», «Истомленная горем», 13 музыкальных картинок и др.

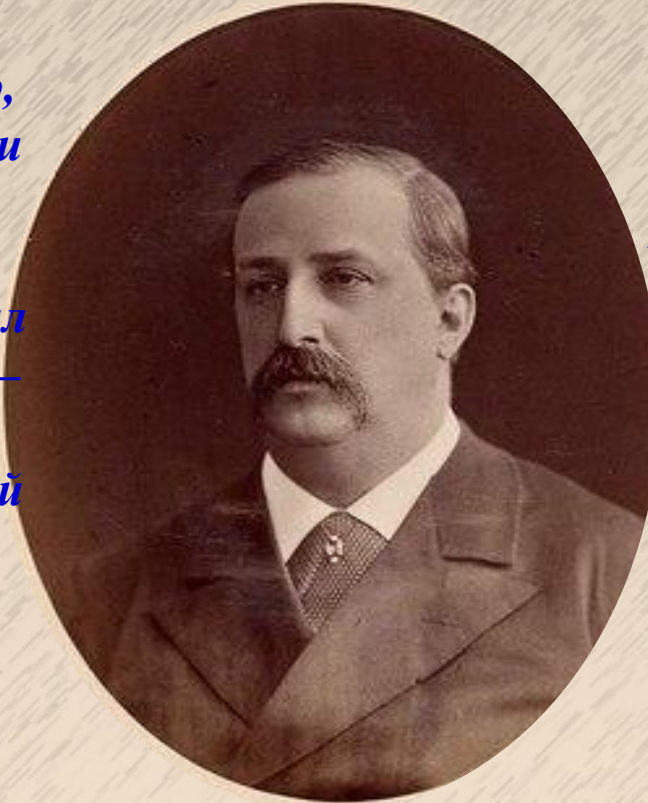
Стоит отметить, что для вокального исполнения им было создано около 70 хоров и 2 кантаты. Много интересных произведений Кюи написал в области инструментальной музыки – это сюиты, скерцо, тарантелла, 3 струнных квартета, 25 фортепианных прелюдий, много пьес для скрипки и для виолончели.

Александр Порфирьевич Бородин

(1833 –1887)

Знаменитая "Могучая кучка", кроме всего прочего, оправдывала свое название и тем, что в состав этого замечательного музыкального кружка входил поистине могучий человек – Александр Порфирьевич Бородин. Высокий, огромной физической силы, на светских приемах всегда привлекавший внимание своей красивой статной внешностью.

Александр Порфирьевич Бородин – одна из монументальных фигур русской композиторской школы. Он - один из первых композиторов, тот, благодаря которому Европа узнала и признала русскую музыку. В этом смысле его имя стоит в одном ряду с именем М.И. Глинки.

В творчестве Бородина отчётливо проходит тема величия русского народа, любви к родине, свободолюбия. Музыка его отличается эпической широтой, мужественностью, в то же время глубоким лиризмом.

В историю мировой музыкальной культуры Бородин вошел, прежде всего, как гениальный композитор, автор оперы «Князь Игорь» и «Богатырской симфонии», основатель эпического направления в

Наиболее значительное произведение Бородина — опера "Князь Игорь", являющаяся образцом национального героического эпоса в музыке.

*1-я симфония Бородина (1867),
появившаяся одновременно с
первыми образцами этого
жанра у Римского-Корсакова и
П. И. Чайковского, положила
начало героико-эпическому
направлению русского
симфонизма.*

*Вершиной русского и мирового
эпического симфонизма
является его 2-я (Богатырская)
симфония (1876).*

Модест Петрович

(1839-1881)
Мусоргский

русский композитор, член «Могучей кучки».

Жизнь, где бы ни сказалась; правда, как бы ни была солона, смелая, искренняя речь к людям... — вот моя закваска, вот чего хочу и вот в чем боялся бы промахнуться.

Талант Мусоргского настолько глубок и монолитен, что анализировать его музыку, пытаясь постичь тайну ее магически захватывающего воздействия, очень трудно. Наверное, каждое поколение будет решать эту задачу по-своему, и каждому ее решение будет давать радость прикосновения к вечно прекрасному и бессмертному.

Жизнь Мусоргского Жизнь Мусоргского была преданным служением искусству,

а в искусстве — народу.

Произведения Мусоргского часто удивительно созвучны некрасовским стихам. Горькая ирония бедняка в песне «Калистрат», стихийная мощь бунтовщиков-стрельцов в опере «Хованщина», прекрасная печаль протяжной русской песни в колыбельной «Спи, усни, крестьянский сын» — всё это типичные для Мусоргского и очень русские образы, привлекающие его с юных лет и на протяжении всего творческого пути.

Только воплощались эти образы в разные годы по-разному: композитор постоянно искал новые пути, новые музыкальные средства выражения.

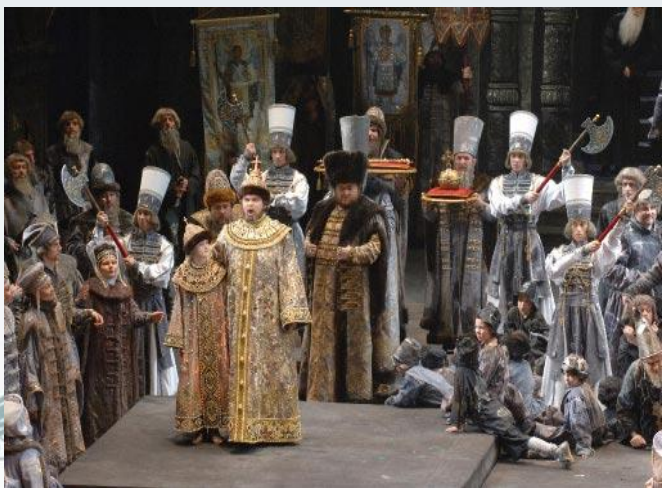
Его задачей была жизненная правда; к ней он стремился всю жизнь, и на этом пути открыл столько перспектив, смог увидеть столько возможностей в различных музыкальных жанрах, что его справедливо считают реформатором в музыке.

В историю отечественной и мировой музыкальной культуры Мусоргский вошел и как автор двух больших опер – «Борис Годунов» и «Хованицина», в которых он обращается к историческому прошлому русского народа.

В этих операх воссоздан колорит далекой исторической эпохи, народ впервые становится подлинным героем, а не фоном, на котором разворачивается действие.

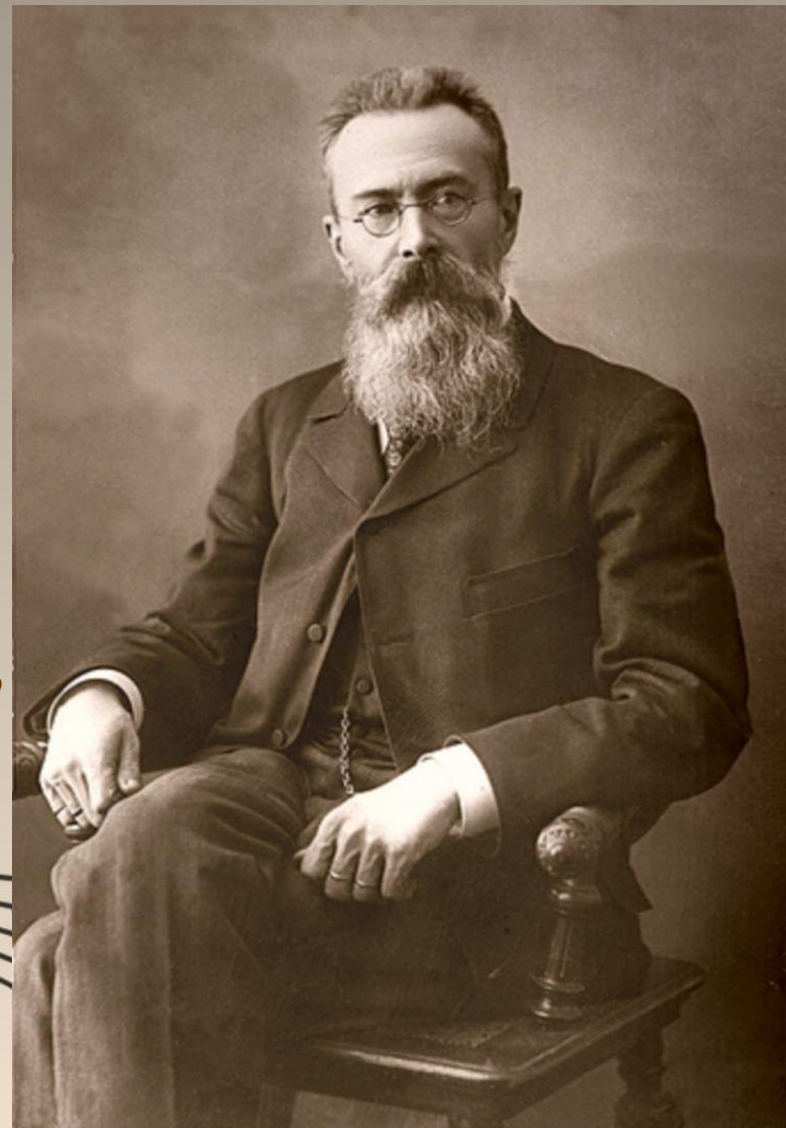
Николай Андреевич Римский - Корсаков

(1844-1908)

выдающийся композитор, музыкально-общественный деятель и педагог

Творчество Николая Андреевича Римского-Корсакова, самого младшего из членов Могучей кучки, — живое олицетворение поэзии и самобытной красоты русского национального искусства.

Индивидуальность Римского-Корсакова наиболее полно раскрылась в его операх. Они отмечены горячим интересом к национальным чертам духовного облика, к истории, быту, поэтическим представлениям и обычаям народа. В них широко использованы мотивы народных былин и сказок, сокровища русского песенного фольклора.

*Мир русских народных сказок всегда привлекал Римского - Корсакова.
Из 15 опер семь посвящены сказочным и легендарным сюжетам.*

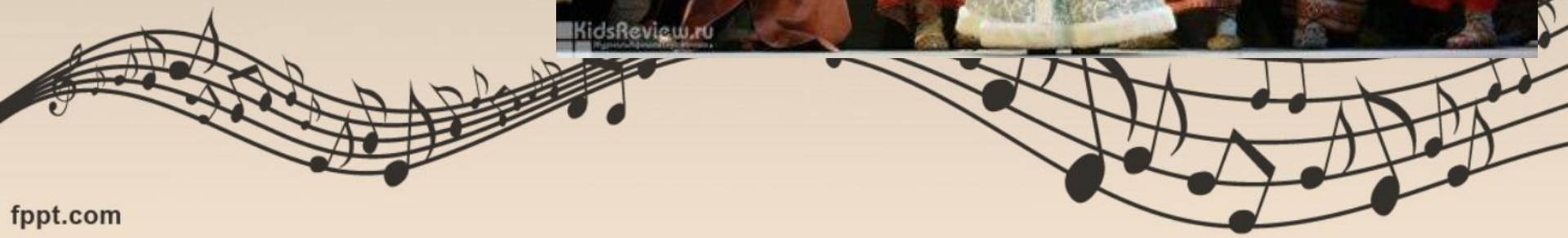
СНЕГУРОЧКА — весенняя сказка Н. Римского-Корсакова в 4 д. с прологом,
либретто композитора по одноименной пьесе А. Островского.

Премьера: Петербург, Мариинский театр, 29 января 1882 г.,

под

*В оперном творчестве
Римского-Корсакова, как и
во всей русской музыке,
«Снегурочка» занимает
исключительное место.
По поэтической прелести
и проникновенности,
глубине воплощения
русского народного духа
это одна из вершин
национального искусства.*

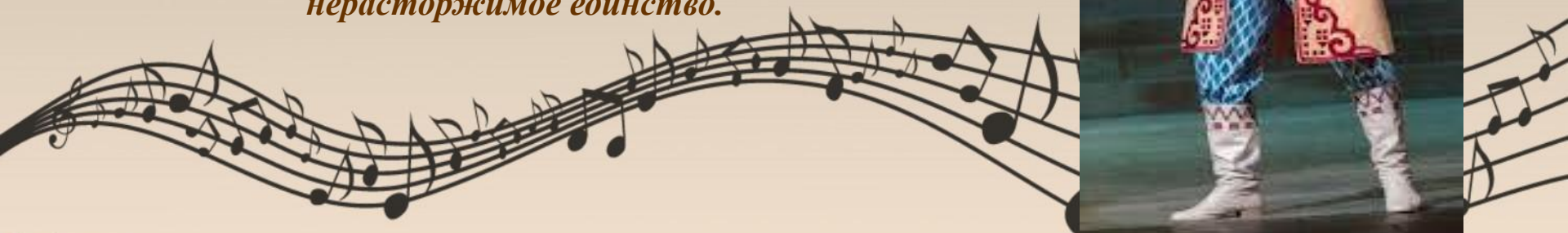
«Садко»

«Садко» — произведение эпическое.

Отсюда плавное, широко и свободно текущее музыкальное повествование.

Опера открывается оркестровым «зачином», который рисует образ «моря-окияна», главенствующий во всем произведении. Образы фантастические охарактеризованы инструментальными средствами, реальные — песенными. Человек и природа в понимании композитора составляют нерасторжимое единство.

Художественные произведения русских писателей не раз вдохновляли Н.А. Римского – Корсакова на создание опер. Повести Н.В. Гоголя, одного из любимейших писателей композитора, послужили источником для написания опер «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством».

«Майская ночь»

Музыка проникновенно раскрывает красоту украинской природы, рисует жизнь села, ее обрядовую и бытовую сторону.

русалок, но и сказочные образы отмечены реальными чертами.

«Ночь перед рождеством»

Эта опера Римского-Корсакова носит национально-фольклорный характер.

Композитор использует здесь интонации народной украинской музыки.

Фантастика тесно переплетена с реальным бытом.

«МОЦАРТ И САЛЬЕРИ» — драматические сцены

Н. Римского-Корсакова по одноименной трагедии А. Пушкина.

*Опера обращена к
сложнейшим человеческим
чувствам и переживаниям.*

*Главная мысль
пушкинского произведения,
выраженная в словах
Моцарта о том, что
«гений и злодейство две
вещи несовместимые»,
была мастерски воплощена
в музыке.*

«Музыкальная исповедь души»:

творчество

П.И. Чайковского

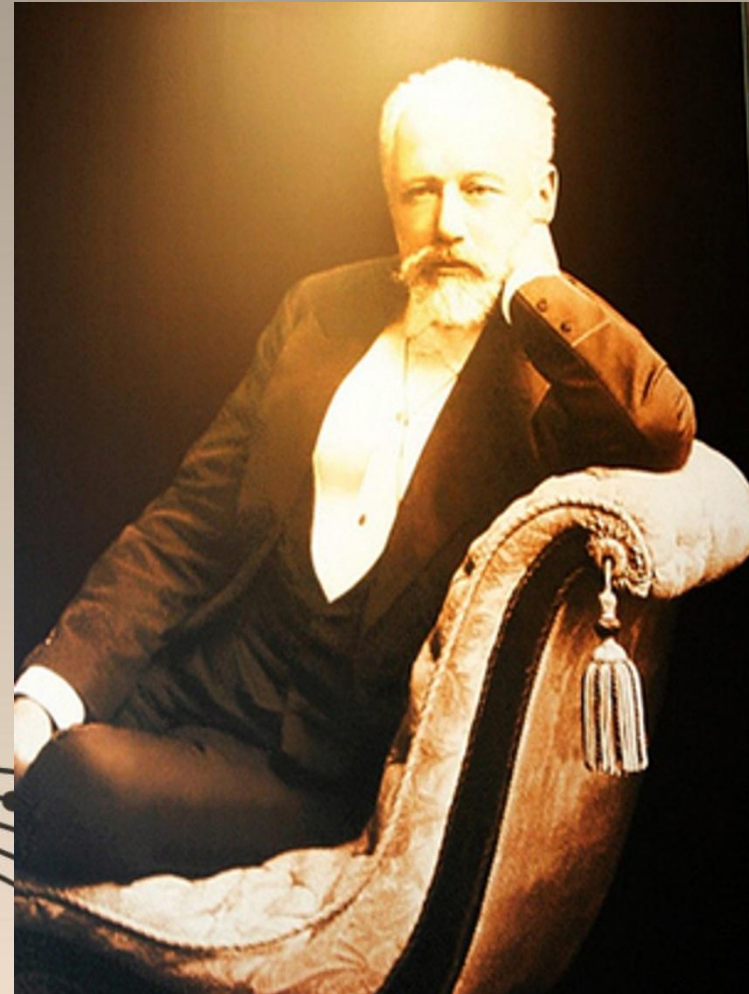
Петр Ильич Чайковский

(1840-1893)

Российский композитор. Тонкий психолог, мастер – симфонист, музыкальный драматург.

*«Вдохновение – это такая гостья,
которая не любит посещать ленивых;
она является к тем, которые
призывают ее».*

*Развивая музыкальные традиции
западноевропейских романтиков, испытав
влияние Венской классической школы и русских
композиторов «Могучей кучки», Чайковский
сумел обрести свой неповторимый и
оригинальный стиль, определивший его особое,
выдающееся место в истории мировой
музыкальной культуры*

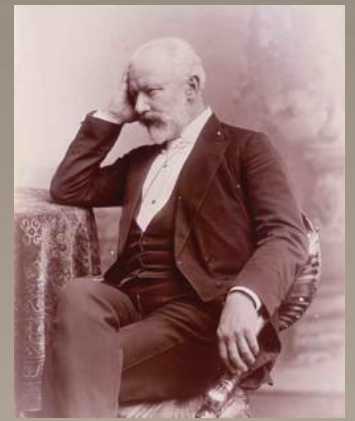

**В области симфонической музыки
Чайковский разработал жанр программно-
симфонической поэмы и классической
симфонии в 4-х частях.**

Из шести созданных симфоний особой популярностью пользуются Четвертая (1877), Пятая (1888) и Шестая (1893), которые одновременно несут в себе трагическое начало и светлый оптимизм.

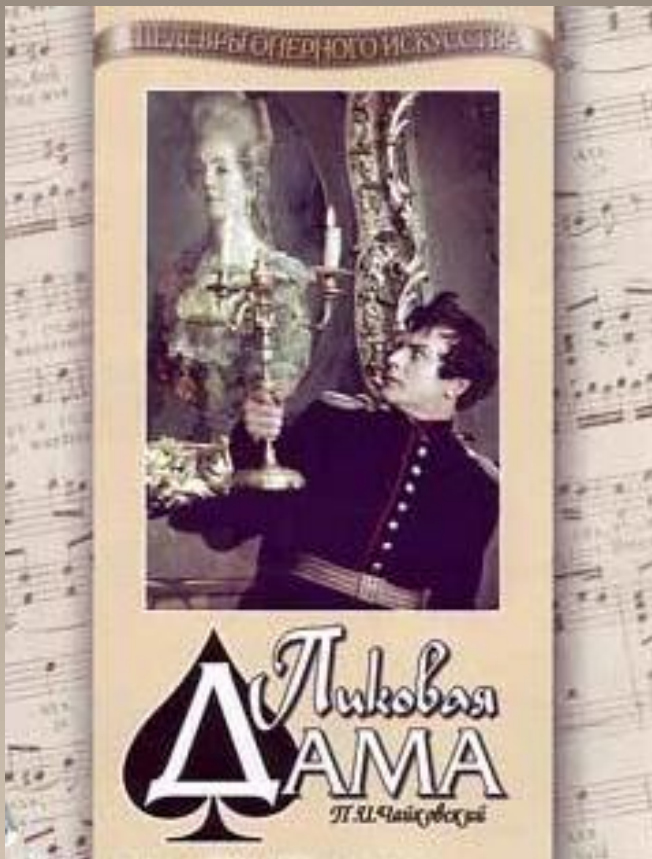
Значительное место в творчестве Чайковского занимают оперы. Долог и мучителен был поиск собственных путей в создании лирико-психологической музыкальной драмы. Лучшие оперные произведения композитора – «Евгений Онегин» (1878) и «Пиковая дама» (1890).

В опере «Евгений Онегин» Чайковский сосредоточил внимание на изображении душевных переживаний героев.

В сцене письма Татьяны к Онегину удивительно точно и тонко отражены душевные смятения героини.

В музыке оперы «Пиковая дама» блестяще переданы идея губительной власти денег, лживая атмосфера высшего света, способность сломить даже незаурядного человека.

В заключительном ариозо Германна «Что наша жизнь? Игра!»

звучит мотив справедливого возмездия за бесчестный поступок и недостойное поведение.

Работая над музыкой к балетным спектаклям, Чайковский произнес однажды знаменитые слова:

«Балет – та же симфония»

Сказочно – романтическим светом озарена балетная музыка П.И. Чайковского, в которой он выступил не только как блестящий реформатор, но и как первооткрыватель.

Если раньше в балетных спектаклях основное внимание уделялось хореографическому мастерству и виртуозности танцовщиков, то теперь музыка начинает играть важнейшую роль в организации драматургического действия.

Музыкальные образы «Лебединого озера» развивались в соответствии с принципами оперного и симфонического искусства

«По музыке «Лебединое озеро» - лучший балет, который я когда-либо слышал... Мелодии одна другой пластичнее, певучее и увлекательнее, льются как из рога изобилия...»

*В 1889 году Чайковский создает музыку к балету «Спящая красавица» по мотивам сказки французского писателя Шарля Перро.
Вся музыка соответствует сказочному настрою: мотив сна, поиски красоты, пробуждения жизни.*

«Шелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений П. И. Чайковского; стоит обособленно от традиции балетного жанра, новаторски применены музыкальные образы.

*Широко известны фортепианные пьесы Чайковского
«Детский альбом» и «Времена года»*

*Цикл пьес
«Времена года»
свидетельствуют
об удивительном
музыкально-
живописном
таланте
композитора,
сумевшего
создать картины
родной русской
природы.*

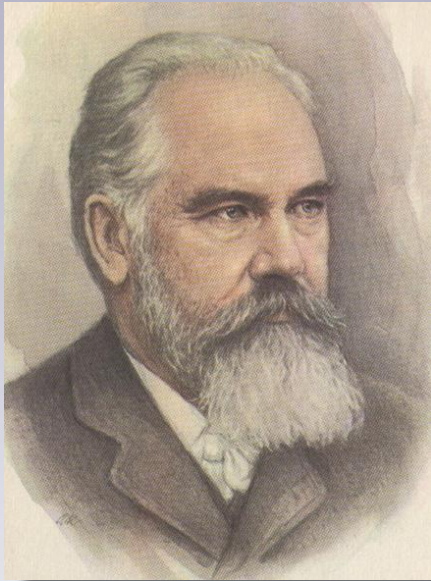
Большую художественную ценность представляют романсы Чайковского. Их отличают искренность лирического чувства, интонации русской народной песни и бытового романса.

Шедеврами стали его проникновенные произведения в этом жанре: «Благословляю вас, леса...», «Среди шумного бала...».

Традиции П.И. Чайковского в музыке в дальнейшем успешно развивали

С.И. Танеев

А.К. Глазунов

Н.Г.
Рубинштейн

С.В. Рахманинов

