

Музыка и театр второй половины *XIX* века

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. Большое значение в этом сыграла организация в 1859 году в Петербурге и год спустя в Москве Русского музыкального общества (РМО).

Много сил и энергии отдал организации РМО замечательный русский пианист Антон Григорьевич Рубинштейн. Русское музыкальное общество ставило своей целью «сделать хорошую музыку доступной большим массам публики». В концертах, которые устраивало РМО, получили возможность выступать русские артисты.

В 1862 году в Петербурге была открыта первая русская консерватория. Её директором стал А.Г. Рубинштейн

Музыка

А. С. Даргомыжский

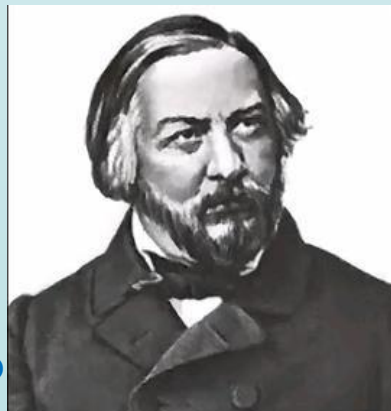
(1813 – 1869)

В 1835 году встретился с Глинкой, и это знакомство сыграло решающую роль в судьбе Даргомыжского. С этого момента композитор посвящает себя созданию опер и романсов.

Основные произведения: оперы «Русалка», «Эсмеральда», опера-балет «Торжество Вакха», пьесы для фортепиано, романсы и песни на слова Пушкина, Лермонтова, Кольцова.

Родоначальник классической русской музыкальной школы.

Его творчество оказало влияние на всех русских композиторов XIX века.

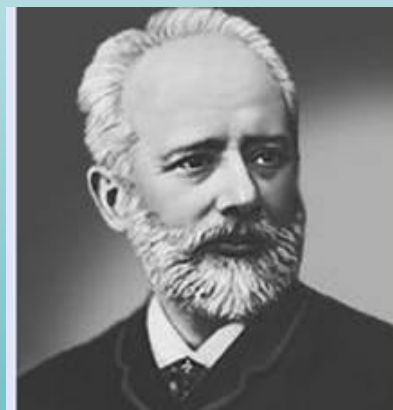
М. И. Глинка

(1804 – 1857)

Основные произведения: оперы «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Орлеанская дева», «Чародейка», «Иоланта», «Мазепа», «Черевички», балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Всенощное бдение», симфония №6, романсы и др.

Основные произведения:

Оперы: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», «Симфония на две русские темы», увертюры, романсы, арии, песни.

П. И. Чайковский (1840-1893)

«Могучая кучка»

(Балакиревский кружок, Новая русская музыкальная школа) — творческое содружество российских композиторов, сложившееся в конце 1850-х и начале 1860-х годов.

- ❖ сочувствовали передовым идеям века;
- ❖ сюжеты находили в историческом прошлом русского народа;
- ❖ в 1861 году организовали «Бесплатную музыкальную школу»;
- ❖ широко общались с публикой

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

К середине 1870-х годов «Могучая кучка» как сплочённая группа перестала существовать. Деятельность «Могучей кучки» стала эпохой в развитии русского и мирового музыкального искусства.

М. А. Балакирев

А. П. Бородин

Ц. А. Кюи

М. П. Мусоргский

Н. А. Римский-Корсаков

Развитие русской музыки протекало в 60-е и 70-е годы в неустанной борьбе с критиками и бюрократами-чиновниками, отдававшими предпочтение иностранным исполнителям-гастролёрам и модным операм зарубежных авторов, что учиняло препятствия постановкам русских опер.

Велико значение русского искусства 60-х и 70-х годов. Оно помогало народу бороться за свободу, за осуществление светлых идеалов. Во всех областях искусства и в литературе было создано множество замечательных произведений. Русское искусство того времени открыло новые пути для дальнейшего развития народно-национального художественного творчества.

Театр

А. Н. Островский
(1823 – 1886) –
родоначальник
русского
национального
театра 25 пьес!

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

Драматургия Островского - это целый театр, и в этом театре выросла плеяда талантливейших актеров, прославивших русское театральное искусство.

Кроме пьес Островского в русской драматургии второй половины XIX в. появляются пьесы А. В. Сухово-Кобылина, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. К. Толстого, Л. Н. Толстого. Театр идет по пути утверждения правды, реализма.

Во второй половине XIX в. значительно увеличивается интерес к русской современной драме.

Революционно-демократическая критика во главе с Чернышевским и Добролюбовым поддерживает драматургию Островского, обличающую темное царство купцов-самодуров, продажность и лицемерие бюрократической машины русского самодержавия.

Именно в пьесах Островского раскрылся талант крупнейшего актера Малого театра **Прова Михайловича Садовского (1818-1872)**. Садовский сыграл **30 ролей в репертуаре Островского**. Его герои, казалось, пришли на сцену из самой жизни, зритель узнавал в них хорошо знакомых людей.

Вместе с Садовским на сцене Малого театра играла выдающаяся русская трагическая актриса **Любовь Павловна Никулина-Косицкая (1827-1868)**. Она была первой и одной из самых замечательных исполнительниц **Катерины в «Грозе» Островского**. В ее даровании сочетались черты глубокой реалистической правды в изображении человеческих чувств и переживаний.

Основой труппы Малого театра 50-70-х годов XIX в. становятся такие актеры, как П. М. Садовский, Л. П. Никулина-Косицкая, С. В. Шумский, С. В. Васильев, И. В. Самарин.

В 80-90-е годы XIX в. после убийства Александра II усиливается наступление реакции. Цензурный гнет особенно тяжело сказался на репертуаре театра. Малый театр переживает один из самых сложных периодов своей истории. Основой творчества крупнейших актеров Малого театра стала классика.

Постановки драм Шиллера, Шекспира, Лопе де Вега, Гюго с участием величайшей трагической актрисы Марии Николаевны Ермоловой стали событиями в театральной жизни Москвы, В этих спектаклях зритель видел утверждение героических идей, прославление гражданского подвига, призыв к борьбе с произволом и насилием.

Труппа Малого театра в конце XIX в. была необыкновенно богата талантливейшими актерами. Они явились замечательными продолжателями славных традиций Малого театра, его искусства глубокой жизненной правды, хранителями заветов Щепкина, Мочалова, Садовского.

«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