

Музыка и театр России 1 половины 19 века

План изучения

1. Роль крепостной интеллигенции в развитии культуры России в первой половине XIX в.
2. Развитие национального театрального искусства в России.
3. Утверждение реалистического направления в драматургии. М.Щепкин — родоначальник реализма на русской сцене.
4. Представители музыкального искусства первой половины XIX в.:
 - А.А.Алябьев;
 - А.Л.Гурилев,
 - А.Н.Верстовский.
5. Создание классической национальной музыки. М.И.Глинка.

Дворянству как привилегированному сословию противостоял самый многочисленный класс — крепостное крестьянство — «тот самый», по словам декабриста А.Бестужева, «бодрый, свежий, разноязычный, разнообразный народ». Большинство земледельцев не знали грамоты, хотя представление о поголовной безграмотности русской деревни неверно. Нередко грамотными были оброчные крестьяне, связанные с торговлей и ремеслами. Многие из крестьян, не умея писать, владели пассивной грамотой. Из дворовых людей на рубеже XVIII и XIX вв. выделилась своеобразная группа, сыгравшая в истории русской культуры огромную роль. Речь идет о **крепостной интеллигенции**.

Очень выразительный портрет крепостного художника-самоучки дает М.Е. Салтыков-Щедрин в очерке «Пошехонские реформаторы».

В Москве, в губернских и некоторых уездных городах, а также во многих богатых усадьбах действовали крепостные театры.

Реформы Петра I способствовали укоренению в России новейших форм театрального искусства. Иностранцы труппы, архитекторы и декораторы помогли деятелям русского театра усвоить опыт Западной Европы.

Новый русский театр должен был преодолеть многие трудности. Казенные театры в столицах нередко отставали от частных театров, устроенных вельможами в их поместьях.

Подлинными создателями таких театров были подневольные люди — крепостные, из среды которых вышли талантливые актеры и актрисы, музыканты, художники-декораторы.

Широко известны театры **Н.П.Шереметева** в **Кускове** и **Останкине**, **Юсупова** в **Архангельском**. Для оформления спектаклей шереметевского театра привлекались иностранные художники, но в России возникла и своя плеяда театральных живописцев из среды крепостных и вольных простолюдинов.

Перспективные декорации, живописное убранство сцены, богатый и разнообразный реквизит, великолепные костюмы — всё это придавало спектаклям крепостных театров необыкновенную красоту. Однако многие современники остро ощущали несоответствие этой красоты и унижительного социального статуса ее творцов.



Театры графа Шереметева в Останкино и Кусково, князя Юсупова в Архангельском славились вдохновенной игрой крепостных актеров.

Зимой спектакли проходили в городских домах, а летом — в загородных усадьбах, где строили для театра специальное здание.

Репертуар театров составляли в основном французские и итальянские комические оперы, поэтому появилась потребность в крепостных, наделенных творческими способностями, и наряду с поварами, портными, конюхами в усадьбах работали крепостные художники, архитекторы, резчики, позолотчики, паркетчики, актеры и музыканты.





Усадьба графа Шереметьева в Кусково

Шереметевские театры возникли одной только волей хозяина. Эти театры были независимы от публики и, уж конечно, не стремились улучшать нравы и моральные качества своих титулованных зрителей.

Театр Шереметевых был культурным предприятием, изысканным развлечением.

Интересно и другое обстоятельство: в отличие от крепостных театров, дающих спектакли в дни праздников, именин и прочих семейных событий их владельцев, спектакли у Шереметевых устраивались регулярно — два раза в неделю. Вход в театр был бесплатным. 116 пьес шло на шереметевской сцене. Из них 73 оперы, 25 комедий.





Театр графа Шереметьева в Кусково



**Задумав строить село мое Останкино, мечтал я оставить в нем свое
знание искусств для будущих поколений.**

Н.П.Шереметьев



Останкинская сцена отвечала требованиям, сформулированным итальянским живописцем, театральным декоратором и архитектором **Пьетро ди Готтардо Гонзаго**: «Пространство или планировка сцены должны способствовать целям искусства и игре артистов, помогать свободе функционирования театральных машин и способствовать иллюзии видимостей».

Над авансценой театра в Останкино находилась **машина грома**, сконструированная из пустого ящика-резонатора и двух зубчатых колес, которые при вращении ударяли по ящику и создавали звук, напоминающий удары грома.

Рабочий сцены, упираясь руками в горизонтальный вал, приводил в круговое движение колесную пару. Машина грома была необходима в театре не только для создания эффекта грозы, но и в связи с тем, что в спектаклях достаточно часто участвовал бог-громовержец.

«Машина грома»





**«Машина ветра»,
располагалась в люке**

«Машина дождя»



В деревянном колодце, находившемся в стене, в шахматном порядке были укреплены металлические лопасти, а сыпавшаяся на них сверху дробь создавала иллюзию шума дождя



Костюмы актрис театра Шереметьева



Костюмы актрис театра Шереметьева



- Шлыкова-Гранатова, Татьяна Васильевна (1773—1863) — выдающаяся актриса и балерина конца XVIII столетия. Выступала в крепостном театре Н.П. Шереметева. Ближайшая подруга Прасковьи Ивановны Жемчуговой-Ковалевой. Дочь крепостного. В 1803 г. получила вольную. До конца своих дней жила в доме Шереметевыми.





Прасковья Ковалёва-Жемчугова, лучшая актриса крепостного театра Графа Шереметьева

Александр Львович Гурилев

Александр Львович Гурилев родился в 1803 г. в Москве. Отец его был крепостным музыкантом графа Орлова и руководил крепостным оркестром. Мальчик с детства играл в оркестре на скрипке. Вместе с детьми графа Орлова он брал уроки фортепианной игры.

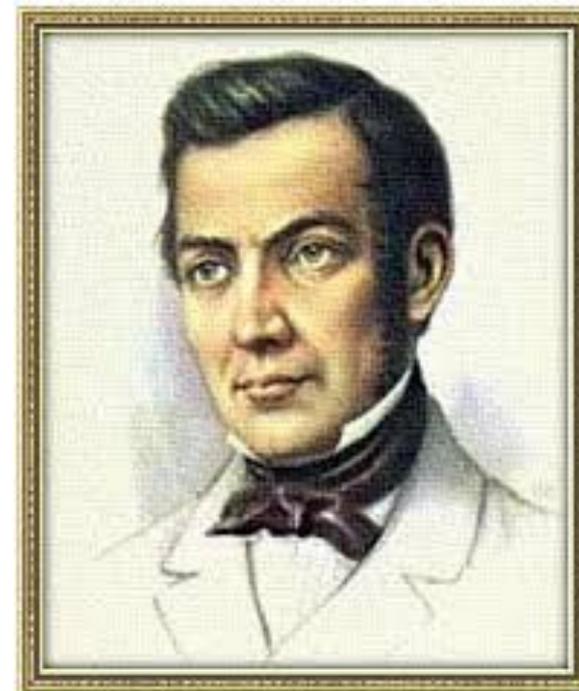
Только в 1831 г. он и отец получили вольные. Молодой музыкант много сочинял, давал уроки, выступал на концертах.

Жизнь Гурилева сложилась нелегко. Трудные жизненные обстоятельства были причиной тяжелой психической болезни, от которой он умер в 1858 г.

Все произведения Гурилева — будь то «русские песни» или пьесы для фортепиано — отличаются задушевностью, искренностью, теплотой. Особенную любовь и признание завоевали песни **«Матушка-голубушка»**, **«Вьется ласточка сизокрылая»**, **«Разлука»**, **«Колокольчик»**.

Песня «Колокольчик» стала народной. Она поэтична, согрета искренним чувством. Далека и необозрима дорога, раскинувшаяся перед глазами, грустна и задумчива песня ямщика, однообразен звон колокольчиков...

Уже после смерти Лермонтова он создал романс на стихи **«Нет, не тебя так пылко я люблю»**.



Как и Варламов, Александр Гурилёв собирал и обрабатывал русские народные песни и составил сборник «47 русских народных песен» для голоса с фортепьяно — этот сборник явился ценным вкладом в русскую музыкальную фольклористику. Через два года вышел другой его сборник: «Избранные народные песни». После смерти А. Е. Варламова А. Гурилев издал еще один сборник, назвав его «Музыкальный сборник в память А. Е. Варламова», и включив туда, помимо обработок народных песен и свои авторские произведения.

Значительным явлением культурной жизни России первой половины XIX в. стал театр. Популярность театрального искусства росла. Крепостной театр сменялся «вольным» - государственным и частным. Впрочем, государственные театры появились в столичных городах еще в XVIII в. В частности, в Петербурге в начале XIX в. их было несколько - дворцовый театр в Эрмитаже, Большой и Малый театры.

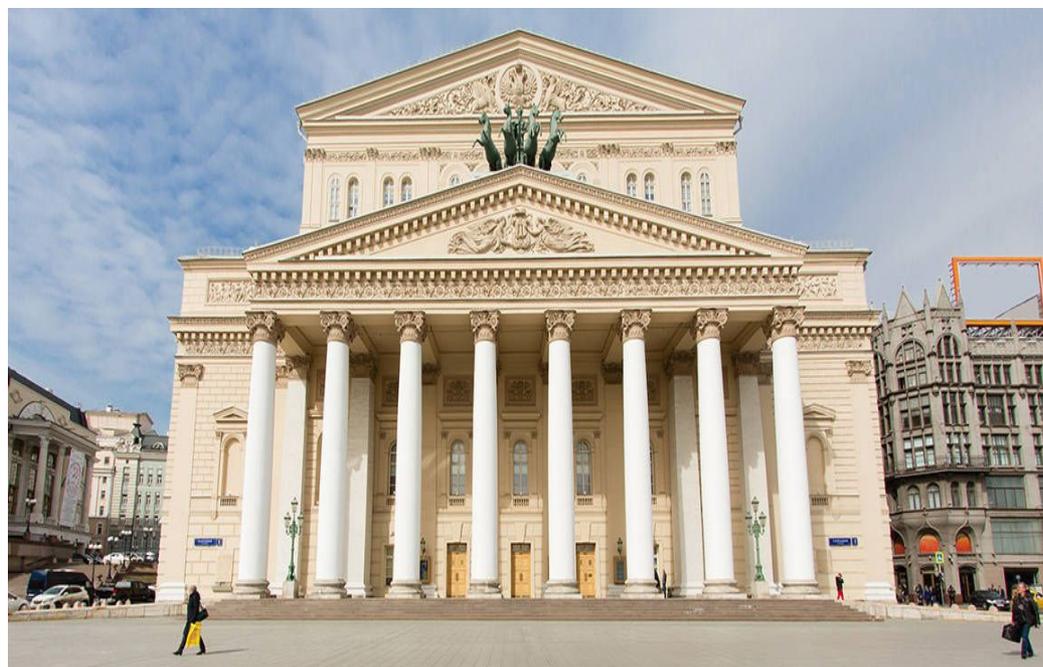
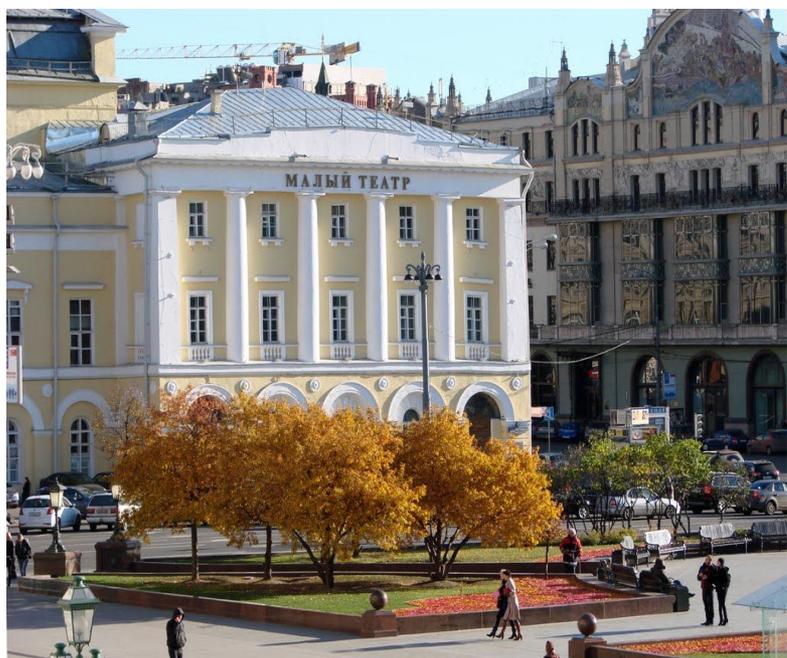
В 1827 г. в столице открылся цирк, где ставились не только цирковые представления, но и драматические спектакли.



В **1832** г. в Петербурге по проекту **К.И.Росси** было построено здание драматического театра, оборудованного по последнему слову театральной техники. В честь жены Николая I Александры Федоровны он стал именоваться **Александрйским**.

В 1833 г. завершилось строительство **Михайловского театра** (ныне - Малый театр оперы и балета). Свое наименование он получил в честь брата Николая I - великого князя Михаила Павловича.

В Москве в 1806 г. открылся **Малый театр**, а в 1825 г. завершилось строительство **Большого театра**.



Архитектор - А.Кавос

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.

Развитие тогдашнего театра связано с достижениями литературы. А.С.Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь создали русскую классическую драматургию.

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.

А.С.Пушкин

«Маленькие трагедии»

«Борис Годунов»

М.Ю.Лермонтов
«Маскарад»

Н.В.Гоголь
«Ревизор»
«Женитьба»
«Игроки»

А.Н. Островский
«Гроза»
«Бесприданница»
«Лес»
«Доходное место»
И др.

А.С.Грибоедов
«Горе от ума»

На московской сцене тон задавали актер-романтик П.С. Мочалов и основоположник реалистической школы М.С. Щепкин.

Ведущий актер Малого театра **Павел Мочалов** (1800-1848) представлял революционный романтизм в русском театре этого времени. Создал образы страстных бунтарей, боровшихся с миром несправедливости. Лучшие роли в пьесах Шекспира, Шиллера, Грибоедова (Чацкий), Корнея. Игра отличалась вдохновенностью и пламенностью.



Михаил Щепкин (1788-1863) создал великолепные **реалистические** образы Фамусова, Городничего. С подлинным гуманизмом воплощал образы "маленьких людей".

Он родился в семье крепостного крестьянина и стал театральной знаменитостью, продолжая оставаться крепостным до 33-летнего возраста. 17 лет Щепкин выступал на подмостках провинциальных театров и только в 34 года впервые вышел на сцену в Москве. Дальнейшая его театральная деятельность была связана с Малым театром.

Щепкин получил вольную. Его приглашали играть в труппе Каменского и хорошее жалованье давали, но Щепкин не согласился. Причиной была невыносимая обстановка, царившая за кулисами крепостного театра, известная нам по повести Герцена «Сорока-воровка». Повесть, написанная по устным рассказам Щепкина, отражает реальные события, происходившие в театре Каменского, что неоднократно подтверждал сам Щепкин.

В Москве Щепкин сразу вошёл в известный свободомыслием круг профессоров Московского университета, познакомился с А. С. Пушкиным и А. Мицкевичем. Сыграл **Фамусова** в комедии Грибоедова.

Но именно встреча с **Н. В. Гоголем** стала определяющей в творческой биографии артиста. Именно в пьесах Н. В. Гоголя игра М. С. Щепкина достигла подлинных высот (**Городничий**). Пьесы «Ревизор», «Женитьба», «Тяжба», «Игроки», представленные Щепкиным на сцене, определили принципы искусства, которые стали доминировать в театре второй половины XIX века.

Постоянно гастролировал в разных городах России: в Петербурге, Харькове, Киеве, Одессе, Воронеже и т. д. Каждый приезд М.С. Щепкина расценивался там как большое событие не только театральной, но и общественной жизни.

Пушкин убедил Щепкина написать мемуары, которые стали для актеров следующих поколений школой реалистического искусства. Он навсегда изменил суть отечественной актерской школы.

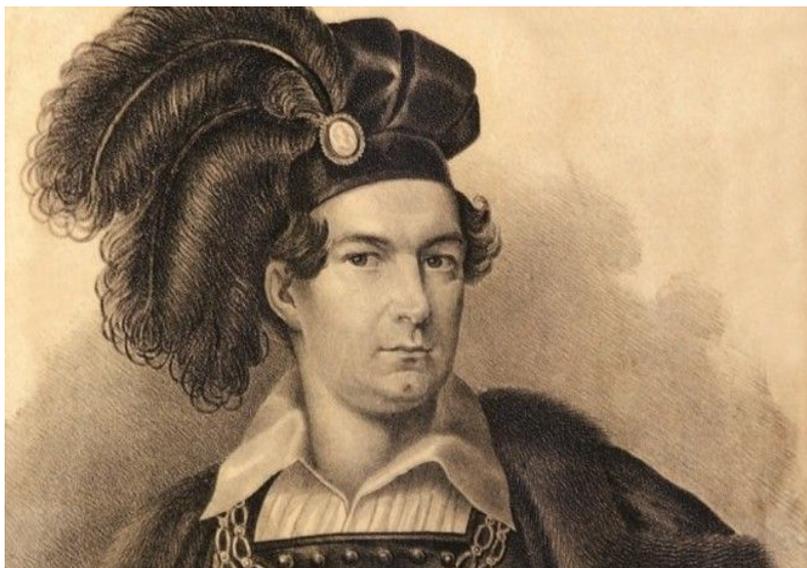


Михаил Щепкин в роли Фамусова



На сцене Александринки признанным мастером-реалистом был **Александр Мартынов** (1816-1860).

Главная тема его творчества - гуманное отношение к "маленькому", "униженному" и "оскорбленному" человеку.



Василий Каратыгин, как и Мочалов, пользовался большим успехом в ролях романтического репертуара и в переводных мелодрамах. С момента открытия петербургского Александринского театра Каратыгин стал **ведущим трагиком** этого театра. Мочалов рассчитывал на вдохновение, Каратыгин — на рассудочный подход и анализ роли.

Творчество Каратыгина, тщательно оттачивавшего каждую роль, изучавшего при работе над ней множество литературных источников и материалов, оказало положительное влияние на развитие актёрского искусства. Он был первым исполнителем ролей **Чацкого** («Горе от ума» Грибоедова, 1831), **Дон Гуана**, **Барона** («Каменный гость», 1847, и «Скупой рыцарь», 1852, Пушкина), **Арбенина** («Маскарад» Лермонтова, 1852). Каратыгин перевёл и переделал для постановки на русской сцене более 40 пьес.

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 музыки 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 стране 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

Михаил Иванович Глинка (1804-1857)

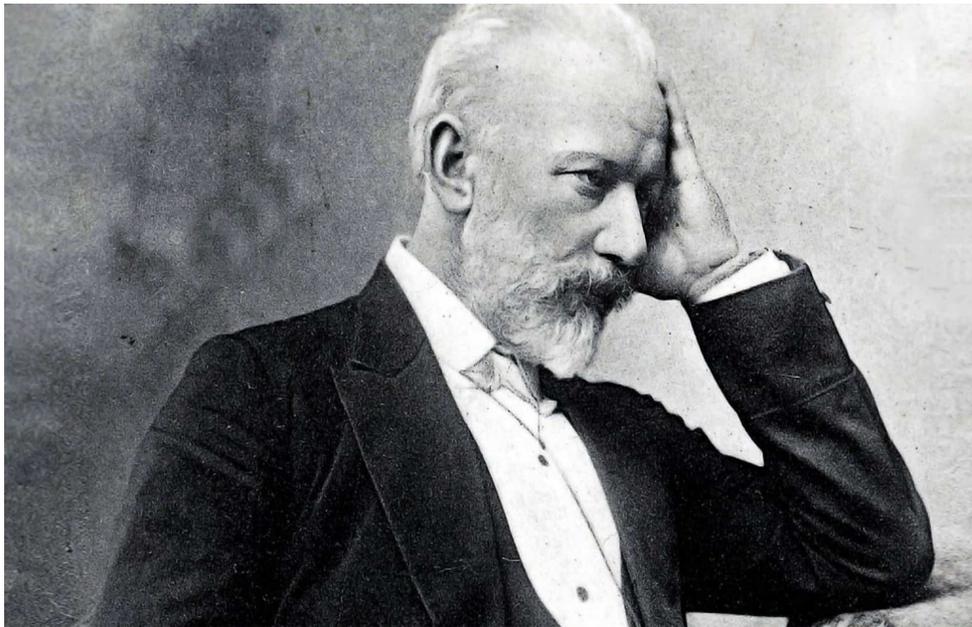
Получив серьёзное музыкальное образование в Европе, он сумел первым глубоко осознать особенности русской национальной музыки. Композиторское мастерство Глинки ярче всего проявилось в двух операх- **«Жизнь за царя»** («Иван Сусанин») и **«Руслан и Людмила»**. Он создал образцы национальной русской оперы- **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» написаны на стихи Пушкина.



На слова Н.В. Кукольника **Глинка** 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** – яркая 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.)
- **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.

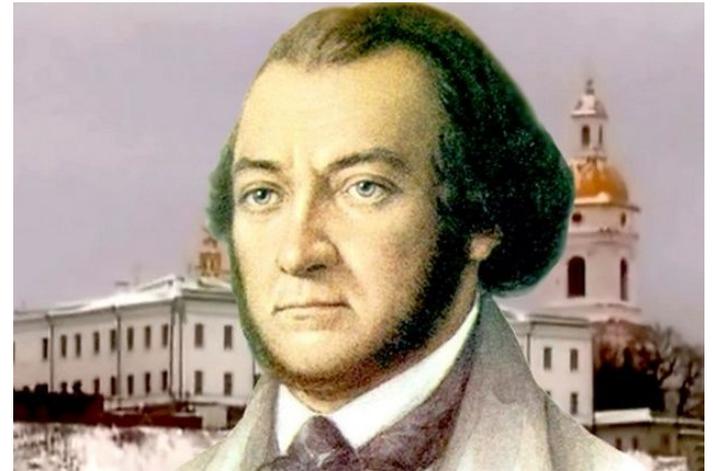
П.И. Чайковский изменил отношения к музыкальному содержанию балета. Чудесная музыка «**Лебединого озера**» (1876г.), «**Спящей красавицы**» (1889г.) и «**Щелкунчика**» (1892г.) и в наши дни вызывают восхищения.

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.

Александр Алябьев

Алябьев родился в 1788 г. в Тобольске. Он обучался дома, как многие из дворянских детей, а затем в Московском университете. Во время Отечественной войны 1812 г. добровольцем вступил в русскую армию и прошел с нею боевой путь до Парижа. Участвовал в сражениях, был ранен и награжден за боевые заслуги орденом.



Вернувшись после окончания войны в Петербург, Алябьев вскоре стал известен как автор музыки для театра, опер и романсов. В первой половине XIX в. одним из наиболее любимых видов музыкального искусства был романс. По своему строению он мало чем отличался от народных песен, но исполнялся под аккомпанемент фортепиано, арфы или гитары. *Некоторые романсы распространялись, свободно варьируясь, и постепенно превращались в народные песни. Так было с романсом «Стонет сизый голубочек» Дубянского, с «Красным сарафаном» Варламова.*

Вернемся к Алябьеву. Широкую известность в середине 1820-х гг. обрела песня **«Соловей»** на слова А. Дельвига. Она и поныне звучит на концертной эстраде.

Песне предшествует оживленное фортепьянное вступление в духе гитарного наигрыша. С первых же интонаций вокальной партии разворачивается мягкая задумчивая мелодия, широкая, плавно закругленная. Оживленный припев звучит контрастно.

Жизнь Алябьева была полна превратностей. В 1825 г. он был несправедливо обвинен в убийстве во время карточной игры и арестован. После 3 лет тюремного заключения был выслан в Сибирь с лишением всех прав. Тяжелые испытания не сломили Алябьева. Он много работает, организует духовой оркестр в Сибири, сочиняет симфонические и камерные произведения.

Последние годы Алябьев жил в Москве. Познакомившись с произведениями Огарева, композитор написал на его стихи несколько замечательных песен («Кабак», «Изба»).

Около 200 романсов написано **А.Е. Варламовым** (1801-1848). Народной стала его песня "**Красный сарафан**", популярны "**Вдоль по улице метелица метет**", "**На заре ты ее не буди**", "**Белеет парус одинокий**", построенные на интонациях русского городского и крестьянского фольклора.



А.Е. Варламов



Российский композитор А.Л. ГУРИЛЕВ · 1803 - 1858

Демократическое направление в русском романсе представлено творчеством **А.Л. Гурилева** (1803-1858). Наиболее популярны песни в традициях русского городского фольклора ("**Матушка-голубушка**", "**Колокольчик**", "**Сарафанчик**", "**Вьется ласточка**"), а также романсы ("**Разлука**", или "**На заре туманной юности**", "**Вам не понять моей печали**", "**Не шуми ты, рожь**" на слова А. Кольцова и др.).



А.С. Даргомыжский (1813-1869) - один из основателей русской классической музыкальной школы, представитель критического реализма в музыке. Тема социального неравенства воплощена композитором в опере **"Русалка"** (по драме Пушкина) - нового жанра **народно-бытовой драмы**.

Для Даргомыжского основным средством создания индивидуального образа служило воспроизведение интонаций живой человеческой речи. Эти творческие принципы композитор применил в новаторской опере **"Каменный гость"** (на неизменный текст "маленькой трагедии" Пушкина). Он автор оперы **"Эсмеральда"**, оперы-балета **"Торжество Вакха"** и др.

Писал романсы: "Я вас любил", "Свадьба", "Ночной зефир" (на слова Пушкина), отличающиеся глубиной психологического выражения, яркой образностью. Он автор драматической песни - "Старый капрал".

Ведущим актером там был М.С.Щепкин. Он родился в семье крепостного крестьянина и стал театральной знаменитостью, продолжая оставаться крепостным до 33-летнего возраста. 17 лет Щепкин выступал на подмостках провинциальных театров и только в 34 года впервые вышел на сцену в Москве. Дальнейшая его театральная деятельность была связана с Малым театром.

Итак, Щепкин получил вольную. Его приглашали играть в труппе Каменского и хорошее жалованье давали, но Щепкин не согласился. Причиной была невыносимая обстановка, царившая за кулисами крепостного театра, известная нам по повести Герцена «Сорока-воровка». Повесть, написанная по устным рассказам Щепкина, отражает реальные события происходившие в театре Каменского, что неоднократно подтверждал сам Щепкин.