

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК:

МУЗЫКА;

ТЕАТР;

БАЛЕТ;

КИНЕМАТОГРАФ.

Музыка

- Серебряный век в литературе и музыке был в одном направлении. Основной темой был человек. Жизнь, внутренний мир, мысли и деяния человека. В литературе и музыке появляются различные течения, которые имеют свою особенность выражения чувств и страстей. Появляются новые поэты, писатели и композиторы. Все они вносят в Серебряный век много нового и интересного, для будущего и настоящего.

Музыка

- Вслед за блестящим расцветом в 1870-е годы творчества композиторов «Могучей кучки» и Чайковского, русская музыка в конце XIX в. вступает в новый период своего развития. В ней, наряду с продолжением сложившихся традиций национальной композиторской школы, заметно начинают проявляться особенности, вызванные новыми условиями общественной жизни России на рубеже веков. В музыкальное искусство входят новые темы и образы. Становится характерным перемещение главного интереса с широкой социальной проблематики в область отражения внутреннего мира человеческой личности. Даже образы народного быта, эпоса, истории, родной природы принимают лирическую окраску. Многие соприкасаются здесь с общими процессами развития отечественной художественной культуры той поры. Утверждение прекрасного, неприязнь ко всему грубому, обывательскому пронизывают собой творчество многих русских писателей, художников, например Чехова, Левитана. Красота природы, человеческого сердца, право человека на счастье – ведущие темы и в русской музыке этого периода. В ней, как и в смежных искусствах, усиливается интерес к воплощению философских проблем, философских размышлений о жизни, возрастает роль интеллектуального начала, проявляются тенденции к синтезу с другими искусствами.

Музыка

Александр Николаевич Скрябин

Русский композитор и пианист. Его творчество принято рассматривать как стоящее совершенно особняком, хотя с точки зрения композиторской техники оно может быть сближено с Новой венской школой. Остро стоявшую перед композиторами того времени проблему «недостаточности», «узости» тональности Скрябин решает по-своему, усложняя до предела гармонию. Одновременно желаемой выразительности он добился, введя в музыку цвет, то есть впервые в истории использовал светомузыку.

Музыка

- Музыка Александра Скрябина — замечательная страница «серебряного века» русской культуры. Это — чуткая «сейсмограмма» внутреннего мира художника, живущего накануне, в межвременьи, в предгрозовой атмосфере всеобщих ожиданий, и всем существом устремленного навстречу грядущему обновлению. Отсюда ее повышенный, доходящий часто до экзальтации, эмоциональный тонус, ее энергетика, ее импульсивность и внутреннее беспокойство, непрерывная изменчивость и прихотливая игра нюансов, поэтизация состояний томления, порыва, утонченный лиризм и недосказанность, отсюда же — и ее волевая устремленность, взрывчатость и драматизм, патетика и торжество кульминаций. Отсюда — новая музыкальная экспрессия, ставшая откровением для современников. «Музыка Скрябина — это неудержимое глубоко человеческое стремление к свободе, к радости, к наслаждению жизнью» (Б. В. Асафьев).
- В числе сочинений Александра Николаевича Скрябина — 3 симфонии (1900, 1901, 1903-1904); симфоническая поэма «Мечты» (1898); для фортепьяно — 10 сонат, 9 поэм, 26 этюдов, 90 прелюдий, 21 мазурка, 11 экспромтов, вальсы.

Музыка

Сергей Васильевич Рахманинов

Русский композитор, пианист - виртуоз, дирижёр. Синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ и создал свой оригинальный стиль, оказавший впоследствии влияние как на русскую, так и на мировую музыку XX века.

Музыка

- Расцвет карьеры пришелся на начало 20 века - Рахманинов постоянно концертировал в России и за ее пределами. В 1899 году он совершил гастроль в Францию, которые сопровождались оглушительным успехом. В 1909 году выступал со своими произведениями в Соединенных Штатах Америки. Его выступления были блестящим, виртуозным было его исполнение, отличавшееся внутренней гармонией и законченностью.

При этом творчество Рахманинова было необычайно певуче и мелодично. Современники признавали Рахманинова величайшим пианистом XX века.

Но нельзя игнорировать и талант Сергея Васильевича как оперного и симфонического дирижёра, давшего своеобразное и многогранное толкование многих классических произведений, написанных до него. Впервые за дирижёрский пульт он встал в возрасте всего двадцати лет, - в 1893 году, в Киеве, как автор оперы «Алеко». В 1897 году началась его работа вторым дирижёром в Московской частной русской опере С. И. Мамонтова, где Рахманинов приобрёл необходимую практику и опыт выступлений.

Музыка

Сергей Сергеевич Прокофьев

Русский и советский композитор, пианист, дирижёр и педагог. Один из наиболее значимых композиторов XX века, автор 11 опер, 7 балетов, 7 симфоний, 8 концертов, многочисленных произведений вокальной и инструментальной музыки, музыки для кинофильмов и спектаклей. Народный артист РСФСР, лауреат Ленинской премии и шести Сталинских премий

Музыка

- Музыкой Сергей увлекся с детского возраста. В 5 лет он начал играть на пианино, а чуть позже – сочинять первые пьесы. Первые оперы будущий композитор Прокофьев создал в 9-летнем возрасте.
- Затем Сергей стал обучаться у лучших преподавателей в Петербургской консерватории. Впервые выступил со своими произведениями Прокофьев в 1908 году. А начиная с 1918 года, много гастролировал: по Европе, Америке, Японии. В 1936 году Прокофьев вместе с женой поселился в Москве, начал преподавать в консерватории. В 1948 году в биографии Прокофьева состоялась свадьба на Мире Мендельсон.
- Среди известных сочинений композитора: оперы «Повесть о настоящем человеке», «Маддалена», «Игрок», «Огненный ангел», «Война и мир», балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка». Также Прокофьев написал множество вокально-симфонических произведений, инструментальных концертов. В 1947 году получил звание народного артиста РСФСР.

Музыка

Михаил Васильевич Матюшин

Русский художник, музыкант, теоретик искусства, один из лидеров русского авангарда первой половины 20 в. Композитор футуристической оперы «Победа над Солнцем», 1913, прославившей Казимира Малевича

Музыка

- Михаил Матюшин – разносторонне одаренный человек, в жизни которого тесно переплелись музыка и живопись, педагогическая и философская деятельность. Михаил, как и некоторые другие художники того времени, прошел через модернизм в сторону авангарда. Его творчество далеко от революционности и радикализма других представителей авангарда. Его обостренное чувство «другого как себя», непрестанное вглядывание в самые глубины собственных душевных и духовных переживаний, стали его отличительной особенностью. Творческий поиск, глубокое вглядывание, желание анализа позволило стать Матюшину педагогом и теоретиком нового искусства. Исследователи причисляют музыку М. Матюшина к музыкальному авангарду. Считается, что главным был поиск «нового мирослышания», «звукового миросозерцания», который отражался как в его музыке так и в литературных манифестах (манифест М. Матюшина «К руководству новых делений тона») и в «артефактах», каковы, например, первая футуристическая опера «Победа на

Театр

- В 1898 г. в Москве возникло «Товарищество для учреждения общедоступного театра». В числе его учредителей были фабрикант С. Т. Морозов , театральные деятели К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко . В Каретном ряду был взят в аренду театр «Эрмитаж» - обветшалый и холодный зал. 14 октября 1898 г. здесь состоялся первый спектакль Московского художественного общедоступного театра. Была поставлена драма А. К. Толстого «Царь и Девка»

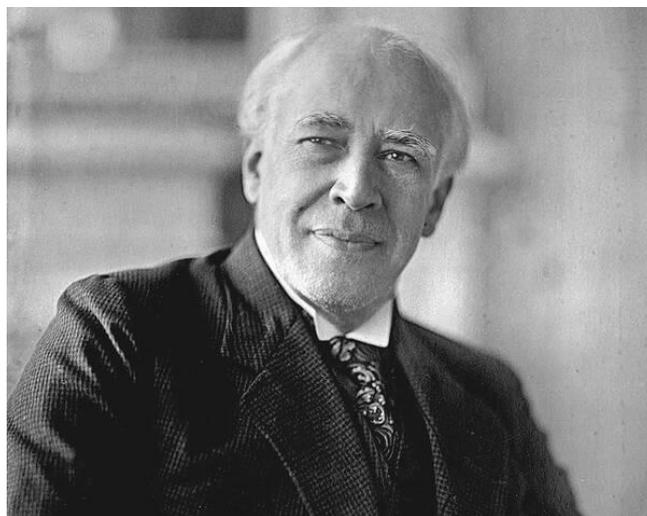

Театр

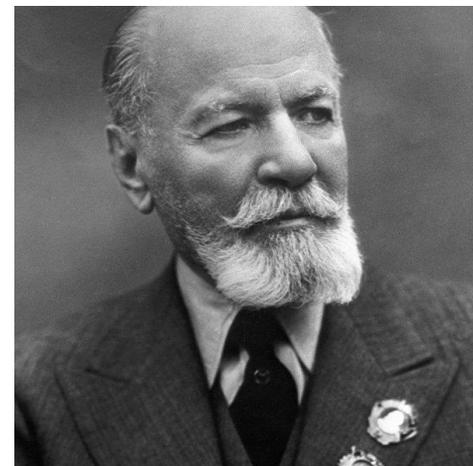
Савва Тимофеевич
Морозов

российский
предприниматель
Русский
предприниматель и
меценат

Станиславский Константин
Сергеевич

Русский театральный режиссёр,
актёр и педагог, реформатор
театра. Создатель знаменитой
актёрской системы, которая на
протяжении 100 лет имеет
огромную популярность в
России и в мире. Народный
артист СССР

Владимир Иванович
Немирович-Данченко

Русский и советский
театральный режиссёр, педагог,
драматург, писатель,
театральный критик и
театральный деятель; один из
основателей Московского
Художественного театра.
Народный артист СССР. Брат
писателя Василия Ивановича

Театр

- Создатели Московского художественного театра ставили перед собой три главные цели. Во-первых, привлечь в зал зрителя из простого народа, которому не по карману были билеты в императорские театры. Во-вторых, освежить репертуар, изгнав из него бульварную мелодраму и пустую комедию. В-третьих, реформировать театральное дело. Первое время новому театру приходилось нелегко. Доходы от спектаклей не покрывали расходов. На помощь пришёл Савва Морозов, за пять лет вложивший в театр полмиллиона рублей. Благодаря его энергии, в Камергерском переулке было построено новое здание. Первый спектакль в нём состоялся в октябре 1902 г. В течение нескольких лет, самых трудных в истории театра, пост председателя правления занимал С. Т. Морозов. В. И. Немирович-Данченко решал вопросы репертуара. Главным режиссёром был К. С. Станиславский.

Театр

- За короткий срок в Художественном театре сложился ансамбль замечательных актёров.

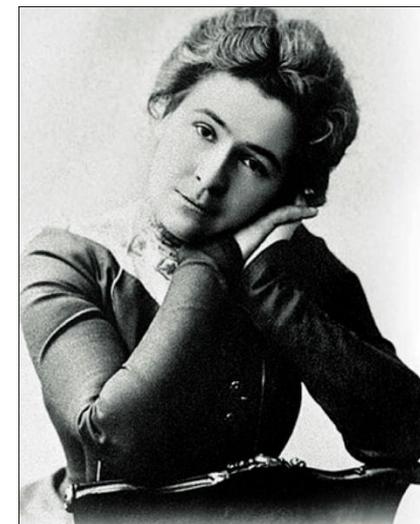
Василий Качалов
ведущий

Ведущий актёр труппы Станиславского, один из первых Народных артистов СССР. Его имя носит Казанский драматический театр, один из старейших в

Иван Москвин
актёр

Русский советский актёр, театральный режиссёр, мастер художественного слова. Народный артист СССР. Лауреат Сталинской

Ольга Книппер-Чехова

Российская и советская актриса. Народная артистка СССР. Лауреат Сталинской премии первой степени. Жена А. П. Чехова

Театр

- Константин Сергеевич для каждого определял задачу и место в спектакле, подчиняя усилия всех занятых в нём актёров единому режиссёрскому замыслу. Это было новым явлением в русском театре, где прежде роль режиссёра была невелика. Художественный театр стал первым по-настоящему режиссёрским театром. Это позволило молодому театру блестяще справиться с такой сложной пьесой, как чеховская «Чайка», не имевшая успеха в Александринском театре. И из малого театра Чехов забрал своего «Дядю Ваню» и передал в Художественный. Театр Станиславского, Немировича-Данченко и Морозова был многосторонне талантлив. Пьесы А. П. Чехова, построенные как драмы повседневности, уживались в его репертуаре с пьесами А. М. Горького, которые отличались романтическим и откровенно бунтарским пафосом. И зрители с одинаковым упоением аплодировали и тем, и другим, понимая, что это одна и та же правда в жизни, по-разному увиденная.

Балет

Балетный «Серебряный век» наступил тотчас за «Золотым веком» Петипа. Поиск новых форм, увлечение восточной экзотикой сделали балетный «Серебряный век» явлением цельным, законченным. «Серебряный век» петербургского балета продолжался совсем недолго – от силы полтора десятка лет. Три события положили ему начало.

Балет

- В 1902 году на Марининскую сцену была перенесена московская постановка балета «Дон Кихот». Автором балета был Александр Горский – танцовщик петербургской труппы, только что ставший во главе московского балета. Главную ценность обновленного «Дон Кихота» составляли декорации и костюмы художников Александра Головина и Константина Коровина. В балет впервые пришла современная, сочная, полная жизни театральная живопись.
- Вторым случаем проникновения «новой» живописи на императорскую сцену стала «Фея кукол»
- В декабре 1904 года в Петербурге впервые выступила Айседора Дункан. Американская танцовщица явила невиданный и совершенно неведомый в России тип танца. Она показала, что хореографическое творчество может развиваться не только в строгих канонах классического танца.

Балет

Айседора Дункан

Американская танцовщица-новатор, основоположница свободного танца. Разработала танцевальную систему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем. Жена поэта Сергея Есенина в 1922-1924 годах.

Балет

Михаил Фокин

Реформатором балетного театра начала XX века по праву считается Михаил Фокин.

Фокин быстро занял положение одного из ведущих солистов петербургской труппы.

Постепенно Фокин пришел к убеждению, что его собственное искусство – балет – нуждается в решительных переменах.

Балет

Анна
Павлова

Русская артистка балета, одна из величайших балерин XX века.

После окончания Вагановского училища, в 1899 году была принята в труппу Мариинского театра. Танцевала партии в классических балетах «Щелкунчик», «Конёк-Горбунок», «Раймонда», «Баядерка», «Жизель». В 1906 году стала ведущей танцовщицей труппы.

В 1907 году на благотворительном вечере в Мариинском театре Анна Павлова впервые исполнила поставленную для неё М. Фокиным хореографическую миниатюру «Лебедь» (позже «Умиравший лебедь»), ставшую впоследствии одним из символов русского балета XX века.

В 1910 году перешла на так называемое положение «гастролёрши», создала собственную труппу. Вместе с этой труппой гастролеровала во многих странах мира. Специально для труппы А. Павловой М. Фокиным были поставлены несколько балетов. Среди них — «Семь дочерей горного короля».

Имя Павловой ещё при жизни балерины стало легендарным. Скончалась она в Гааге, во время гастролей, 23 января 1931 года от пневмонии.

Последними её словами были: «Приготовьте мой костюм лебедя!».

Балет

Сергей Павлович Дягилев (1872—1929) — русский театральный и художественный деятель, антрепренёр, один из основоположников группы «Мир Искусства», организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева».

После окончания пермской гимназии в 1890 году вернулся в Петербург и поступил на юридический факультет университета, параллельно учился музыке у Н. А. Римского-Корсакова в Петербургской консерватории.

С 1907 года Дягилев организует ежегодные зарубежные выступления русских артистов, получившие название «Русские сезоны». «Сезоны» были средством пропаганды русского балетного и изобразительного искусства и способствовали расцвету балета в странах, где этот жанр не был развит.

В 1911 году Дягилев организовал балетную труппу «Русский балет Дягилева». Труппа начала выступления в 1913 году и просуществовала до 1929 года, то есть до смерти её организатора.

Балет

В апреле 1909 года труппа Дягилева прибыла в Париж.

Премьера балетных сезонов обернулась настоящим триумфом. Публика и критики восторженно отзывались о мастерстве русских танцовщиков (особенно отметив Нижинского, Павлову и Карсавину), об уникальных декорациях и костюмах работы Рериха, Бакста и Бенуа, о музыке Римского-Корсакова, Мусоргского, Глинки, Аренского, Бородина и других композиторов, чьи произведения составили музыкальную основу.

Балет

В конце 19 в. балетные сцены можно было увидеть только в составе спектаклей, именуемых «экстраваганца», которые еще сохранялись на американской сцене.

Ряд трупп, созданных в Европе в надежде повторить достижения Дягилева, оказали влияние на американский балет. Одна из них, носившая некоторое время название «Русский балет полковника де Базиля», в 1933 выступала в США, где ее представлял знаменитый импресарио Сол Юрок.

Первые основанные в Америке балетные труппы появились в 1930-х годах.

Балет

- Сделанное Дягилевым, произвело переворот в балете, создало истоки балета 20 века, возродило к жизни это искусство во многих странах

Кинематограф

- Кинемато́граф Росси́йской импе́рии (рус. дореф. Синематографъ) — киноискусство времен Российской империи. Бурно развивавшееся в период 1907 — 1920 год и создавшее значительную съёмочную и прокатную инфраструктуру. Из более чем 2700 художественных фильмов, снятых в России до 1920 года, сохранились до наших дней (как правило, лишь частично) в отечественных и зарубежных киноархивах около 300 картин.

Кинематограф

- Первые киносъемки и киносеансы в России прошли уже в 1896 году. Кино развивается первые годы как документальное и постановочное, с игровыми моментами - от видовых сюжетов, феерий до примитивных комедий. Пройдет десять лет, как выйдут на экраны повсюду открывающихся кинотеатров первые костюмные постановки: «Русская свадьба XVI столетия» (1908), «Ухарь-купец» (1909), «Эпизод из жизни Дмитрия Донского» (1909), «Княжна Тараканова» (1910) - по эстетике лубки, перенесенные на экран.

Кинематограф

Первые российские художественные ленты представляли собой экранизации фрагментов классических произведений русской литературы («Песнь про купца Калашникова», «Идиот», «Бахчисарайский фонтан»), народных песен («Ухарь-купец») или иллюстрировали эпизоды из отечественной истории («Смерть Иоанна Грозного», «Петр Великий»). Российское национальное кино удивительно быстро наверстывает десятилетнее отставание от европейских киношкол и быстро дорастает до новаторских работ. Значительное число таких крупных достижений на счету киноателя Ханжонкова. В 1911 году на экраны выходит первый в России полнометражный фильм «Оборона Севастополя», совместно поставленный Ханжонковым.

Ханжонков Александр

Российский предприниматель, организатор кинопромышленности, продюсер, режиссёр, сценарист, один из пионеров русского кинематографа

Василий Михайлович Гончаров

Русский кинорежиссер и сценарист, один из пионеров русского кинематографа

Кинематограф

В 1912 году компания выпускает в прокат первый в мире мультфильм, снятый в технике объемной анимации — «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» в постановке Владислава Старевича, который также развивает искусство использования спецэффектов в игровом кино и добивается в этом

Владисла́в Алекса́ндрович
Старе́вич

российский и французский режиссёр с польскими корнями, создатель первых в мире сюжетных фильмов, снятых в технике кукольной анимации

Кинематограф

В 1913 году на волне общего подъема российской экономики начинается бурный рост кинематографической промышленности, образуются новые фирмы - в том числе крупнейшая кинокомпания И.Н.Ермольева, среди снятых которой более чем 120 фильмов были такие значительные картины, как «Пиковая дама» (1916) и «Отец Сергей» (1918) Якова Протазанова.

Иосиф Ермольев

Продюсер, один из первых русских кинопредпринимателей, работал также во Франции, Германии, США и Мексике

Яков Протазанов

Российский и советский режиссёр немого кино, сценарист, актёр.

Кинематограф

- Долго находившаяся в тени успехов Ханжонкова фирма «П. Тиман и Ф. Рейнгардт» запустила в 1913 году чрезвычайно успешную «Русскую золотую серию» художественных фильмов, ключевыми постановщиками которой были Яков Протазанов и Владимир Гардин. В серии вышли такие знаменитые фильмы как «Анна Каренина» (1914), «Дворянское гнездо», «Война и мир» (оба — 1915) и другие. В этой же серии состоялся кинодебют Всеволода Мейерхольда, который поставил в 1915 году фильм «Портрет Дориана Грея».

Владимир Гардин

Советский актёр, кинорежиссёр и сценарист. Народный артист СССР. Правнук писателя И. И. Лажечникова.

Мейерхольд Всеволод

Русский советский театральный режиссёр, актёр и педагог. Теоретик и практик театрального гротеска, автор программы «Театральный Октябрь» и создатель актёрской системы, получившей название «биомеханика». Народный артист РСФСР.

Кинематограф

Александр Дранков также находит собственный рецепт коммерческого успеха и выпускает на экраны русские версии изобретенного во Франции детективно-мелодраматического киносериала - многосерийные фильмы «Сонька - Золотая Ручка» (1914-1915), «Разбойник Васька Чуркин» (1914-1915), «Антон Кречет» (1916) и другие.

По неполным данным, в 1913 году в России работали 1412 кинотеатров, из них 134 - в Петербурге и 67 - в Москве.

Александр Дранков

Русский фотограф, кинооператор, продюсер, один из пионеров российского кинематографа, колоритнейшая фигура дореволюционного столичного бомонда.

Кинематограф

- Именно на военное время приходится первый этап расцвета художественного российского кинематографа. В этот период снимает свои главные фильмы выдающийся киностилист Евгений Бауэр, активно работают Владимир Гардин и Вячеслав Висковский, выходят на новый уровень мастерства ветераны-постановщики Петр Чардынин и Яков Протазанов; появляются новые звездные актерские имена - Вера Холодная, Витольд Полонский, Иван Перестиани; начинают работать новые киностудии - Михаила Трофимова (Торговый дом «Русь») и Дмитрия Харитонов (Торговый дом Харитонов). Бурно развивается и кинопериодика — в 1916 году в России вых

Вячеслав
Висковский

Евгений
Бауэр

Петр
Чардынин

Кинематограф

- Война и быстрое развитие кинодела остро поставили перед российскими промышленниками вопрос о создании новой инфраструктуры кинопроизводства - студии Москвы и Петербурга уже не отвечали растущим требованиям. Александр Ханжонков для своей кинокомпании строит в 1916 году новую съемочную базу в Ялте. Весной 1917 года, сразу после Февральской революции, Ханжонков перевозит в Ялту практически весь персонал своей компании и быстро налаживает кинопроизводство в Крыму; его примеру следуют Ермольев и некоторые другие. На период до ноября 1920 года Ялта становится крупнейшим кинематографическим центром России, хотя производство фильмов продолжается также и в обеих столицах.

Кинематограф

- После поражения армии Врангеля большинство кинематографистов эмигрировали. Часть из них продолжала работать за рубежом (Мозжухин, Ермолов, Старевич), другие через некоторое время вернулись на родину (Ханжонков, Чардынин). Российская кинопромышленность была в несколько этапов национализирована, к чему склонялось в условиях войны царское правительство и что стало спасением киноиндустрии в условиях гражданской войны. Октябрьская революция, не прервала развития российского кинематографа, а придала новый импульс, с явлением первых в мире великих кинорежиссеров и теоретиков кино - Эйзенштейна С.М. и Пудовкина В.И. Расцвело в эти годы творчество режиссера Якова Александровича Протазанова (1881—1945). Его острые, злые и смешные комедии 20-х годов «Закройщик из Торжка» (1925), «Дон Диего и Пелагея» (1928) боролись с обывательщиной и бюрократизмом в нашем быту, а «Процесс о трех миллионах» (1926) и «Праздник святого Йоргена» (1930) разоблачали капиталистов и церковников. Драматические фильмы Протазанова «Его призыв» (1925), «Сорок первый» (1927) были посвящены гражданской войне.

Заключение

- В России в начале XX века был настоящий культурный «ренессанс». Россия пережила расцвет поэзии и философии, напряженные религиозные искания, мистические и оккультные настроения.
- «Серебряный век» завершился массовым исходом его творцов из России. Однако это не разрушило великую русскую культуру, развитие которой продолжало зеркально отражать противоречивые тенденции истории XX века.
- Самое важное заключается в том, что Россия обогатила мировую культуру достижениями в самых разнообразных областях. Русская культура все более и более являет миру себя и открывает мир для себя.