

Художественная культура
России пореформенной
эпохи:
вера в высокую миссию
русского народа

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше
горе,
Размыкать русскую
печаль!

Музыка

Полно и глубоко духовные искания русского общества той эпохи выразила музыка. В музыкальном искусстве выдвинулась блестящая плеяда композиторов, творчество которых вошло в золотой фонд мировой художественной культуры. Возвышению общественного статуса музыки способствовало бурное развитие музыкального образования и просвещения. Ещё накануне реформ в Петербурге и Москве было создано Русское музыкальное общество (РМО) – первая крупная концертная организация, которую материально поддерживала императорская семья. Чуть позднее появляются первые русские консерватории: в 1862 году в Петербурге (основатель и директор А. Г. Рубинштейн) и в 1866 году в Москве основатель и директор Н. Г. Рубинштейн).

Особую роль в музыкальной культуре пореформенного периода играл кружок петербургских композиторов, организованный **Мирием Алексеевичем Балакиревым** (1837-1910), вошедший в историю под названием «Могучая кучка». В это объединение входили М. П. Мусоргский, а. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков и другие.

Композиторы «Могучей кучки»

Ц.А. Кюи

«Сколько поэзии,
чувства, таланта и
умения есть у
маленькой, но уже
могучей кучки
русских
музыкантов».

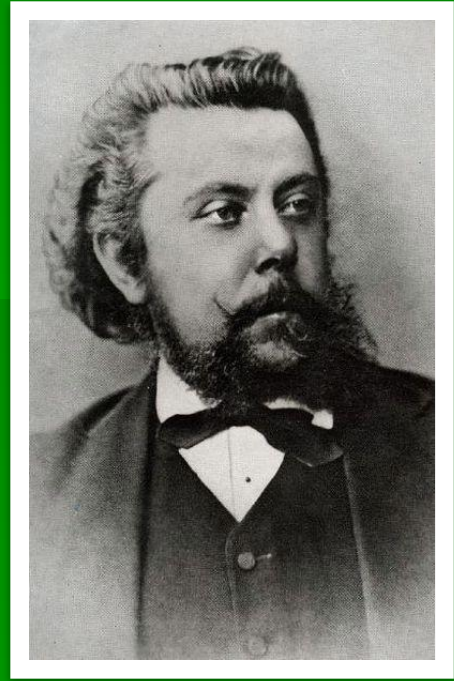
М.А. Балакирев

А.П.Бородин

Н.А. Римский - Корсаков

М.П.Мусоргский

Балакирев и его ученики находились под сильным влиянием народнических идей. «Кучкисты» свято верили, что путь русского композитора связан с претворением в музыке образа народа, его истории, его нравственных идеалов и духовных установок. Идейным вдохновителем кружка был **Владимир Васильевич Стасов (1824-1906)** — талантливый критик, историк искусства, оставивший заметный след в археологии, истории, филологии, музыкальной публицистике.

А. П. Бородин (1833-1887)

- Александр Порфирьевич Бородин был не только великим композитором, но и выдающимся исследователем в области органической химии. Бородин был незаконнорожденным сыном князя Л.С.Гедианова и простой дочери солдата. С молодости тяготел к музыке и к химии. Учился в Медико-хирургической академии в Петербурге. Его жизнь кардинально переменилась в 1861г. после знакомства с Балакиревым, который принял Бородина в свой кружок и указал на самые важные, «выигрышные» стороны его музыкального дарования. Стиль Бородина можно определить понятием «музыкальный эпос». Первая симфония, премьера которой состоялась в 1869г., имела шумный успех, окрыливший Бородина. Он берётся сочинять сразу два крупных произведения – Вторую (Богатырскую) симфонию и оперу «Князь Игорь», сюжет которой был подсказан В.В.Стасовым.

Опера «Князь Игорь»

- В основу оперы положен памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Ещё до создания произведения композитор изучил старинные летописи, посетил окрестности Путивля, где разворачивались описываемые в «Слове...» события. Главного героя композитор представил в опере несколько иначе, чем в литературном первоисточнике, где князь Игорь показан честолюбивым и не слишком умным человеком. В опере Игорь – благородный герой, действующий во славу земли русской. Дополняет и оттеняет образ Игоря нежная, верная, мужественная Ярославна. В её плаче, целиком основанном на тексте из «Слова...», композитор использовал интонации старинных причетов и народных протяжных песен. Восток и Русь в опере – два мира, извечно противостоящие, но непрерывно взаимодействующие. Пожалуй, самая популярная музыка оперы сосредоточена во втором, «половецком» акте, где умный и хитрый восточный деспот хан Кончак предлагает Игорю «вечную дружбу» и завлекает его половецкими плясками. Половецкие пляски – большой хореографический номер, обрамлённый хором «Улетай на крыльях ветра», всегда вызывает у слушателя смешанное чувство. Почему такая музыка непревзойдённой красоты и силы, составляющая, по сути, кульминацию оперы, отдана половцам?

М. П. Мусоргский (1839-1881)

Модест Петрович родился в Псковской губернии, в селе Карево. Родители уготовили своему сыну военную карьеру, и в 13 лет будущий композитор попал в петербургскую школу гвардейских прапорщиков, по окончании которой был направлен в гвардейский Преображенский полк. Но вскоре судьба свела его с Балакиревым, который стал его другом и помощником в первых композиторских опытах. В 1858г. Он отказывается от службы в армии, что обрекло его на полунищенское существование до конца дней. Его музыка не нашла должного признания среди его современников, и большая часть наследия композитора осталась неизвестной широкой публике. Лишь в XX в. началось триумфальное «открытие» Мусоргского, в наследии которого новые поколения композиторов стали черпать идеи, некогда опередившие своё время.

Опера «Борис Годунов»

- Опера написана на сюжет трагедии А.С.Пушкина. В опере композитор высветил главную идею: несовместимость нравственных позиций русского народа и преступной царской власти. Народ у Мусоргского – главный двигатель истории, народ-творец, народ-судья. И если у Пушкина в конце пьесы «народ безмолвствует», то у Мусоргского в финальной сцене народ восстаёт и требует справедливости. В «Борисе Годунове» впервые в русской музыке композитору удалось передать не только поведение, но и внутреннее психологическое состояние людской массы, попавшей в водоворот переломных событий Смутного времени. Яркую самобытность народным образам придают фольклорные темы и интонации, широко используемые композитором (например, знаменитая песня беглого монаха Варлаама «Как во городе было во Казани»). Следуя правде истории, Мусоргский показал не только Русь бунтующую, но и Русь молящуюся (через образы Пимена – «монаха трудолюбивого», вынесшего от лица народа приговор царю-убийце Борису, и Юродивого – убогого, но чистого душою человека, нравственно возвысившегося над преступной властью. С поразительной психологической точностью воплощены в музыке муки совести трагического героя – царя Бориса. На сцене не показано убийство царевича Дмитрия, и загубленный младенец существует лишь в полубезумном сознании царя и в рассказах окружающих его людей. Борис показан не только как злодей, но и как жертва рокового стечения обстоятельств, погубивших сильную, неординарную личность.

Последние годы жизни

- В основе оперы «Хованщина» – история стрельецких бунтов конца XVII в. Последние годы жизни композитора отягощены болезнью и обидой на современников, не оценивших его музыку. Но творческий потенциал его не иссяк. В числе последних сочинений – фортепианный цикл «Картинки с выставки» – одно из самых популярных творений русской программной музыки, созданное под впечатлением работ художника В.А.Гартмана. Уже после смерти композитора оперу «Хованщина» завершил Н.А. Римский-Корсаков, он же сделал новую редакцию «Бориса Годунова».

Н. А. Римский-Корсаков (1844-1908)

Родился 18 марта 1844 г. в Тихвине Новгородской губернии. К музыке имел склонность с детства, но вначале избрал карьеру морского офицера. В 1856 г. поступил в Морской корпус в Петербурге. Правда, занятий музыкой не оставил. Знакомство в 1861 г. с М. А. Балакиревым и его кружком имело огромное значение для дальнейшего развития таланта композитора.

Его первым крупным сочинением стала Первая симфония (1865 г.). Затем появились «Увертюра на русские темы» (1866 г.), «Сербская фантазия» (1867 г.), симфоническая картина «Садко» (1867 г.), Вторая симфония («Антар», 1868 г.), ряд ярких поэтических романсов (всего композитором написано 79 романсов). Успех этих сочинений был столь велик, что в 1871 г. Римского-Корсакова пригласили в Петербургскую консерваторию на должность профессора инструментовки и свободного сочинения. Главным жанром в творчестве композитора стала опера. Свою первую оперу «Псковитянка» он написал в 1872 г. В 1879 г. появилась «Майская ночь» на сюжет Н. В. Гоголя. В 1881 г. Римский-Корсаков создал, пожалуй, самое вдохновенное своё произведение — оперу «Снегурочка» на сюжет весенней сказки А. Н. Островского. После опер «Млада» (1892 г.) и «Ночь перед Рождеством» (1895 г.) композитор вновь обратился к былинным образам. Так была написана опера «Садко» (1896 г.), которая сразу получила широкую известность и популярность. Римский-Корсаков стал основоположником жанра оперы-сказки. Заслуги его как педагога также велики. Николай Андреевич воспитал около 200 композиторов, среди которых А. К. Глазунов, А. С. Аренский, И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев. Римский-Корсаков — автор учебника «Основы оркестровки», двух учебников по гармонии, многочисленных музыкальных статей.

Опера «Снегурочка»

- События разворачиваются в сказочной стране, управляемой мудрым Берендеем, где народ-земледелец живёт по законам нравственности в полной гармонии с окружающей природой. Композитор воплощает в звуках историю превращения волшебного существа, дочери Весны и Мороза хрупкой Снегурочки в человека, испытавшего любовь и погибшего. Многие страницы оперы посвящены старинным языческим обрядам. Широко использованы в ней народные песни. Композитор создаёт музыкальные картины, используя оркестровую звукопись (имитирование звуков окружающего мира - шум леса, рокот волн и др.)

Опера «Садко»

- Эта опера – образец классической эпической оперы. Композитор воплотил в музыке образ смелого новгородского гуслира, сумевшего силой своего музыкального таланта завоевать сердце Морской царевны. В основе драматургии оперы – сопоставление бытовых сцен из жизни Новгорода с картинами Подводного царства.

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии»

Действие оперы происходит в Древней Руси в эпоху ордынского ига. Враги в соответствии с православными представлениями показаны как воплощение Божьего гнева, как духовное испытание, ниспосланное людям за грехи. Образы ордынцев композитор видит глазами русских людей, на долю которых выпали тяжкие испытания. Поэтому главной музыкальной характеристикой ордынцев служит старинная русская народная песня «Про татарский полон», которая звучит в знаменитой оркестровой картине «Сеча при Керженце», рисующая поражение китежан в битве с ордынцами.

П. И. Чайковский (1840-1893)

- Родился 7 мая 1840 г. в селении при Камско-Воткинском заводе (ныне город Воткинск, Удмуртия) в семье горного инженера. В 1850 г. семья переехала в Петербург, и Чайковский поступил в Училище правоведения, которое окончил в 1859 г. Он получил чин титулярного советника и место в Министерстве юстиции. Но любовь к музыке оказалась сильнее — в 1862 г. юноша сдал экзамены в только открывшуюся тогда Петербургскую консерваторию. В 1866 г. Чайковский написал Первую симфонию («Зимние грёзы»), в 1869 г. — оперу «Воевода» и увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта», в 1875 г. — знаменитый Первый фортепианный концерт, в 1876 г. — балет «Лебединое озеро». В конце 70-х гг. композитор пережил тяжёлый душевный кризис, связанный с неудачной женитьбой. Тем не менее именно в этот год было создано одно из лучших его произведений — опера «Евгений Онегин» на сюжет А. С. Пушкина. Настоящей вершиной стала опера «Пиковая дама» (1890 г.), также на сюжет Пушкина. В 1891 г. Чайковский написал свою последнюю оперу «Иоланта». Сочинял он и музыку к балетам: «Спящая красавица», 1889 г.; «Щелкунчик», Творчество Чайковского было высоко оценено ещё при жизни — в 1885 г. он был избран директором Российского музыкального общества, в 1892 г. стал членом-корреспондентом французской Академии изящных искусств, в 1893 г. — почётным доктором Кембриджского университета.

Оперы П. И. Чайковского

- Опера «Евгений Онегин» (1878г) на сюжет романа А. С. Пушкина.
- Опера «Пиковая дама» (1890_ написана за 44 дня. В отличие от первоисточника А. С. Пушкина, композитор переносит действие оперы из XIX в. в XVIII в. в Екатерининскую эпоху. Это опера-трагедия, трагедийность выражена в предначертанности судьбы героев, которые гибнут, не в силах противостоять дьявольским искушениям и злему року. Здесь сталкиваются контрастные образы, олицетворяющие любовь, душевные порывы, стремление к счастью и зло и ненависть.

