

Музыка XVIII-XIX веков

При императорском дворце, а затем и в домах вельмож, появились первые инструментальные капеллы. Знать и аристократы организовывали открытые музыкальные вечера, так называемые «ассамблеи», которые мог посетить любой желающий. Прославились на весь Петербург концерты, проводившиеся еженедельно в доме тайного советника Бассевича. По негласному правилу молодым дворянам вменялось обязательное посещение ассамблей. Там они могли не только слушать музыку, но и общаться, танцевать и даже играть в карты. В салонах и аристократических домах развивалось любительское (или «салонное») музицирование.

Молодые дворяне обучались игре на клавесине, виоле, арфе, флейте, гитаре, клавикордах, сочинялись и исполнялись лирические канты, так называемые «арии» – прообразы будущих романсов.

Именно с распространением любительского («салонного») музицирования в русской музыке 18 века тесно связано развитие так называемой камерной музыки. Самыми популярными на домашних концертах были различные танцевальные пьесы – менуэты, полонезы, экосезы, англезы, контрдансы и другие. Не меньшей любовью пользовались и вариации на темы народных песен. Большое количество таких вариаций для скрипки написал и издал первый композитор **И.Е. Хандошкин (1747–1804)**.

В середине 18 века в русской музыке века возник еще один уникальный «салонный» жанр – российская песня. Эти песни, по стилистике и исполнению очень похожие на лирические канты и будущие романсы, создавались на стихи русских поэтов, таких как **А. Сумароков, Г. Державин, Н. Львов** и другие.

Первые российские песни были изданы в сборнике «Между делом безделье», принадлежащего перу государственного деятеля и ученого **Г. Теплова**. Другие известные авторы российских песен – **И.А. Козловский** и скрипач-любитель **М.Ф Дубянский**.

Помимо ассамблей, **Петр I** учредил также придворные маскарады, торжества и пиршества с музыкой. Специально для царского дворца он выписал из-за границы группу иностранных музыкантов и певцов. В 1690-х годах царь утвердил *Всешутейший, Всеьянейший и Сумасброднейший Собор* – шутовской «орден», пародирующий своей деятельностью католическое и православное богослужение. Собор просуществовал более 30 лет. Все годы вдохновителем и организатором «ордена» был **Петр I**.

После реформ армии в 1699 и 1705 годах в каждом полку появился свой оркестр, состоящий по большей части из труб, гобоев, литавр, валторн и барабанов. В связи с победами русского оружия в солдатской среде зародился новый жанр в русской музыке: «панегирический кант» – приветственный гимн на три голоса с бравурными трубными мелодиями (иногда его называли виват-кант со слова «виват!» («да здравствует!») начинался кант, посвященный окончанию в 1721 году Северной войны). Часто виватические канты слагались в честь императора и его полководцев. Виват-канты породили особую поэтику, сопоставимую с одической, которая достигла своего расцвета в хоровых концертах, кантатах и ораториях в русской музыке конца 18 века.

«Любимая дочь русского народа» Елизавета Петровна, взошедшая на престол в 1741 году, продолжала прогрессивные реформы своего отца, особенно в области культуры. Ее эпоха вошла в историю как эпоха *просвещенного абсолютизма*.

В 1763 году императрицей организована Придворная певческая капелла. Ее выпускники первые русские композиторы М.С. Березовский и Д.С. Бортнянский полностью реформировали русскую хоровую музыку, связав национальные особенности русского музыкального искусства с европейскими традициями. В 18 веке при Екатерине II и Павле I были созданы светские музыкальные учреждения: оперные театры, симфонический и балетный оркестры.

Первый русский композитор-классицист Д.С. Бортнянский (1751-1825), вернувшись из заграницы после обучения у итальянских профессоров, был назначен капельмейстером (директором) Придворной певческой капеллы. Именно при Бортнянском музыканты капеллы достигли новых вершин творчества. Сам композитор прославился как автор опер на французский текст, квинтетов, концертных симфоний и большого количества сонат и пьес для фортепиано.

Параллельно с певческой капеллой при дворе существовал особый оркестр, играющий только для императорских и приближенных к ним особ. Из среды придворного оркестра выделились такие талантливые русские композиторы, как **В.А. Пашкевич** и **И.А. Хандошкин**.

Постепенно в 1760-е года музыканты оркестра разделились на две принципиально различающиеся группы:

- *на исполнителей оперно-симфонической*
- *и бальной музыки.*

Исполнители оперно-симфонической группы принимали участие в театральных постановках, а исполнители бальной музыки играли популярные в то время мелодии на торжествах, пиршествах и балах.

Развитие книгопечатания позволило в 1730 году впервые в стране воспроизвести с гравировальных досок ноты на бумаге, а в 1766 году изобретатель **С.И. Башковский** разработал способ наборного воспроизведения нот. Теперь в российских типографиях возможность делать *нотные записи народных песен*.

Запись нот музыки в 18 веке.

Были отпечатаны первые сборники фольклорных песен – «Собрание русских простых песен с нотами» певца и гуслира **В. Трутовского**, «Собрание народных русских песен с их голосами» поэта и фольклориста **Н. Львова** и чешского композитора **И. Прача**.

Профессиональные музыканты при написании своих произведений – опер, симфоний, увертюр, вариаций – часто использовали народные мотивы в своих работах. Поэтому сборники фольклорных песен сыграли значительную роль в творчестве первых русских композиторов.

Темы, жанры русской профессиональной музыки 18 века.

Но все же народные песни чаще всего использовались в комических операх, которые в век просвещенного абсолютизма стали самым популярным жанром в русской музыке 18 века. (Знакомство же с первыми операми произошло еще в 30-е годы 18 века, в эпоху царствования **Анны Иоанновны**, но эти оперы не получили широко распространения. В частности, из-за того, что они исполнялись на французском или итальянском языке. Русской музыке 18 века требовался новый жанр - национальная опера.

В 1755 г. на российской сцене была поставлена **первая опера**, написанная на оригинальный русский текст и исполненная только русскими артистами, под названием «*Цефал и Прокрис*». Музыку написал знаменитый в то время композитор неаполитанской школы **Ф. Фрайя**, либретто (текст) – «придворный» драматург-классицист **А.П. Сумароков**.

Другие **первые русские оперы** это «*Мельник – колдун, обманщик и сват*» М. Соколовского, «*Санкт-Петербургский гостиный двор*», «*Несчастье от кареты*» и «*Скупой*» В. Пашкевича, «*Сокол*» и «*Сын-соперник*» **Д. Бортнянского**, «*Ямщики на подставе*» Е. Фомина.

Популярным автором русских опер был **Е. Фомин** (1761–1800) – первый русский композитор-трагик. Он написал оркестровую увертюру к мелодраме «*Орфей и Эвридика*» (1792) на текст Я. Княжнина, которая оказалась **первым примером русской драматической симфонии**. Вообще, мелодрама «*Орфей и Эвридика*», по мнению музыкальных критиков, является «*самым величественным памятником русского музыкального театра*» той эпохи.

Концертная жизнь постепенно приобрела все более систематический характер. Для многих оркестров и театров, особенно крепостных, гастроли становились привычным делом. Помпезные оратории и хоровые концерты русской музыки 18 века имели огромный успех у самой разной публики.

Концертная жизнь и гастроли в России 18 века.

Одновременно набирала обороты и сольная деятельность исполнителей. Большой известностью пользовались клавесинисты и органисты В. Пальшау, И. Гесслер, А. Сартори, которые выступали не только в частных домах для ограниченного круга гостей, но и на городских площадях, театральных подмостках, в расположениях воинских частей. Многие из сольных исполнителей подрабатывали также музыкальными наставниками у детей обеспеченных дворян.

Русская музыка 18 века – особое явление в истории отечественной музыки.

- появление, возрождение, реформирование и взаимопроникновение многих музыкальных жанров,
- широкое распространение **Обобщение** музицирования и использования в быту многих музыкальных инструментов,
- возникновение первых капелл, оркестров и оперных трупп,
- становление системы музыкального образования,
- большой интерес общественности к национальным традициям русской музыки, намечающийся размах концертной деятельности,
- созревание национальной школы композиторов подготовили расцвет русской классической музыки в наступающем XIX веке.

Русская музыка 19 века: периоды, стили, жанры, школы

Русскую музыку 19 века принято делить на два периода: до появления великого композитора **М.И. Глинки**, то есть, примерно до 1830-1840 годов, и после:

- до – эпоха *раннего романтизма*, или «до – глинкинская»,
- после в русской музыке наступает *классический период*.

I период. «До – глинкинская» эпоха.

В начале века в русской музыке царило смешение *двух стилей – классицизма и романтизма*. В первой половине 19 столетия произошли такие масштабные для России события, как Отечественная война, восстание декабристов; в обществе распространялись идеи Великой Французской революции, произошедшей незадолго до этого. Все это не могло не отразиться на культуре страны. В литературе появляются **М.Ю. Лермонтов, В.Ф. Одоевский**, в живописи – **О.А. Кипренский и К.П. Брюллов**. В музыкальной культуре России 19 века также слышны отголоски романтизма, который по-настоящему захлестнет страну с приходом **М.И. Глинки**.

Самыми популярными течениями в русской музыке 19 века были:

1. «городская» песня. Окончательно сформировывается к 19 веку. Чаще всего такие песни рождались из простой гитарной импровизации безымянных любителей на стихи поэтов (например, «Вечерний звон», «Чем тебя я огорчила»).
2. запись и обработка народных напевов. В конце 18 века В.Трутовский выпустил сборник русских народных песен. Ими заинтересовались практически все жители столицы, после чего стало появляться множество музыкальных произведений в народном стиле («Вьется ласточка сизокрылая»).
3. камерно-вокальная музыка с примесью русского фольклора, исполняемая на музыкальных домашних вечерах. Под влиянием романтизма появляется русский романс (особенно популярны были романсы **А.А. Алыева** («Соловей») и **А.Е. Варламова** («Ах, ты, время-времечко», «Вдоль по улице метелица метёт») и созданный на его основе цыганский романс, в котором не требовался профессиональный вокальный голос и замысловатый аккомпанемент (например: «Твои глаза зелёные»).

Также был ещё жив такой музыкальный жанр, как водевиль – легкая пьеса с куплетами. В музыкальной культуре России 19 века были особенно популярны водевили **А.А. Шаховского** («Любовное зелье», «Беглец от своей невесты») и **Ф.В. Булгарина** («Разговор в царстве мёртвых», «Похождения Митрофанушки на Луне»), однако каждый молодой дворянин считал своим долгом сочинить хотя бы раз в своей жизни водевиль для бенефиса какого-нибудь актера.

В театрах исполнялись преимущественно итальянские и французские оперы. В русской опере преобладали былинные мотивы; однако уже было заметно влияние романтизма (**А.Н. Верстовский**, например, часто использовал в своих произведениях романтические сюжеты – обращение к эпохальному прошлому).

II период. Начало классического периода русской музыки. М.И. Глинка.

С появлением Михаила Ивановича Глинки, основоположника композиторской школы в России, в русской музыке 19 века начался настоящий подъем. Его музыкальные произведения пропитаны народными мотивами, в них присутствует тот самый Пушкинский «русский дух». Кроме великолепных вокальных произведений и симфоний, композитор создал две оперы (одни из самых выдающихся за всю историю музыки): «Жизнь за царя» (1836) и «Руслан и Людмила» (1842). Оба этих произведения пронизаны сильнейшим патриотическим и русским началом, ведь М.И. Глинка сам сказал: «В музыке должны присутствовать интонации и даже целиком мелодии народной музыки той национальности, к которой принадлежит автор».

Так, в опере «Жизнь за царя» в образе простого крестьянина Ивана Сусанина **М.И. Глинка** показал всю силу и мощь русского народа. Самое главное **новаторство оперы** заключалось в том, что главным героем музыкального произведения стал мужик, крепостной. Неудивительно, что великосветское общество невысоко оценило оперу, однако многие классики литературы (например, **Н.В. Гоголь**, **А.С. Пушкин**) были её настоящими поклонниками.

В эпической сказке с яркими романтическими мотивами «Руслан и Людмила» Глинка ещё дальше отошел от традиций французских и итальянских опер, поэтому и это музыкальное произведение не было встречено с восторгом. Тем не менее, именно после этих произведения русская музыка была признана во всем мире, а **М.И. Глинка по праву признан основоположником музыкальной классики в России.**

III период. Вторая половина 19 века.

Во второй половине 19 века музыка становится более доступной для разных слоев населения. Открываются Московское и Петербургское отделения Императорского русского музыкального общества, постоянно проводящие доступные всем музыкальные собрания, в Петербурге создается бесплатная музыкальная школа, основываются консерватории – вначале в столицах (возглавляли их братья Рубинштейны), а концу века и в других городах. Становятся популярными новые музыкальные жанры – симфонические циклы, симфонии (первая симфония (фа-мажор) была создана А.Г. Рубинштейном в 1859, но она не получила широкой популярности; более известна его симфония номер 2 до-мажор под названием «Океан»). Настоящего расцвета в русской музыке этот жанр достиг в творчестве Римского-Корсакова и Чайковского).

Композиторские школы.

Также в 19 веке формируются две крупнейшие композиторские школы. Первая – *Новая русская школа в Петербурге*, позже В.В. Стасов назовет её «**Могучая Кучка**». В неё входили **М. А. Балакирев, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков и Ц.А. Кюи**. Главным своим наставником и учителем они видели М.И. Глинку, а главной целью – воплощение национального начала в своих музыкальных произведениях. В то время очень сильны были революционные идеи; вся интеллигенция размышляла над проблемами крестьян, сами же крестьяне устраивали бунты и восстания. На этом фоне и появилась «**Могучая кучка**» с её идеями национального, духовного, народного богатства. Тщательно собирая русский фольклор, они старались передать в операх всю силу народного духа.

Вторая – *московская школа*; возглавлял её **П.И. Чайковский**, и в неё входили **А.А. Алябьев, С.И. Танеев, А.Е Варламов** и другие. Если петербургская композиторская школа стояла за эпичность в музыке, то *московской школе* русских композиторов были более свойственны лирические произведения. Например, природа, пейзаж у П.И. Чайковского всегда изображен через призму человеческих чувств, у композиторов «*Могучей кучки*» природа, скорее, сильный, полноправный герой, не имеющий ничего общего с человеком. Таких различий много, однако, самое главное – они относились к разным временным эпохам.

- Московская школа представляла эпоху уходящую, «век минувший»,
- Петербургская же (или «новая русская», как её называли) заключала в себе все, что было свойственно «веку нынешнему».

Антагонизм этих двух школ повлиял на творчество не только их приверженцев, но и тех композиторов, которые не причисляли себя ни к той, ни к другой школе.

Обобщение

В музыкальной культуре России 19 века произошел настоящий подъем, сформировалась национальная музыкальная школа, и русских композиторов признал и начал уважать весь мир.