

Музыка и театр
второй
половины XIX
века

«Это было удивительное время, - писал современник, - время, когда всякий хотел думать, читать, учиться... Порыв был сильный и задачи огромные... Эта заманчивая работа потянула к себе всех... даровитых и способных людей и выдвинула массу публицистов, литераторов, учёных, художников, музыкантов...»

Чернышевский

Русская музыка второй половины XIX века

Вторая половина XIX века - время могучего расцвета русской музыки, как и всего русского искусства.

Камерная и симфоническая музыка вышла за пределы аристократических салонов, где она ранее звучала, и стала достоянием более широкого круга слушателей.

В 1862 году в Петербурге была открыта первая русская консерватория. Её директором стал замечательный русский пианист Антон Григорьевич Рубинштейн.

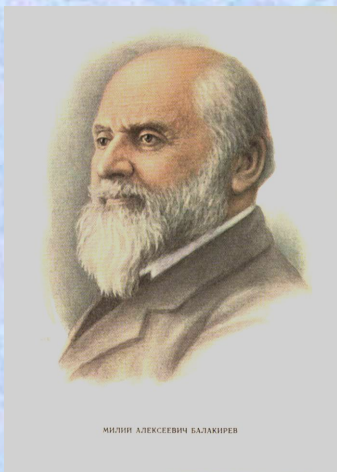

«Могучая кучка» - творческое содружество российских композиторов, сложившееся в конце 1850-х и начале 1860-х годов.

Они называли себя наследниками Глинки и свою цель видели в развитии русской национальной музыки.

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

- ◆ сочувствовали передовым идеям века;
- ◆ сюжеты находили в историческом прошлом русского народа;
- ◆ широко общались с публикой

**М. А.
Балакирев**

**А. П.
Бородин**

Ц. А. Кюи

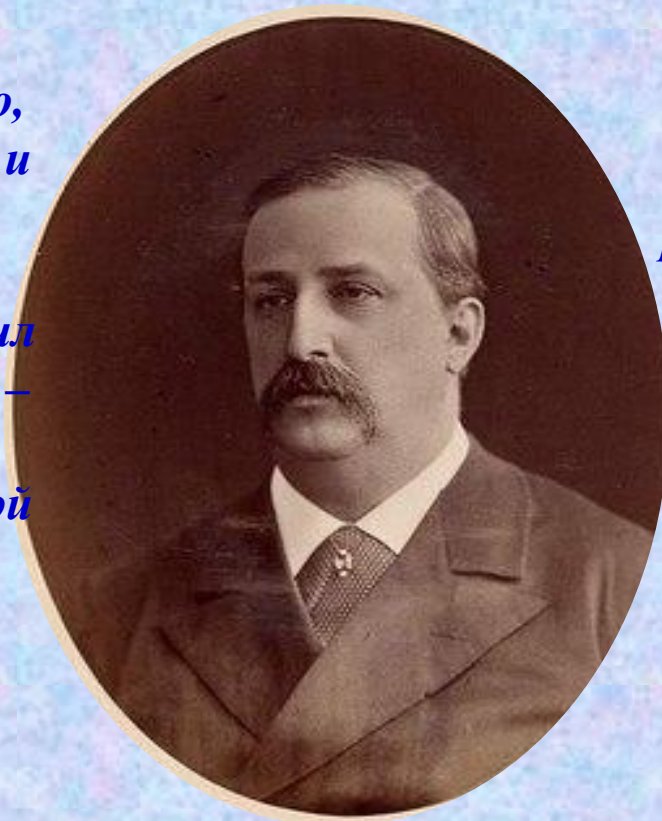
М. П. Мусоргский

Н. А. Римский-Корсаков

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 русской музыке.

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 Мусоргский

(1839-1881)

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.

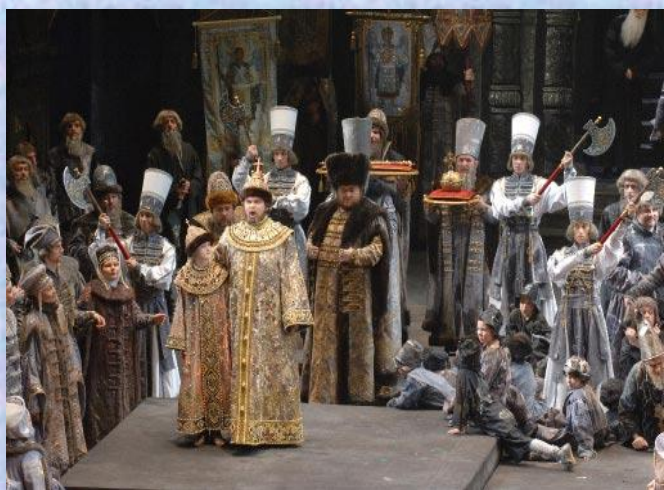

В историю отечественной и мировой музыкальной культуры Мусоргский вошел и как автор двух больших опер – «Борис Годунов» и «Хованищина», в которых он обращается к историческому прошлому русского народа.

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

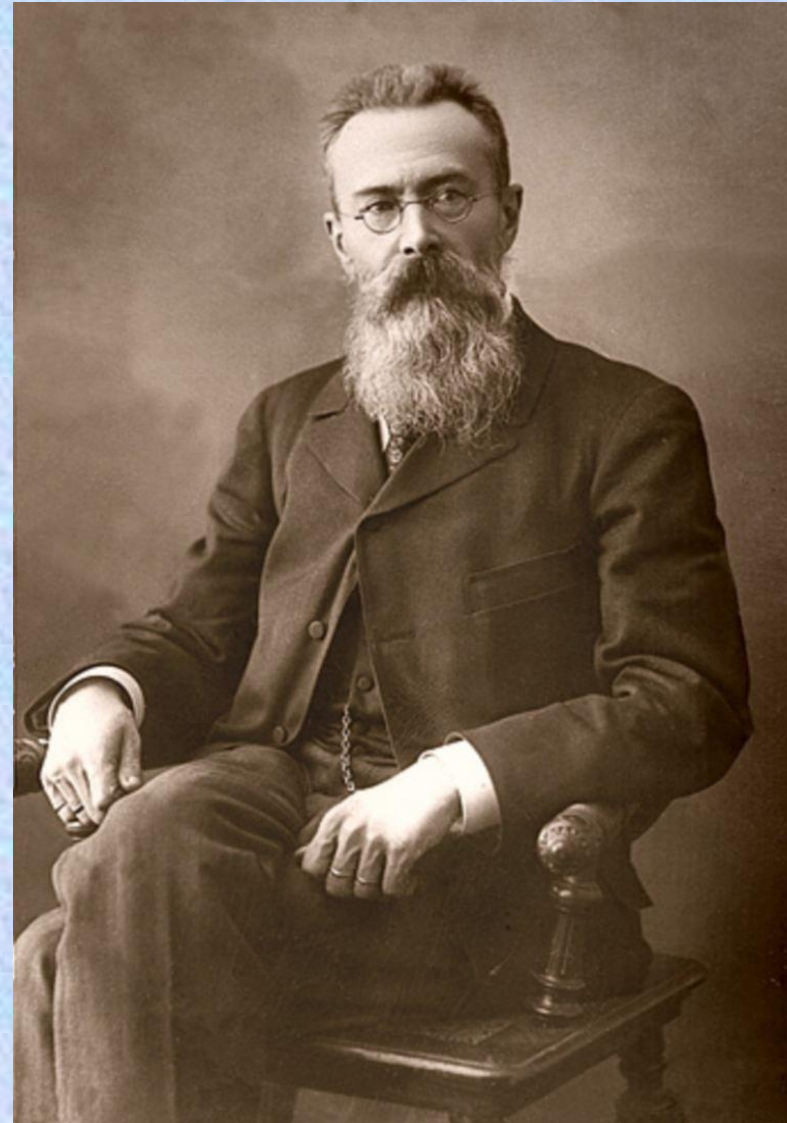
Николай Андреевич Римский - Корсаков

(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.

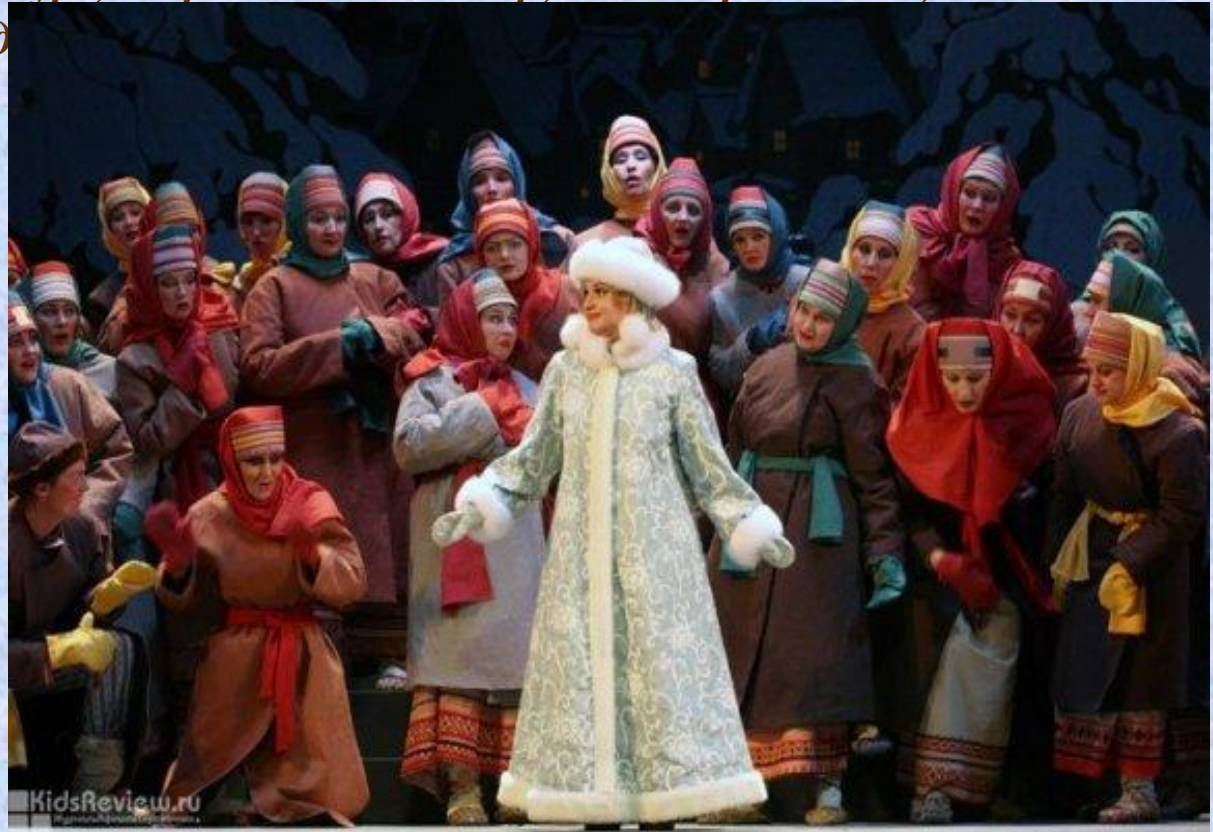
*Мир русских народных сказок всегда привлекал Римского - Корсакова.
Из 15 опер семь посвящены сказочным и легендарным сюжетам.*

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»

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.

«Садко» — произведение эпическое.

Отсюда плавное, широко и свободно текущее музыкальное повествование.

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».

русалок, но и сказочные образы отмечены реальными чертами.

«Майская ночь»

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

«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

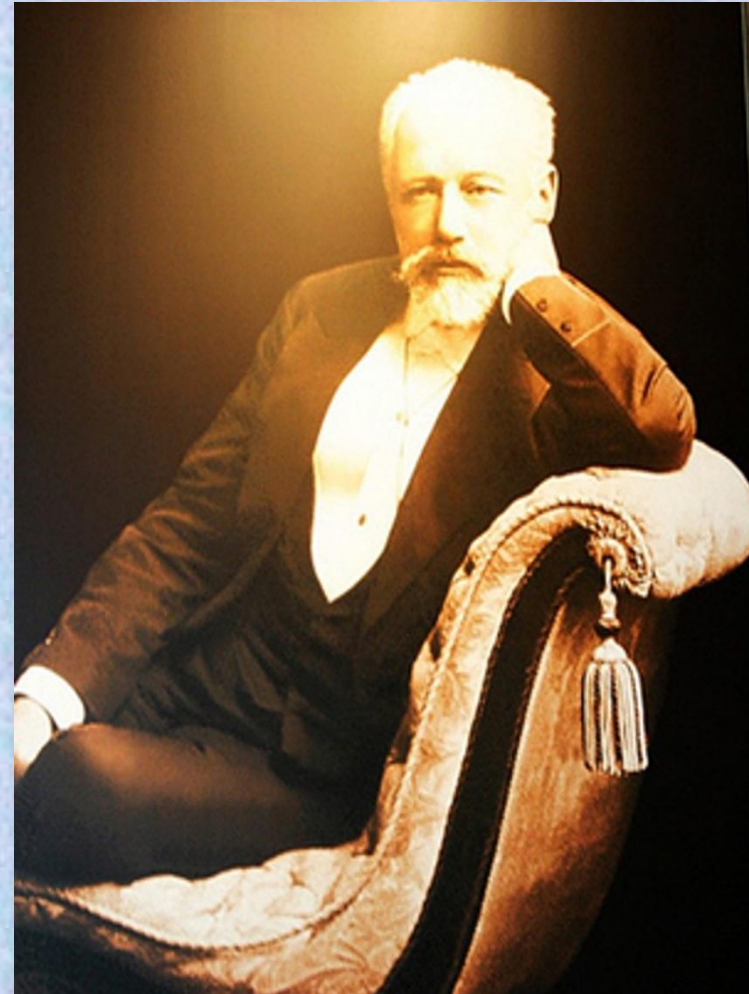
Петр Ильич Чайковский

(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*

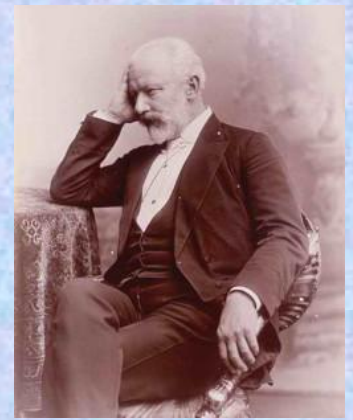

П. И.
Чайковский
(1840-1893)

- **Основные произведения:**
- **Оперы:** «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Орлеанская дева», «Иоланта», «Мазепа», «Чародейка», «Черевички»,
- **Балеты:** «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро»,
- Шестая (Патетическая) симфония
- романсы и др.

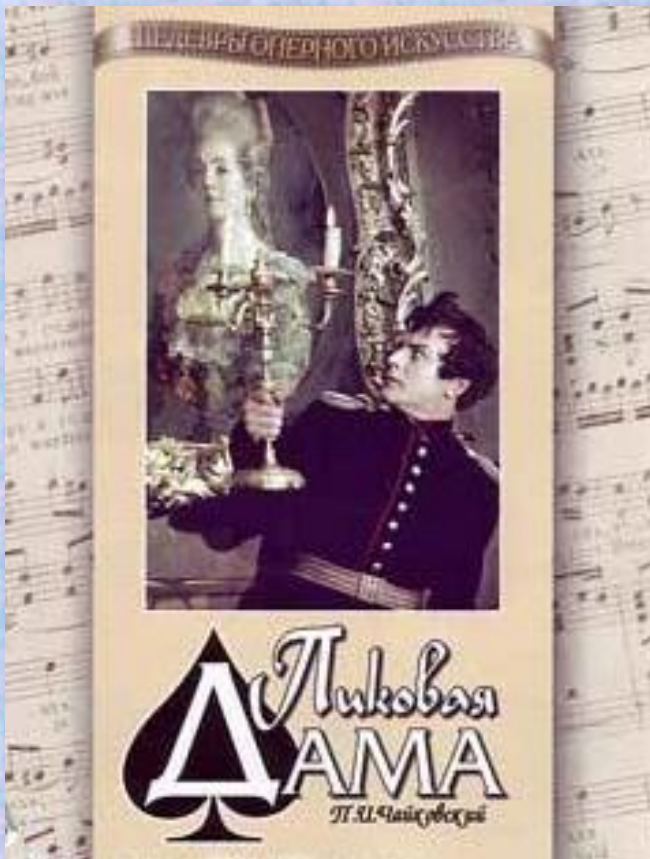
Значительное место в творчестве Чайковского занимают оперы. Долог и мучителен был поиск собственных путей в создании лирико-психологической музыкальной драмы. Лучшие оперные произведения композитора – «Евгений Онегин» (1878) и «Пиковая дама» (1890).

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.*

«Щелкунчик» 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.*

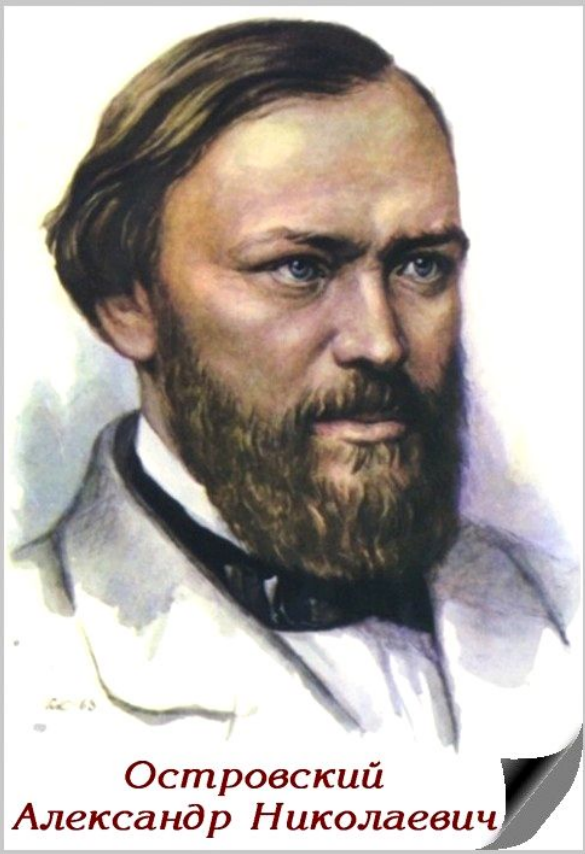
Большую художественную ценность представляют романсы Чайковского. Их отличают искренность лирического чувства, интонации русской народной песни и бытового романса.

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

Театр

*Островский
Александр Николаевич*

**А. Н.
Островский
(1823 – 1886) –
родоначальник
русского
национального
театра**

25 пьес!

**Театр идет по пути утверждения правды,
реализма.**

**Во второй половине XIX в. в истории
русского театра наступает новая эпоха -
на сцене появляются пьесы великого
русского драматурга А. Н. Островского.**

