

Культура России начала XX

Музыка, балет, театр,
кинематограф

Музыка

Александр Николаевич Скрябин
(1872-1915)

Для творчества характерно максимальное усложнение гармонии, впервые в истории стал

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЧЕТАНИЕ МУЗЫКИ И СВЕТА
(знакомая нам сегодня светомузыка –
далекий

Продолжить работы по исследованию А.Н. Скрябина

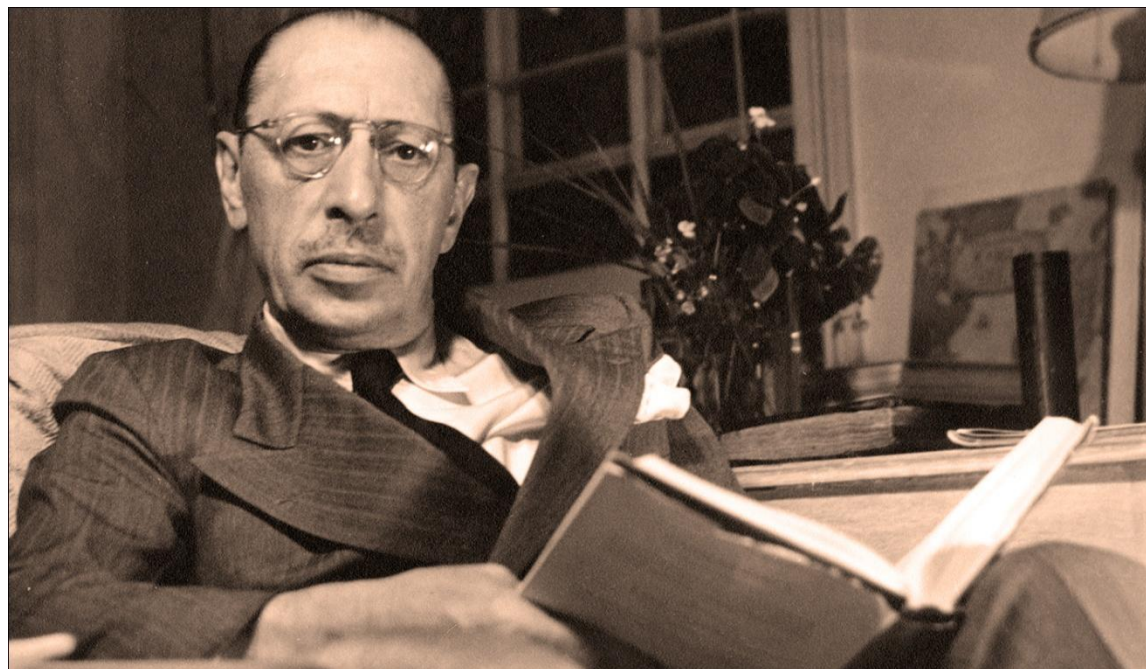
МОЖНО:

<http://muzofon.com/search/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%20op>

Подробнее о творчестве А.Н. Скрябине:

<http://www.scriabin.ru/>

Игорь
Федорович
Стравинский
й
(1882-1971)

«Стравинский не скрывает, а подчеркивает откровенную театрально-музыкальную волшебность, фантастичность и даже, если угодно, вымышленность колорита, соединяющего черты ориентализма с духом типично русской сказки. Композитор расставляет звуковые декорации, исходя

не от натуры, пленэра, а от волшебных представлений, потому в колорите

вступления отражены узорчатость невиданных орнаментов, мерцание россыпей драгоценностей; чудится то тяжелый блеск золота (это определяющая краска), то игра граней смарагдов».

В.В. Смирнов. Творческая весна Игоря Стравинского (фрагмент о балете «Жар-Птица»).

<http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?49>

Основные произведения:
Балет «Жар-птица» (1910)
Опера «Царь Эдип» (1927)
Мистерия «Потоп» (1962)

Прослушать произведения И.Ф.
Стравинского:

<http://muzofon.com/search/>[http://muzofon.com](http://muzofon.com/search/Стравинский)
m/search/[Стравинский](http://muzofon.com/search/Стравинский)

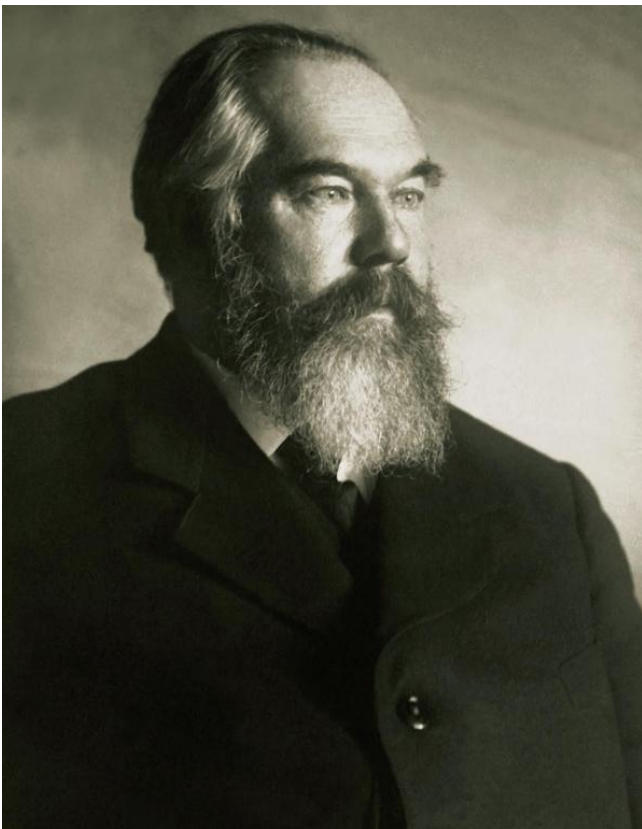
Подробнее о творчестве И.Ф.

Стравинского:

<http://silverage.ru/stravinsk/>

<http://fanread.ru/book/8189952/?page=1>

Сергей
Иванович
Танеев
(1856-1915)

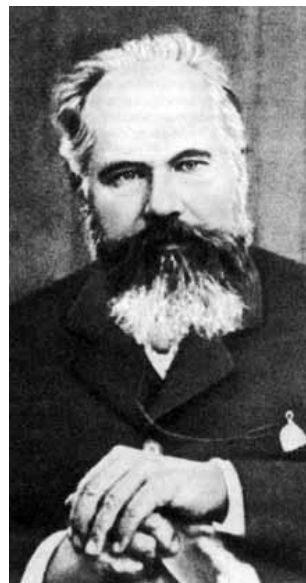

«Здесь совершенно явно
переплетены
три переживания - плач об уходе из
этого мира, страх перед миром новым
и
надежда на прощение. В этой части
Танеев использует различные
полифонические приемы, умело
сочетая
основную музыкальную тему с
мелодией распева "Со Святыми
упокой",
при каждом новом прохождении
обряжая ее в разные тембральные
оттенки, и вплетая в середину первой
части " Лежу безгласен, недвижим..."
умелую имитацию православного
хорала в сочетании с "гитарным"
аккомпанементом оркестра»

Основные произведения С.И. Танеева:

Опера «Орестея» (1894)

Кантата «По прочтении псалма» (1912-1914)

Прослушать произведения С.И. Танеева:

<http://petamusic.ru/?string=%D1%E5%F0%E3%E5%E9+%D2%E0%ED%E5%E5%E2>.

Подробнее о творчестве С.И. Танеева:

<http://taneevlibrary.ru/s-i-taneev/stati-o-s-i-taneeve/khorovoe-tvorchestvo-s-i-taneeva/>

http://orpheusmusic.ru/publ/sergej_taneev_zhizn_i_tvorchestvo/111-1-0-973

Исполнители

Федор Иванович Шаляпин

«Шаляпин поднял на небывалую высоту русское реалистическое музыкально-драматическое искусство. Он сочетал в себе

дар певца и драматического актера. Созданные им образы отличались единством вокального и сценического рисунка. Артист обладал редким даром перевоплощения. Исключительный по мягкости и красоте тембра голос певца (высокий бас), сочетавший задушевность звучания с глубиной и мощью, позволял передавать разнообразную гамму эмоций

—
от упоительной проникновенной нежности до трагедийного пафоса и разящего сарказма»

<http://www.shalyapin-museum.org/content/view/7281/495/>

См. также:

Антонина
Васильевна
Нежданова
(1873-1950)

«Уникальная красота,
очарование тембров и
интонаций, благородная
простота и искренность
вокализации, дар
перевоплощения,
максимально
глубокое и полное постижение
замысла и стиля композитора,
безукоризненный вкус,
точность
образного мышления — вот
свойства таланта
Неждановой»

В. Киселев, <http://belcanto.ru/nezhdanova.html>

См. также:

<http://www.biografija.ru/biography/nezhdanova-antonina-vasilevna.htm>

http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/100_velikih_zhenshin/p58.php

Леонид
Витальевич
Собинов
(1872-1934)

«Современники называли его "первым тенором" России, критики - "Орфеем русской сцены". Он был величайший мастер "*bel canto*", превзошедший в этом мастерстве всех своих предшественников на русской сцене и вставший в один ряд с самыми прославленными европейскими артистами»

<http://www.sobinov.yar.ru/russian/bio.htm>

См. также:

<http://www.aif.ru/archive/1726379>

<http://www.belcanto.ru/sobinov.html>

Слушать песни в исполнении Собинова:

<http://plus-music.org/леонид+собинов>

Иван Васильевич Ершов (1867-1943)

«Еще не совсем отчетливо, но начинает казаться, что как раз такой голос — немножко горловой, напоминающий волжские голоса, с особенной задушевностью поющие русские песни, в

которых эти голоса звучат как будто издали, — здесь только и нужен. Какой-то

специфический русский колорит овекает

всю полетно-мечтательную песню Руальда. Навсегда осталась у меня в памяти и смерть Руальда — такая просветленная, возвышенная»

С. Левик. Музыкальный нерв.

http://www.belousenko.com/books/art/ershov/ershov_levik.htm

См. также

<http://www.cbs-novoch.ru/kraevedenie/zametki/zam.html>

http://lit.lib.ru/k/kriwosheina_ksenija_igorewna/ivanerchov.shtml

Слушать песни в исполнении И. В. Ершова

Хореография

Мариус
Иванович
Петипа

Солист балета, балетмейстер, балетный педагог

«[Он] как правило, вначале разрабатывал основные позиционные

построения дома, используя для этого

небольшие фигурки, которые расставлял на столе в различных комбинациях. Самые удачные варианты

он заносил в записную книжку. Затем наступало время работы на сцене. Петипа внимательно вслушивался в музыку, которую проигрывали для него от начала до конца, иногда по несколько раз. Танец сочинялся постепенно, он

Основные произведения:

Балет «Пахита» (1847)

Танцы для оперы «Кармен»
(1882)

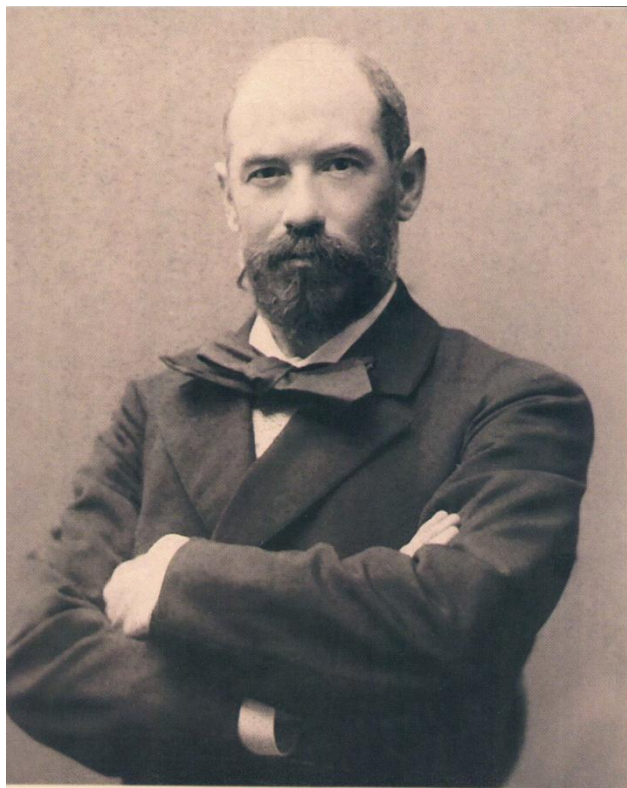

Подробнее о творчестве М.И. Петипа:

<http://www.belcanto.ru/petipa.html>

http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/1497/

Александр Алексеевич Горский (1871-1924)

«[Он]взялся за старый балет Петипа «Дочь фараона». Тут он экспериментировал с хореографией – внес в танцы и движения «древнеегипетские» позы, позаимствованные с египетских барельефов. Новое рождение «Дочери фараона» заинтересовало петербургских танцовщиков – в Москву приехала Анна Павлова, чтобы участвовать в постановке своего учителя.

За пять лет балетмейстер, присланный в Москву, чтобы сделать балет более кассовым, полностью его преобразовал. Петербургский «придворный» балет переживал пору застоя, а московский был на подъеме. Петипа негодовал на московского «новатора и декадента», посмеявшего перекроить его произведения»

Д. Трускиновская

<http://www.belcanto.ru/gorsky.html>

Подробнее об А.А. Горском

Михаил
Михайлович
Фокин
(1880-1942)

«1909 год стал решающим в творческой жизни Фокина. Дирекция императорских театров поручила ему постановку на сцене Мариинского театра «Египетских ночей» и «Шопенианы», а весной там же была показана «Евника». Именно этот спектакль стал реформой в области сценического балетного костюма – внешность актеров стала более образной и менее «балетной». В «Эвнике» наметились основные Особенности зрелого творчества Фокина-

постановщика, две линии – линия пластической драмы и линия стилизации под старину».

Д. Трускиновская

<http://belcanto.ru/fokin.html>

См. также: <http://vikent.ru/author/1568/>

Художники по декорациям

Константин Алексеевич
Коровин
(1861-1939)

«Рецензент газеты
«Новости дня» писал: «Все
три
декорации «Лакме»
художника
Коровина вполне прекрасны
—
от них точно веет
тропическим
зноем Индии. Костюмы
сладки со вкусом, богато

Эскиз костюма к опере М.И.
Глинки «Жизнь за царя», 1904

Александр Николаевич Бенуа (1870-1960)

«Равномерно освещенная
светом

рампы, традиционная по
планировке, она должна
убеждать полной
пространственной
достоверностью — тщательно
разработанные линейная и
воздушная перспектива
пейзажа

Эскиз декорации к балету

И.Ф. Стравинского «Петрушка». 1911.

построены по ренессансному
принципу «вил из окна»»

Леон Самойлович Бакст (1866-1924)

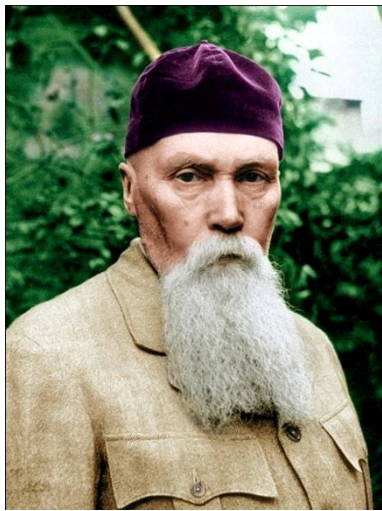

«[декорации] поражали пресыщенную западную публику декоративной фантазией, богатством и силой цвета, а разработанные Бакстом оформительские приемы положили начало новой эпохе в балетной сценографии. Как декоратор Русских сезонов Бакст стилизовал античные и восточные мотивы, создавая утонченно-декоративное фантастическое зрелище»

Декорация к балету «Дафнис и Хлоя», 1902.

<http://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/335-bakst.html>

Николай Константинович Рерих (1874-1947)

Эскиз декорации к
спектаклю «Три
волхва», 1907.

«Рерих создал выразительный образ средневекового города, волнующий затаенной в нем жизнью и мрачным величием красок. В колорите преобладали темные тона, передающие атмосферу холодного утра. Четким силуэтом выделялись на фоне неба массивные башни и остроконечные крыши домов. Декорация имела ярко выраженный монументальный характер»

(о декорациях к спектаклю «Три волхва»

<http://www.roerich-izvara.ru/roerich-life/roerich-in-peterburg-60.htm>

Артисты балета

Анна Павловна
Павлова
(1881-1931)

«Часто, несмотря на просьбы педагогов и партнеров, она никак не могла повторить ряд блистательных па, которые на ходу придумывала во время своих репетиций и занятий. Она в изнеможении падала на стул, и говорила, уставившись на потрясенного ее блистательной импровизацией Петипа: «Мариус Иванович, милый, я так больше не могу! Давайте, я попробую по - другому?» Она вскакивала, порхала мотыльком, пробовала еще и еще, и каждый раз это была новая лавина движений, фейерверк, огненный всплеск, какой то «портрет» Души, на мгновение выглянувшей из глубин ее хрупкого, невесомого тела !»

С. Макаренко

Тамара
Платоновна
Карсавина
(1885-1978)

«Фокин использовал высокий прыжок Карсавиной — Жар-птица разрезала сцену как молния, и, по словам Бенуа, походила на «огненного феникса». А когда птица оборачивалась чудом-девой, в ее пластике появлялась восточная истома, ее порыв как бы таял в изгибах тела, в извивах рук.

Подобно

«Умиравшему лебедю» Анны Павловой, «Жар-птица» Тамары Карсавиной стала одним из символов времени. Великолепна была

Карсавина и в «Петрушке». Фокин считал ее лучшей, непревзойденной исполнительницей куклы-

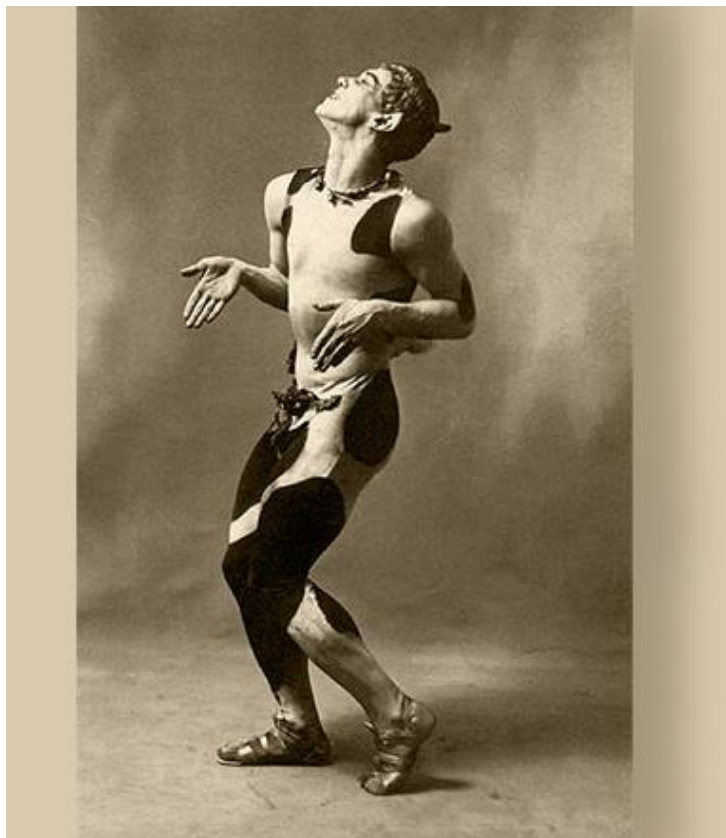

Матльда
Феликсовна
Кшесинская
(1872-1971)

В 1892-1894 – любовница
цесаревича Николая
Александровича (будущий
Николай II), затем – великих князей
сперва Сергея Михайловича, потом
Андрея Владимировича
«Она стала примой Мариинского
театра и фактически весь
репертуар
был построен под нее. Да,
современники не отказывали ей в
признании таланта, но подспудно
все понимали, что талант этот
пробился наверх не с помощью
страшной борьбы за
существование,
а несколько иным способом»

<http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=861>

Вацлав Фомич Нижинский (1889-1950)

«Ритмическая сложность музыки будоражила творческую фантазию, Нижинский создавал диковинно новую хореографию, в которой – неуклюжие движения, сомкнутые фигуры, ноги завернуты носками внутрь, локти прижаты к телу, тяжелые втапывания в землю. Музыка и пластика слились воедино, чтобы воспроизвести могучее стремление природы и первобытного человека к стихийному обновлению».

Д. Трускиновская

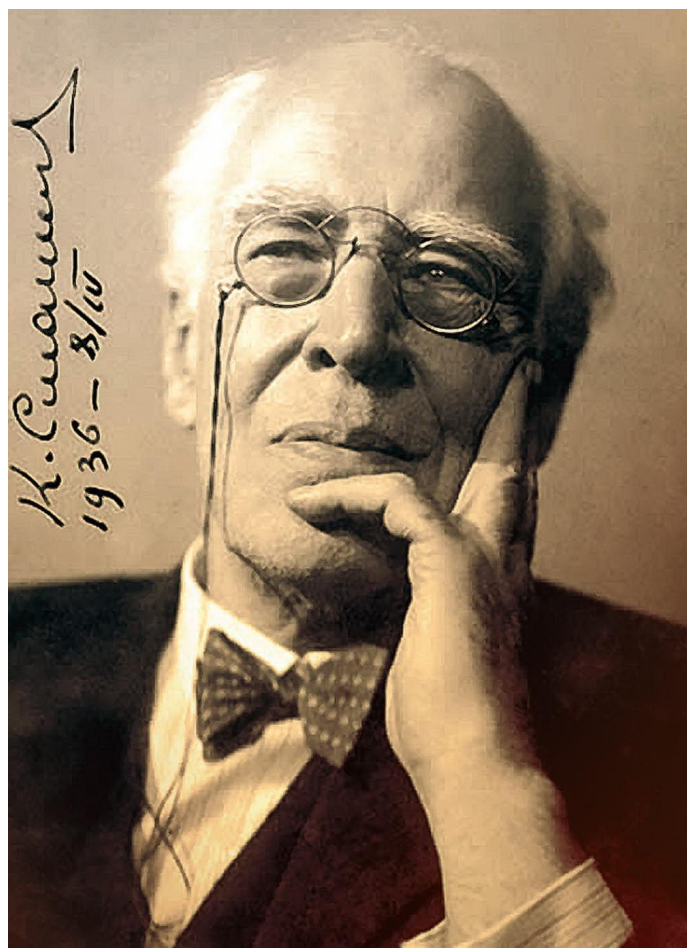
<http://www.belcanto.ru/nijinsky.html>

Театр

ПАРАДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ.

Константин Сергеевич Станиславск ий

Актер, режиссер, теоретик
сценического искусства, один
из
создателей и руководителей
Художественного театра в
1898 г.

«Во всяком подлинном действии должны быть
(буд. МХАТ) большая последовательность, логика и
осмысленность. Попробуйте действовать
именно
так. Это приблизит вас к правде и к вере в то, что
вы
делаете на сцене, тогда как нелогичные
поступки
удаляют вас от той и от другой. Теперь, когда
ребенок заснул, вам следует либо уложить его в
кровать, либо сесть спокойно на диван и
держат
его на руках. Шустов устроился на диване с
поленом
в руках и самым серьезным образом старался
не
шелухнуться. Это было сделано так правдиво,
что
не вызвало смеха в зрительном зале»

Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1874-1940)

Актер, режиссер,
театральный педагог,
теоретик и практик
театрального гротеска

См. также:

<http://old.meyerhold.ru/ru/biography/>

«Он заявляет себя в этой статье 1907 г...
адептом театра, рвущего
с воспроизведением
натуры, отказывающегося от законченной,
яркой определенности, — адептом театра,
тяготеющего к Тайне, к недосказанности,
возбуждающего способность
фантазировать
и грезить. Он презрительно отвергает
аналитичность подхода к пьесе
и к образам,
шире — рационализм сценического
прочтения. Из опыта Художественного
театра
«новый театр», видящийся Мейерхольду,
если что и соглашается унаследовать,
то лишь

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ ОТКРЫТОГО ТУТ ЧЕХОВСКОГО

Сергей
Павлович
Дягилев
(1872-1929)

Один из создателей группы «Мир искусства», антрепренёр (организатор гастролей и выступлений, аналог продюсера или импресарио), организатор «Русских сезонов» в

Париже, «Русского балета Дягилева» «Именно благодаря гастролям труппы Сергея Дягилева балетное искусство пережило так называемый «ренессанс».

Он оказал огромное влияние на формирование всего балетного искусства 20 века, на отношение к нему серьезных художников. Созданные в его антрепризе балеты до сих пор являются украшением крупнейших балетных сцен мира. Они идут в Москве, Петербурге, Париже, Лондоне, Нью-Йорке»

Кино

1908 – «Стенька Разин и княжна»
(или «Понизовая вольница»).

Первый русский художественный фильм
по мотивам пьесы В. Гончарова «Понизовая вольница».

Режиссер: Владимир Ромашков

Продюсер, оператор: Александр Осипович Дранков

Кинокомпания: Ателье А. Дранкова

Длительность: 6 минут 14 секунд

См. фильм: <http://hd-vipserver.net/online/171724285-91527239/>

«Оборона Севастополя» или «Воскресший Севастополь» (1911)

Документально-игровой фильм о Крымской войне

Режиссеры: Василий Михайлович Гончаров

Александр Алексеевич Ханжонков

Продюсер: Александр Алексеевич Ханжонков

Кинокомпания: Торговый дом Ханжонкова

Длительность: 100 минут

См. фильм: <http://kino-cccp.net/load/14-1-0-1684>

«В 1910 году Старевич решил снять документальный фильм о жуках-оленьях... Однако выяснилось, что при необходимом для съёмки Освещении самцы становятся пассивны. Тогда Старевич придумал сделать из панцирей рогачей муляжи и снять нужную ему сцену покaдрово. Снятый им таким образом фильм «Lucanus Cervus» был первым в мире кукольным анимационным фильмом»

<http://lrm100.narod.ru/starevich.html>

Позже были сняты другие фильмы в той же технике (сам «Lucanus Cervus» не сохранился)
См. мультфильмы Старевича: <https://www.youtube.com/watch?v=kzQCFlx5hvw>

Александр Алексеевич Ханжонков

предприниматель, кинопромышленник, продюсер, режиссер,
сценарист (1877-1945)

«Ханжонков был единственным
из

крупных российских
кинопроизводителей, кто создал
в

своём ателье специальный
научный отдел для съёмок
образовательных, видовых и
этнографических фильмов,
выпускавший ленты по
сельскому

хозяйству, географии, зоологии,
ботанике, медицине с
привлечением ведущих

Яков Александрович Протазанов

«У Ермольева он [Протазанов] снял и
«Николая

Ставрогина» (по «Бесам»), и шедевр «Пиковую
даму» — предвестник киноэкспрессионизма. В
этой мистико-иронической драме зрителя
поражал не только необычный по тем
временам

психологический рисунок роли первой
«звезды»

Великого немого кино Ивана Мозжухина, но и
необычайная для той поры режиссерская
культура. Вахтангов, увидевший «Пиковую
даму»,

воскликнул: «Наконец-то кинематограф

Актер, сценарист и режиссер немого кино с человеческой душой!»».

Снялся как актер в четырех фильмах (1909-1925);

П. Миллюкова

<http://old.novayagazeta.ru/data/2007/color48/17.html>

Написал сценарии (в т.ч. в соавторстве) к 39 фильмам
(1909-1936)

Режиссер 114 кинокартин (1909-1943)

Александр Осипович Дранков

(1886-1949)
фотограф, кинооператор,
продюсер

«Большой успех в киноиндустрии принес фильм о Льве Николаевиче Толстом. Писатель отказался участвовать в съемках, тогда для получения эксклюзивных кадров Дранков тайно проник на территорию у «Ясной Поляны» и снимал гуляющего по усадьбе Толстого. Эта съемка произвела настоящий фурор. В ателье Дранкова прокручивали фильм о Толстом, для просмотра кадров со знаменитым писателем приходили жители города со всех районов Петербурга»

<http://www.peterburg.biz/kinooperator-alexandr-osipovich-drankov.html#ixzz3wOm3isNc>

Владислав Александрович Старевич

(1882-1965)
создатель первых фильмов в технике кукольной анимации,
создатель спецэффектов (например, черт, вылезающий из
бутылки пьяницы в фильме Ханжонкова «Пьянство и его
последствия»)

«Старевич снимает вышедший в прокат

в 1912 году короткометражный фильм «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», в котором жуки разыгрывали сцены, пародирующие сюжеты из рыцарских романов.

Фильм

пользовался бешеным успехом у российских и зарубежных зрителей. Покадровая техника кукольной анимации была тогда совершенно неизвестна, поэтому во многих отзывах

сквозило изумление тем, каких невероятных вещей можно добиться дрессировкой от насекомых»

<http://lrm100.narod.ru/starevich.html>

Иван Ильич Мозжухин (1889-1939)

актер немого кино

«Мозжухин одним из первых постиг законы немого кинематографа. В отличие от других актеров, он не разбрасывался жестами, мимикой. Скорее, наоборот, его работу отличала

сдержанность, точность в выражении чувств. Особенно выразительными были его глаза – знаменитые мозжухинские «глаза со слезой», как магнит притягивающие зрителя. Именно в такой, сдержанной манере им

был сыгран скрипач Трухачевский в фильме «Крейцера Соната», - роль, которая сделала актера знаменитым».

Вера Васильевна Холодная (1893-1919)

актриса немого кино

«Критики сходятся в том, что Вере Холодной необыкновенно повезло с режиссером. Только Бауэр мог сделать из Веры Холодной звезду. Будучи профессиональным декоратором, он в первую очередь создавал на экране идеально красивую картину, где актер был лишь дополнением к декорациям. На первый план у Бауэра выходила внешность и киногеничность актера, а его исполнительский талант не имел никакого значения. Выдающийся оператор, художник, влюбленный в кинематограф режиссер, – он смог не только максимально

реализовать талант Веры Холодной, но и

Алиса Георгиевна Коонен (1889-1974)

актриса театра и кино

«Трудно было найти в Москве более даровитую артистку, в то же время отличавшуюся столь виртуозной техникой

в самых разнообразных ролях. Коонен удивительно относилась к делу.

Загримированная, одетая, без опоздания приезжала она на съемку и, сказав на прощанье несколько слов Таирову, начинала свой тренинг. Он состоял в беге

по круговой аллее садика. Лицо у нее светлело, глаза загорались, дыхание становилось частым, ноздри нервно вздрагивали, и она радостно буйно встряхивала головой».

В. Гарди. Воспоминания. Т.1. М., 1949

http://2011.russiancinema.ru/index.php?e_dept_id=1&e_person_id=12691