

Савельева Т. Г.

*Опорные конспекты
по русской музыкальной
литературе*

Учебное пособие

Третий и четвёртый годы обучения

Савельева Т. Г.

Опорные конспекты по русской музыкальной литературе.

Учебное пособие/Авт.-сост. Савельева Татьяна Гурьевна – музыковед, преподаватель Детской школы искусств имени А. К. Лядова Углегорского городского округа Сахалинской области.

Рецензент: кандидат искусствоведения, заслуженный педагог Сахалинской области, старший методист, преподаватель кафедры теории музыки ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» **Мамчева Наталья Александровна.**

Введение

Учебное пособие «Опорные конспекты по русской музыкальной литературе» является дополнением к существующим учебникам по музыкальной литературе, а также частью комплекта учебных материалов для старших классов ДШИ/ДМШ, нацелено на продолжение обучения и развития начинающих музыкантов в области музыкально-теоретических дисциплин. Полученные знания учащиеся могут использовать и в своей исполнительской деятельности.

Источниками информации для составления опорных конспектов послужили исследования по истории музыки и музыкальной литературе Ю. В. Келдыша, О. Е. Левашевой, А. И. Кандинского, Э. С. Смирновой, Н. П. Козловой и других известных отечественных музыковедов.

Содержание учебного пособия разделено на разделы и темы, соответствует программе учебного предмета ПО.02.УП.03. «Музыкальная литература» дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», рекомендованной Министерством культуры Российской Федерации. В частности, в первом разделе опорных конспектов рассматривается культура и искусство Киевской и Московской Руси, XVII и XVIII веков, творчество М. С. Березовского, Д. С. Бортнянского, Е. И. Фомина. Второй раздел посвящен русской культуре и искусству первой половины XIX века, русскому романсу, творчеству А. А. Алябьева, А. Е. Варламова, А. Л. Гурилева, М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского. Третий раздел основан на материалах для изучения русской культуры и искусства второй половины XIX века, творчества А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского.

Опорные конспекты составлены по принципам лаконичности, структурности, ассоциативности, цветовой наглядности и образности. Так инструктивный материал подается в уплотненном, сжатом виде в виде таблиц и схем, разбит на блоки со смысловым акцентом (рамки, отделение одного блока от другого, расположение визуальных опор). Такой способ подачи дает возможность охватить материал фронтально, легко его воспринять и запомнить, повысить внимание учащихся, создать основу для сохранения основных знаний в долговременной памяти.

Расширяют и обогащают учебный материал репродукции шедевров русского изобразительного искусства, портреты композиторов и выдающихся деятелей культуры и искусства, выступающих в роли визуальных опор, фрагменты поэтических произведений, интересные факты жизни и творчества композиторов, изложенные в повествовательной форме. Красочные визуальные опоры вызывают у детей положительные эмоции,

способствуют прочному запоминанию и в некоторой степени снятию утомления. В пособие также включены нотные примеры и краткий анализ изучаемых произведений, словари терминов и понятий, встречающихся в тексте. Некоторые термины и их значение вынесены в сноски.

Использование метода компактного представления учебного материала по музыкальной литературе в виде опорных конспектов является очень эффективным в формировании, расширении и углублении у обучающихся как специальных знаний, так и кругозора в сфере русской истории, культуры и искусства, предоставляет возможность значительно экономить время, отведенное на изучение музыкальной литературы.

Опорные конспекты по русской музыкальной литературе предназначены для учащихся ДШИ/ДМШ третьего и четвертого годов обучения (6 и 7 классы), обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства.

Рабочая тетрадь, прилагаемая к пособию, связана с содержанием конспектов, представляет из себя практикум для закрепления учебного материала, а также форму контроля над формированием и развитием специальных компетенций и гуманитарной образованности учащихся. Рабочая тетрадь предназначена для работы на аудиторных занятиях. В содержание рабочей тетради включены тестовые задания, визуальная нотная викторина и табличная форма для аудио и видео викторин по изученным музыкальным произведениям. Уровень усвоения учебного материала учащимися оценивается по 5-ти балльной системе по следующим критериям: 90 – 100% – отлично «5»; 70 – 89% – хорошо «4»; 50 – 69% – удовлетворительно «3»; менее 50% – неудовлетворительно «2».

Опорные конспекты и рабочую тетрадь можно частично использовать при реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства.

© Т. Г. Савельева

Содержание

Введение	1
<hr/>	
Раздел I. Русская культура с древних времён по XVIII век	
Тема 1. Культура и искусство Киевской Руси	6
Тема 2. Культура и искусство Московской Руси	10
Тема 3. Культура и искусство XVII века	12
Тема 4. Культура и искусство XVIII века	16
Тема 5. Творчество М. С. Березовского, Д. С. Бортнянского, Е. И. Фомина	20
<hr/>	
Раздел II. Русская культура первой половины XIX века	
Тема 1. Характеристика эпохи	25
Тема 2. Романс и песня	28
Тема 3. Творчество А. А. Алябьева	30
Тема 4. Творчество А. Е. Варламова	35
Тема 5. Творчество А. Л. Гурилёва	39
<hr/>	
М. И. Глинка	
Тема 6. Экспресс-биография	42
Тема 7. Характеристика творчества	45
Тема 8. Опера «Иван Сусанин»	46
Тема 9. Романсы и песни	53
Тема 10. Симфоническое творчество. «Камаринская» «Вальс-фантазия»	55
Список основных произведений	56
Словарь	57
<hr/>	
А. С. Даргомыжский	
Тема 11. Экспресс-биография	58
Тема 12. Характеристика творчества	61
Тема 13. Опера «Русалка»	61
Тема 14. Романсы и песни	68
<hr/>	

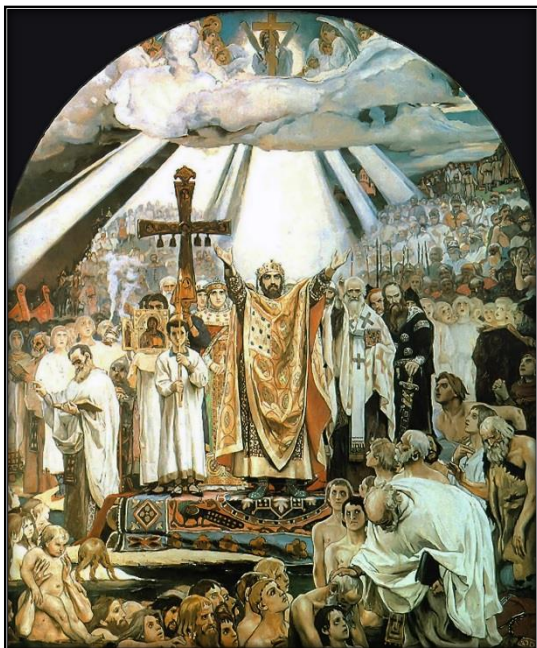
Список основных произведений	70
Словарь	70
Раздел III. Русская культура второй половины XIX века	
Тема 1. Характеристика эпохи	71
Тема 2. Деятельность и творчество М. А. Балакирева «Могучая кучка»	73
А. П. Бородин	
Тема 3. Экспресс-биография	76
Тема 4. Характеристика творчества	79
Тема 5. Опера «Князь Игорь»	79
Тема 6. Романсы и песни	85
Тема 7. Симфония № 2 «Богатырская»	86
Список основных произведений	88
М. П. Мусоргский	
Тема 8. Экспресс-биография	89
Тема 9. Характеристика творчества	92
Тема 10. Оперное творчество. Опера «Борис Годунов»	93
Тема 11. Романсы и песни	98
Тема 12. Программный фортепианный цикл «Картинки с выставки»	100
Список основных произведений	101
Н. А. Римский-Корсаков	
Тема 13. Экспресс-биография	102
Тема 14. Характеристика творчества	105
Тема 15. Опера «Снегурочка»	106
Тема 16. Симфоническая сюита «Шехерезада»	112
Список основных произведений	114

П. И. Чайковский

Тема 17. Экспресс-биография	115
Тема 18. Характеристика творчества	118
Тема 19. Оперное творчество. Опера «Евгений Онегин»	118
Тема 20. Симфония «Зимние грёзы»	125
Список основных произведений	127
Литература	128

Раздел I. Русская культура с древних времён по XVIII век.

Тема 1. Культура и искусство Киевской Руси

Виктор Васнецов. Крещение Руси. 1890

- IX – XIII века – эпоха создания первого древнерусского государства – *Киевской Руси*.
- Закладываются основы развития литературы, зодчества, профессионального музыкального искусства; складывается культурная общность древнерусской народности, состоящая из трёх родственных славянских народов: русского, украинского и белорусского, формируется единый общенародный язык.
- В искусстве Киевской Руси воплощена патриотическая идея нерушимого единства, величия и мощи древнерусского государства.
- *Киевский период – первый этап формирования русского национального искусства.*

Исторические события, повлиявшие на развитие культуры и искусства

882 год

Город Киев становится столицей древнерусского государства

В Киевской Руси развивается героическое песнетворчество, посвящённое борьбе за независимость и единство русской земли, проникнутое горячим патриотическим чувством.

Певцом героических тем был **певец-гуслир Боян**, живший, предположительно, во второй половине IX века.

В конце XII века создаётся поэма **«Слово о полку Игореве»**. Боян и его песни могли послужить образцом для песенных эпизодов «Слова».

988 год

Крещение Руси великим князем Киевским **Владимиром I Святославичем**

Укрепление связей Киевского государства с Византией – крупнейшим тогда центром мировой культуры.

В русском искусстве коренные самобытные традиции сочетаются с образцами музыкальной культуры, пришедшее из Византии.

1240 год

Взятие Киева монгольским ханом **Батыем**

Хранителем древнерусской культуры становится **Новгород** – политически независимый, богатый торговый город.

В новгородских былинах воспевались события жизни большого города, широкий разгул, веселье и расточительность.

Герой новгородского эпоса – **бедный гуслир и певец-скоморох Садко**, который становится знатным купцом.

В образе Садко сказались высокое воззрение на искусство, магическая сила воздействия музыки на людей и стихии природы.

Жанры фольклора	– Песни: колыбельные, обрядовые, плясовые, трудовые, игровые. – Основной жанр – <i>старины</i> (так назывались в народе) или былины.
Обрядовый фольклор¹	– Творчество восточных славян – песни, сказки, легенды. – Связан с годовым циклом праздников земледельческого календаря. – Сближение традиционных игр и обрядов с датами христианских праздников, слияние образов языческих божеств с христианскими святыми.
Календарно-обрядовые песни	– Важнейшая область музыкального искусства древней Руси. – Передавались по памяти из уст в уста. – Большинство песен многоголосные, в сдержанном темпе торжественного характера, пелись громко. Это связано с обрядовыми действиями, игравшими важную роль в жизни земледельца-крестьянина. – Основаны на повторяющихся кратких мелодических попевах восклицательного, призывного характера, повторяющихся без изменения или с небольшими изменениями. – Большинство попевок выдержаны в бесполутоновом звукоряде в пределах кварты или квинты. – Многократное повторение попевки звучит как магическое заклинание. – Песня начиналась запевалой, который исполнял тему.

Украинская веснянка «Благослови, мати»

- Основана на трихордовой попевке в диапазоне квинты.
- Напев построен на квартовой основе, возникая из соединения двух трихордовых попевок: соль-ля-до и ля-до-ре:

Бла - го - сло - ви, ма - ти, вес - ну за - кли - ка - ти.
ка - ти. Вес - ну за - кли - ка - ти,
зи - му про - вод - жа - ти!

IX – XIII века – зарождение профессионального музыкального искусства.	
Светское искусство	– Устное светское творчество <i>певцов-сказителей и скоморохов</i> . – Скоморохи – певцы, танцоры, «лицедеи», фокусники, акробаты, дрессировщики. – Свои выступления они сопровождали игрой на различных народных инструментах. – Скоморохи хранили традиции древнего народного искусства России.

¹**Фольклор** (англ. **folklore** – «народное знание», «народная мудрость») – устное художественное, коллективное творчество народа, отражающее его жизнь. В музыке – песни, инструментальные наигрыши.

<p>Духовное искусство</p>	<p>– Связано с одногласным церковным пением без инструментального сопровождения, записывалось при помощи условных знаков, происходивших от системы невменного письма².</p> <p>– Знаменное или крюковое письмо³ – запись музыки, произошедшее от невменного письма, использовалось для записи <i>знаменного распева</i> – <i>основного древнерусского церковного пения</i>.</p> <p>– Знаки обозначали как один звук, так и группу звуков (попевку), но не указывали их точную высоту и ритм.</p> <p>– Мелодии знаменного пения (распева) строились на плавном, поступенном движении в диапазоне кварты или квинты, повторении нескольких попевок и их вариантном развитии.</p>
----------------------------------	---

Мелодии знаменного пения (распева)

Первая попевка

Го - спо - ди, воз - звах к те - бе, у - слы - ши мя,

Вторая попевка

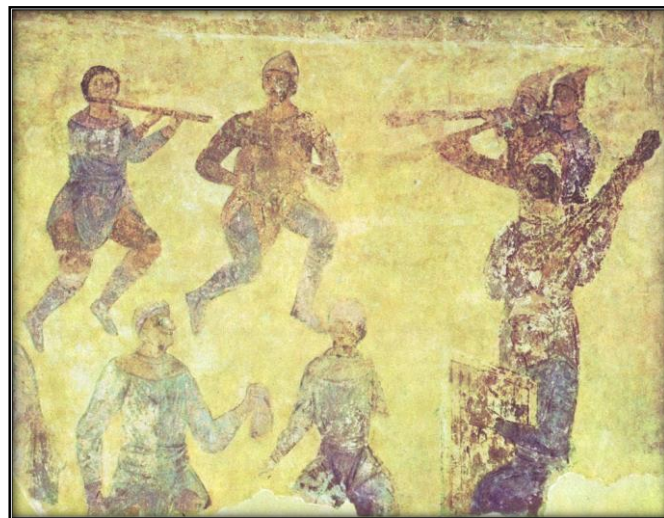

у - слы - ши мя,

Третья попевка

го - спо - ди.

Скоморохи и музыканты.
Фрагмент фресок Софийского собора в Киеве. 1040

Музыкальные инструменты Киевской Руси

<p>Духовые</p>	<p>– <i>Скоморошьи трубы, рожки</i> – деревянные духовые инструменты.</p> <p>– <i>Сопель</i> – род русской свистковой флейты.</p> <p>– <i>Свирель</i> – парная продольная свистковая флейта с двумя не скреплёнными между собой стволами из ивы, клёна, черемухи.</p>
-----------------------	---

²Невмы (от греч. «жест», «дух, дыхание») – знаки нотного письма, применяемые в церковном пении в средневековой Европе, которые указывали только направление мелодии.

³Знаменное или крюковое письмо – от славянского «знамя» – «знак». «Крюк» – название одного из основных знаков.

	<p>– Кувиклы (<i>кугиклы, кувички, цевница</i>) – русская разновидность многостольчатой флейты (флейты Пана), состоящая из нескольких скреплённых между собой камышовых трубочек разной длины.</p> <p>– Жалейка (брёлка) – деревянная, тростниковая (камышовая) трубочка с раструбом из рога или бересты.</p> <p>– Волынка (козица) – духовой инструмент, состоящий из мешка из козьей кожи, трубки для подачи воздуха и дуды.</p>
Струнные	<p>– Гусли – струнный щипковый инструмент, на котором играли пальцами обеих рук, держа его перед собой.</p> <p>– Смык-гудок – струнный смычковый инструмент. Играли на гудке сидя, упирая инструмент в колено.</p>
Ударные	<p>– Древнейшие музыкальные инструменты. Они создавали ритмическую основу музыкальных действий. К их числу относятся: бубен – обечайка (обруч), с одной стороны которого натянута кожа; ботало – делали из жести (привешивали на шею скоту, чтобы он не потерялся в лесу и чтобы на него не напал зверь); било – сигнальный инструмент, изготовленный из дерева или железа. Звук извлекался ударом палки по поверхности инструмента; деревянные ложки – своеобразные кастаньеты в виде комплекта обыкновенных деревянных столовых ложек, рукоятки которых иногда были с бубенцами; колокол или кампан⁴; трещотка – набор деревянных прямоугольных пластинок, одним концом нанизанных на прочный шнурок и др.</p>

Гусли пятиструнные. Середина XI века

Цевница

Смык-гудок

Сопель

Жалейка (брёлка)

Свирель

⁴В Древней Руси колокола чаще называли «тяжкая», производя это понятие от тяжких, то есть густых, сильных звуков больших колоколов. В своё время отсюда пошла поговорка «во вся тяжкая», что значит «звонить во все колокола».

<p>Искусство колокольного звона</p>	<p>– Типично русское явление.</p> <p>– Достигает наивысшего расцвета в Новгороде.</p> <p>– Колокола входят в употребление в русских церквах в середине IX века, заменяя <i>била</i>.</p> <p>– Эффектная и разнообразная «колокольная музыка» стала ещё одним неповторимым видом древнерусского искусства⁵.</p>
--	---

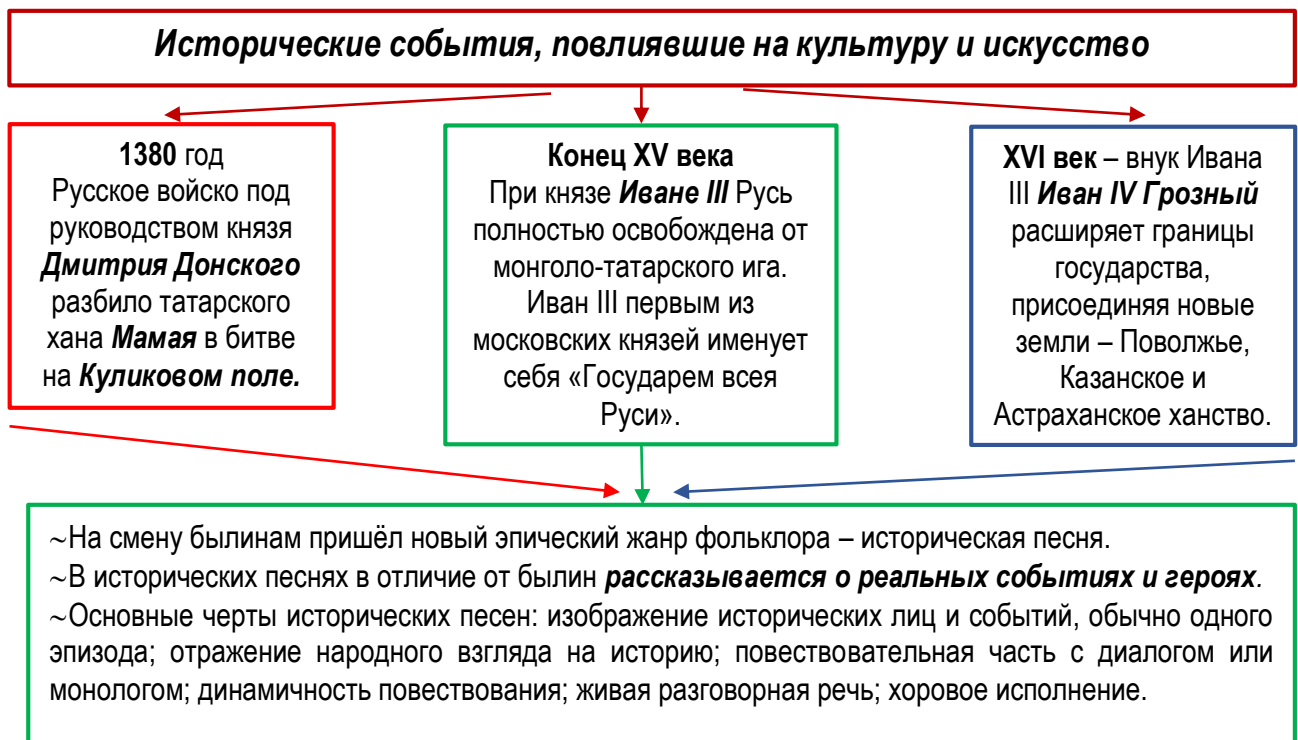
Киевская Русь, освоив лучшие достижения народов восточных славян, в течение IX-XII веков выстроила самобытную и высокую культуру, которая заняла выдающееся место среди культур стран Европы и Азии.

Тема 2. Культура и искусство Московской Руси

- С конца XIV века русские земли объединяются вокруг Москвы, начинает создаваться единое государство.
- Москва становится столицей русской державы, символом величия и славы земли русской.
- **Эпоха Московской Руси – новый этап в развитии национальной культуры и искусства.**

Апполинарий Васнецов. Московский Кремль при Иване III. 1921

⁵К колокольному звону как к богатейшему музыкальному материалу обращались многие русские композиторы: М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, П. И. Чайковский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, А. Н. Скрябин, А. К. Глазунов, И. Ф. Стравинский и др.

Лирическая песня	<p>– Жанр фольклора.</p> <p>– Отличается глубокими эмоциональными образами и импровизационным⁶ характером.</p> <p>– В лирической песне развивается особый вид многоголосия – <i>русская хоровая подголосочная полифония</i>⁷.</p>
Живопись	<p>– Крупнейшие представители: <i>Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий.</i></p> <p>– Светлое, одухотворённое искусство <i>Андрея Рублёва</i> воплотило в своём творчестве красоту душевных качеств человека. При Андрее Рублёве московская школа живописи достигает своего расцвета.</p>
Особенности светского и духовного искусства	
Светское искусство	<p>– Скоморошья «забавы» – любимое развлечение русских царей.</p> <p>– В придворном быту получает распространение слушание «заморской» музыки, исполняемой на органе и клавикорде.</p>
Духовное искусство	<p>– В конце XV века при дворе Ивана III учреждается хор государевых певчих дьяков. В хор входили 30 – 35 певцов, которые сопровождали царя и пели в соборах и во время дворцовых церемоний.</p> <p>– Создание в XV веке певческой книги «<i>Обиход</i>», который явился результатом работы по исправлению ошибок в старинных знаменных распевах и систематизации духовных песнопений.</p>

Время Московской Руси стало эпохой наивысшего расцвета хоровой культуры знаменного пения

Древний знаменный распев XVI века

- Древний знаменный распев XVI века, записанный при помощи крюкового письма. Знак обозначал от одного до восьми звуков, а также содержал информацию о продолжительности, силе, окраске и высоте звука.
- Певческие рукописи XVI века выполнялись в красочном цветном орнаменте с причудливыми заставками и изображениями, а певческие знаки выписывались с каллиграфической тщательностью и изяществом.

~ **Искусство Московской Руси – вершина развития древнерусских художественных традиций.**
 ~ **Вырабатывается единый национальный русский стиль в литературе, живописи, архитектуре и музыке.**
 ~ **Зарождается многое из того, что окончательно оформилось и достигло своего развития в последующую эпоху.**

⁶Музыкальная импровизация (итал. *improvvisazione* – неожиданный, внезапный) – древний тип музицирования, при котором процесс сочинения музыки происходит непосредственно во время её исполнения.

⁷Подголосочная (вариантная) полифония – одновременное звучание нескольких вариантов мелодий. Суть подголосочной полифонии в том, что одновременно выявляется мелодическое вариантное многообразие.

Тема 3. Культура и искусство XVII века

Василий Суриков. *Боярыня Морозова*. 1887.
Сцена из истории церковного раскола.

- ◆ XVII век – переходный период русской истории от эпохи Средневековья к Новому времени, когда, по словам современника «старина и новизна перемешались».
- ◆ С переходом от Средневековья к новому времени творения писателей и художников обрели индивидуальные, личностные черты.
- ◆ Всё то новое, которое появилось в искусстве и культуре XVII века резко осуждалось защитниками старины, но остановить развитие было уже нельзя.
- ◆ Так XVII век, внешне ещё верный прежним традициям, готовил культурный переворот Петровской эпохи.

Важнейшие исторические события

1598 год: после смерти царя **Фёдора Иоанновича** – старшего сына **Ивана Грозного** – пресеклась династия Рюриковичей, закончилась эпоха, когда престол занимали «прирожденные государи».

«Смутное время»: сложная политическая и социальная обстановка, борьба за царский трон.

Стихийные бедствия, крестьянские бунты, борьба против польской и шведской интервенций.

1613 год: приход к власти царской династии Романовых, его первого представителя – **Михаила Романова**.

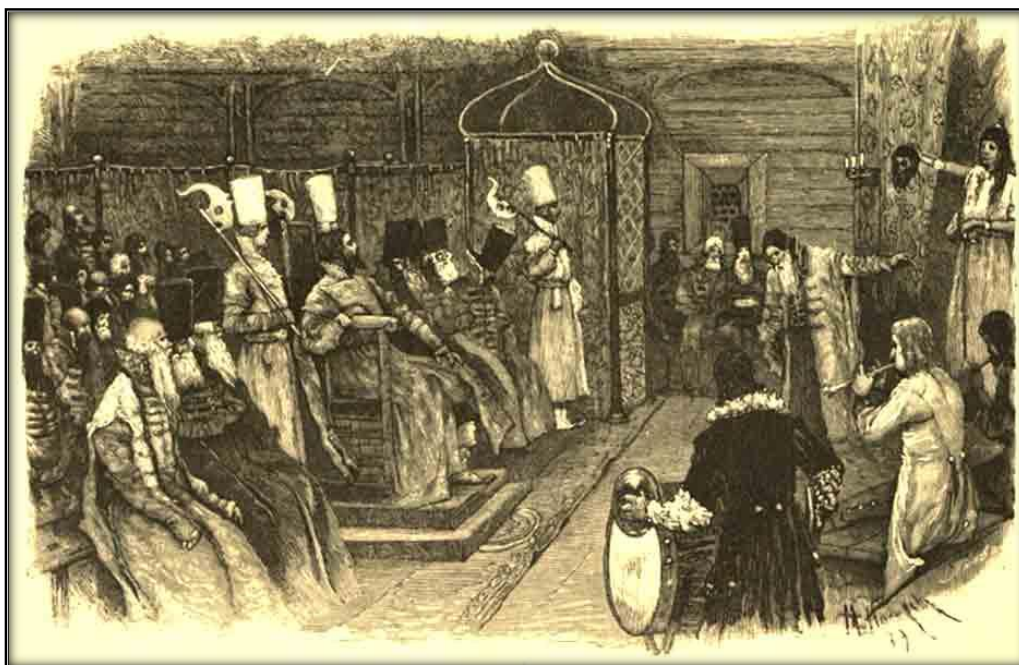
1650 – 1660 годы – протест (раскол) среди крестьянского и городского населения во время правления **Алексея Михайловича Романова Тишайшего** («Тишайший» – почётный титул латиноязычного происхождения, означающий «тишину» – спокойствие, благоденствие в стране во время правления государя) – отца Петра I Великого, выступления в защиту «старой веры», вызванные церковными реформами патриарха Никона.

1654 год – объединение России и Украины, имевшее большое значение для дальнейшего развития государства, сближения и тесного взаимодействия культур славянских народов.

1667 – 1671 – Крестьянская война под предводительством донского казака **Степана Разина**, которая закончилась поражением и казнью С. Разина.

Важнейшие события в русской культуре XVII века

1648 год	<ul style="list-style-type: none"> – Царский указ, запрещавший участие скоморохов в празднествах и повелевавший уничтожать их маски и музыкальные инструменты. – Увлечение европейской инструментальной музыкой при дворе и в кругу просвещённого боярства. – Появление домашних хоров и оркестров у знатных вельмож. – Укрепление культурных связей со странами Западной Европы.
1672 год	<ul style="list-style-type: none"> – Открытие первого русского придворного театра во времена царствования Алексея Михайловича Романова. – Театральные хоромины (театральные здания) были построены в селе Преображенском недалеко от Москвы, а затем в Кремле. – В репертуаре театра преобладали представления на библейские сюжеты, в которых музыка играла большую роль. – Театр просуществовал чуть более трёх лет и был закрыт в начале 1676 года, вскоре после смерти царя Алексея Романова.

*Представление «Юдифи»⁸ на сцене Преображенского театра 24 ноября 1674 года.
Гравюра Александра Янова с рисунка Михаила Нестерова. 1895*

1677 год	<ul style="list-style-type: none"> – Сконструирован первый нотный печатный станок и началось нотопечатание. – Развивается книгопечатание, организуются первые школы, дающие среднее образование.
1687 год	<ul style="list-style-type: none"> – Открытие первой высшей <i>Славяно-греко-латинской академии</i> в Москве. – В живописи рождается жанр <i>парсунного письма</i>⁹ – светского портрета.

⁸ **Юдифь** – иудейская героиня, патриотка и символ борьбы иудеев против их угнетателей в древности на Ближнем Востоке, спасающая родной город от нашествия ассирийцев.

⁹ **«Парсуна»** – искажённое латинское слово «персона», что означает «лицо», «личность».

	<p>– Крупнейший представитель изобразительного искусства XVII века – Симон Фёдорович Ушаков (1626 – 1686) – художник, учёный, педагог, богослов. Симон Ушаков стремился воссоздать живое человеческое лицо («как в жизни бывает»). Это новое понимание основной задачи искусства как отражение реальной действительности. Завершая собой ряд великих русских иконописцев – Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия – Симон Ушаков становится мостиком к следующему этапу развития российской живописи.</p>
--	--

Музыкальное искусство XVII века

Партесное пение	<p>– Хоровое многоголосие в русской духовной музыке. – Создание «Муסיкийской грамматики» композитором Николаем Дилецким – пособия для изучения композиционных основ партесного пения¹⁰. – Партесные песнопения записывались при помощи пятилинейной нотации – киевского письма (или «киевского знамени») нотами квадратной формы.</p>
Духовные концерты	<p>– Форма партесного многоголосия. Количество голосов могло достигать 24. – Исполнялись во время праздничных богослужений. – Характерные черты: полнота и насыщенность звучания, красочные динамические контрасты при чередовании хоровых и ансамблевых эпизодов.</p>
Кант	<p>– Жанр бытовой многоголосной песни, пришедший из Украины. – Сначала содержание кантов было религиозным, затем светским – торжественно-хвалебным, патриотическим, лирическим, шуточным. – Канты были трёхголосными с параллельным движением двух верхних голосов в терцию, а бас давал гармоническую основу. – Кант положил начало русскому романсу.</p>

Духовный кант «Радуйся, радость твою воспеваю».¹¹ Посвящён Богородице

Партесное песнопение, записанное при помощи Киевского письма

¹⁰ «Партес» (от лат. «partes» – часть) – партии, голоса; партесное пение – пение по голосам, по хоровым партиям.

¹¹ Автор канта неизвестен.

Иван Никитин.
Портрет Петра I. 1721

Тема 4. Культура и искусство XVIII века

- XVIII век вошёл во всемирную историю как «век разума и просвещения»¹².
- Торжество свободной человеческой мысли, победившей косное средневековое мировоззрение, приводит к стремительному развитию естественных наук, философии, литературы и искусства.
- В XVIII веке Россия благодаря реформам Петра I также включается в общий процесс развития, приобщаясь к достижениям европейской цивилизации.

1689 – 1725 годы – правление первого российского императора Петра I Великого	
Реформы Петра I	<ul style="list-style-type: none"> – Строительство Санкт-Петербурга – города новой культуры, северной столицы России. Санкт-Петербург строили: швейцарский архитектор итальянского происхождения Доменико Трезини и русский архитектор итальянского происхождения Франческо Растрелли. – Открытие гражданских (нецерковных) школ, первых библиотек, Петербургской Академии наук. – Реформа шрифта, упростившая кириллицу. Это способствовало увеличению издания книг, учебников. – Укрепление культурных связей с западно-европейскими странами. – Открытие в Москве на Красной площади «Комедиальной хранины» – первого в России публичного общедоступного театра. – Появление ассамблей – балов, устраиваемых в домах знати.
1762 – 1796 годы – царствование императрицы Екатерины II Великой.	
Правление Екатерины II	<ul style="list-style-type: none"> – Интенсивно формируются национальные школы в литературе, живописи, скульптуре, архитектуре, театре, музыке. – 1773 – 1775 годы – Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва. Сильное воздействие свободолобивых идей Е. Пугачёва на лучшие умы того времени. <li style="text-align: center;">Открываются: – Академия художеств в Санкт-Петербурге. – Эрмитаж – музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства. – Смольный институт благородных девиц – первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию в России. – Общедоступный Российский театр в Москве на Красной площади, спектакли которого сопровождала музыка. – Московский университет по инициативе М. В. Ломоносова, ставший крупным культурным центром.

¹² **Просвещение** – идейное течение эпохи перехода от феодализма к капитализму. Просветители боролись за политические свободы, гражданское равенство, распространение знаний.

Поэзия и литература	– Основное направление – классицизм. – На развитие русской литературы большое влияние оказали петровские реформы и европейское просвещение.
Выдающиеся представители литературы	– Антиох Дмитриевич <i>Кантемир</i> , Василий Кириллович <i>Тредиаковский</i> , Михаил Васильевич <i>Ломоносов</i> , Александр Петрович <i>Сумароков</i> , Яков Борисович <i>Княжин</i> , Денис Иванович <i>Фонвизин</i> , Гаврила Романович <i>Державин</i> , Александр Николаевич <i>Радищев</i> , Николай Иванович <i>Новиков</i> , Иван Андреевич <i>Крылов</i> , Николай Михайлович <i>Карамзин</i> .
Живопись	– Ведущий жанр в живописи – портрет. – Отражение богатства внутреннего мира человека, его неповторимой индивидуальности поставила русский портрет XVIII века в ряд выдающихся достижений мирового искусства.
Выдающиеся художники-портретисты	– Первая половина XVIII века: Андрей Матвеевич <i>Матвеев</i> , Иван Никитич <i>Никитин</i> . – Вторая половина XVIII века: Иван Петрович <i>Аргунов</i> , Дмитрий Григорьевич <i>Левицкий</i> , Владимир Лукич <i>Боровиковский</i> , Фёдор Степанович <i>Рокотов</i> и др.

Фёдор Рокотов.
Портрет Александры Струйской. 1772

Николай Заболоцкий.
«Портрет»

Ты помнишь, как из тьмы былого
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
Её глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Её глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
...Когда потёмки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Её прекрасные глаза.

Владимир Боровиковский.
Портрет поэта Г. Р. Державина. 1795

Гаврила Державин. «Заздравный орёл»

По северу, по югу
С Москвы орёл парит;
Всему земному кругу
Полёт его звучит.

О! исполать¹³, ребята,
Вам, русские солдаты,
Что вы неустрашимы,
Никем непобедимы...

Орёл бросает взоры
На льва и на луну¹⁴,
Стокгольмы и Босфоры
Все бьют челом ему.

Музыкальное искусство	– Знакомство с операми, камерными и симфоническими произведениями зарубежных композиторов. – Создание духовых оркестров, которые играли на парадах и праздниках. – Продолжает развиваться национальный музыкальный жанр – партесный концерт.
------------------------------	--

¹³ **Исполать** – с греч. «хвала», «слава» («Ай да молодец, славно, спасибо!»).

¹⁴ В стихотворении обыгрываются изображения на государственных гербах: орёл – на русском, лев – на шведском, луна (полумесяц) – на турецком.

– Развивается и особый род приветственных кантов – *канты-виваты*¹⁵, которые создавались к определенным датам и торжественным событиям. На одно событие слагалось сразу множество (не один десяток) таких песнопений.

– Канты стали обогащаться инструментальным сопровождением: сигналами фанфар, музыкой литавр.

Кант-виват, сочинённый неизвестным автором в 1721 году по поводу окончания Северной войны¹⁶

Ра-дуй-ся, Рос-ско зем-ле, ра-дуй-ся, Рос-ско зем-ле,
ра-дуй-ся, Рос-ско зем-ле, ли-куй, ли-куй, ли-куй,
и ве-се-ли-ся, ли-куй, ли-куй, ли-куй, швед, у-ми-ри-ся.

<p>Светское музицирование</p>	<p>– Домашнее исполнение танцевальных пьес (менуэтов, полонезов, экосезов, контрдансов), вариаций на темы народных песен для различных инструментов, сонат, квартетов.</p> <p>– В моде игра на клавикорде, арфе, флейте, гитаре.</p> <p>– Исполнение на домашних вечерах светских кантов – любовно-лирических, шуточных, поздравительных.</p>
<p>Городская песня</p>	<p>– Возникла на основе народной крестьянской песни, исполнялась в новой манере: её мелодия сопровождалась аккордовым аккомпанементом какого-либо инструмента с чёткой ритмической структурой и простыми гармоническими оборотами.</p>
<p>Народная песня</p>	<p>– Ранее существовавшие жанры: колыбельные, обрядовые, плясовые, трудовые, игровые.</p> <p>– Появление новых жанров: солдатских и рекрутских, походных и молодецких песен.</p> <p>– В исторических песнях появляется новое содержание: военные победы России, деяния Петра I, походы А. В. Суворова, крестьянские восстания, их вожди, судьбы обездоленных людей.</p>

¹⁵ **Виват**» (лат.) – «да здравствует».

¹⁶ **Северная война** (Великая Северная война, Двадцатилетняя война) – война, длившаяся с 1700 по 1721 годы между Швецией и коалицией северо-европейских государств за обладание прибалтийскими землями и закончившаяся поражением Швеции. *С окончанием войны в Европе возникла новая империя – Российская*, имеющая выход в Балтийское море и обладающая мощной армией и флотом. Столицей империи стал город Санкт-Петербург.

Изучение фольклора	<p>– Исследования русских народных сказок, пословиц, обрядов, песен.</p> <p>– Впервые делаются нотные записи народных песен и составляются сборники с их обработками для голоса с фортепиано: «Собрание русских простых песен с нотами» Василия Фёдоровича <i>Трутовского</i>, «Собрание народных русских песен с их голосами» Николая Александровича <i>Львова</i> и Ивана <i>Прача</i>¹⁷.</p>
Российская песня	<p>– Новый вид вокальной лирической музыки на стихи русских поэтов <i>А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина</i> и др.</p> <p>– Российская песня по стилю и исполнению была похожа на лирические канты.</p> <p>– <i>Наряду с лирическим кантом, российская песня – предшественница русского романса.</i></p> <p>– Издание сборника российских песен «<i>Между делом безделье</i>», сочинённых государственным деятелем и учёным Григорием Николаевичем <i>Тепловым</i>.</p> <p>– Российские песни русских композиторов Фёдора Михайловича <i>Дубянского</i> и Осипа Антоновича <i>Козловского</i> становятся предтечей первых русских романсов.</p>
Опера	<p>– Занимает главное место среди музыкальных жанров.</p> <p>– Появилась в России благодаря иностранным музыкантам: в 1730-е годы в Петербурге был создан придворный итальянский театр, в репертуаре которого состояли оперы-серия и оперы-буффа.</p> <p>– Русские оперы XVIII века представляли собой народно-бытовые музыкальные комедии, построенные на чередовании разговорных диалогов-сцен и музыкальных номеров песенного и ариозного характера.</p> <p>– Первые оперы 1770 – 1780-х годов писали композиторы <i>М. М. Соколовский, В. А. Пашкевич, Д. С. Бортнянский, Е. И. Фомин</i>.</p> <p>– Развитию оперного жанра способствовали государственные, частные и крепостные театры.</p>
Хоровая музыка	<p>– Наиболее древняя область русского музыкального искусства.</p> <p>– Наряду с традиционными формами культовых песнопений композиторы XVIII века создают хоровые обработки народных песен, разрабатывают новые жанры праздничной, торжественной музыки – панегирические (виватные) канты, гимны, кантаты и оратории.</p>
Национальные композиторы	<p>– Алексей Николаевич <i>Верстовский</i>, Евстигней Ипатьевич <i>Фомин</i> – авторы первых русских опер.</p> <p>– Иван Евстафьевич <i>Хандошкин</i> – основоположник русского скрипичного искусства.</p> <p>– Максим Созонтович <i>Березовский</i>, Дмитрий Степанович <i>Бортнянский</i> – основатели русского классического хорового концерта. В их творчестве происходит высокий расцвет русской хоровой культуры.</p>

¹⁷ **Николай Александрович Львов** – видный деятель русской культуры, учёный, художник, поэт, любитель музыки, собиратель текстов народных песен. **Иван Прач** – чешский композитор, преподаватель фортепиано, музыкальный фольклорист. Большую часть жизни прожил в России.

Тема 5. Творчество М. С. Березовского, Д. С. Бортнянского, Е. И. Фомина

Максим Созонтович Березовский (1745 – 1777)

М. С. Березовский

- М. С. Березовский – украинский и русский певец, композитор и дирижёр. Творчество М. С. Березовского наряду с творчеством его знаменитого современника Д. С. Бортнянского открыло дорогу русскому музыкальному классицизму.
- М. С. Березовский – создатель классического типа русского хорового концерта без инструментального сопровождения, в котором объединились традиции отечественного церковного пения а cappella с многовековыми традициями музыки западноевропейского барокко.

Экспресс-биография

– Родился в Украине, в городе Глухове ¹⁸ , известный своими профессиональными певческими традициями.	27 октября 1745 г.
– Получает высшее образование в Киево-Могилянской академии, где начал писать канты, быстро ставшие популярными. – Имея прекрасный бас, Максим Созонтович становится солистом-певцом капеллы при дворе великого князя Петра Фёдоровича – будущего императора Петра III.	1758 – 1760 гг.
– Выступает как певец-солист в спектаклях итальянской оперной труппы. – Поёт в Придворной певческой капелле в Санкт-Петербурге. – Сочиняет хоровую музыку.	1762 – 1765 гг.
– Живёт в Италии, в Болонье и проходит обучение у главы Болонской академии, знаменитого композитора Джованни Баттиста Мартини (падре Мартини), которого современники называли « <i>Богом музыки</i> ». – Выдерживает экзамен в <i>Болонской академии</i> ¹⁹ на звание академика-композитора. – Сочиняет произведения в жанрах православного хорового пения, камерно-инструментальной музыки, в которых выступает новатором музыкальной формы и приёмов гармонизации. – Возвращается в Петербург в расцвете сил, таланта и мастерства, имея почётное звание члена Болонской академии. Рассчитывает на поддержку и продвижение при дворе. Но его ожидания не оправдываются.	1765 – 1774 гг.
– Интенсивно сочиняет хоровую музыку. – Написан подлинный шедевр отечественного искусства XVIII века – духовный хоровой концерт « <i>Не отвержи мене во время старости</i> ».	1774 – 1777 гг.
– Смерть композитора в Санкт-Петербурге.	2 апреля 1777 г.

¹⁸**Хоровая школа** в Глухове, открытая в 1738 году, впоследствии регулярно поставляла певчих Петербургской капелле. Это событие представляет собой яркий пример тесного взаимодействия двух родственных культур – русской и украинской.

¹⁹**Болонская академия** – наиболее престижное учебное заведение. С XVII века готовило музыкантов для всей Европы.

Духовный хоровой концерт ре минор «Не отвержи мене во время старости».

- Концерт «Не отвержи мене во время старости» – шедевр отечественного искусства XVIII века.
- Концерт отличают строгость стиля, драматизм, мастерство разработки музыкального материала, полифоническое разнообразие фактуры.
- Суровая, драматическая музыка концерта развёртывается в монументальной форме четырёхчастного цикла.
- Вершиной в развитии всего цикла является заключительная фуга, основанная на короткой, лаконичной теме:

Музыкальный фрагмент из духовного хорового концерта ре минор «Не отвержи мене во время старости» Д. С. Бортнянского. Музыка записана для голоса и фортепиано. Включены ноты и русские тексты: «Да по-сты- дят - ся и ис- чез - нут о - уле-ве - та - ю-щи - и ду - шу мо - ю да по- сты - дят - ся и ис - чез - нут».

Михаил Бельский.
Портрет Д. С. Бортнянского. 1788

Дмитрий Степанович Бортнянский (1751 – 1825)

- Д. С. Бортнянский – русский композитор, дирижёр, общественный деятель, одна из виднейших личностей в русской художественной культуре конца XVIII – начала XIX века.
- Центральное место в творчестве Дмитрия Степановича занимала хоровая духовная музыка. Мастер хорового письма а capella, Д. С. Бортнянский наряду с М.С. Березовским создал новый тип русского хорового концерта.
- Возникшее на грани оперного «светского» жанра, хоровое искусство Д. С. Бортнянского проложило путь к хоровой музыке XIX века, получило дальнейшее продолжение в области оперы, оратории и кантаты.

Экспресс-биография

Родился в Глухове (Украина).	28 октября 1751 г.
– Взят на воспитание в Придворную певческую капеллу Санкт-Петербурга.	1758 г.
– Направлен в Италию по настоянию итальянского композитора <i>Бальдассаре Галуппи</i> , работавшего придворным капельмейстером в Петербурге. – В Италии пишет оперы, камерные вокальные произведения.	1768 – 1778 гг.
– Возвращается в Россию. – Назначен капельмейстером Придворной певческой капеллы, с которой остался связан до конца своей жизни.	1779 г.
Пишет первые сочинения на русские богослужебные тексты.	1780-е гг.
– Служит в качестве клавесиниста и композитора при «малом дворе» наследника Павла – сына Екатерины II. – Сочиняет камерные инструментальные произведения, клавирные сонаты и концерт для клавесина, оперы, делает переложения духовных песнопений.	1784 – 1790 гг.
Назначен управляющим хором Придворной певческой капеллы.	1796 г.
Получает должность директора Придворной певческой капеллы, в которой состоял до конца жизни. Период руководства Д. С. Бортнянского был одним из самых блестящих в деятельности капеллы, в частности, было восстановлено её значение крупнейшего центра хоровой культуры России.	1801 г.
– Сосредотачивается на сочинении хоровой музыки. – Сочиняет духовные концерты, которые продолжили традицию партесного концерта и в то же время испытали влияние светской музыки – оперной и симфонической. – Духовные концерты Д. С. Бортнянского по своей форме приближаются к симфоническому циклу и состоят из самостоятельных частей, контрастных по характеру, где хоровые эпизоды чередуются с ансамблевыми. – Главное место занимают концерты скорбно-элегического и лирического характера.	1801 – 1825 гг.
– Смерть композитора в Санкт-Петербурге.	10 октября 1825 г.

Концерт № 32 до минор

- Концерт до минор отмечен П. И. Чайковским как лучший из всех тридцати пяти четырёхголосных концертов Д. С. Бортнянского²⁰.
- Текст концерта передаёт тихую, грустную предсмертную мольбу.
- Глубоко проникновенная музыка звучит сдержанно, затаённо, как задушевное признание.
- В концерте нет ярких контрастов, он отличается единством и цельностью выражения.
- Характерно преобладание тихой, мягкой звучности: первая часть почти всё время звучит *piano*.
- В заключительной фуге вся композиция исполняется *sotto voce* (вполголоса).
- Начальное построение первой части излагается тремя солирующими голосами (без баса).

²⁰ П. И. Чайковский отредактировал все хоровые сочинения Д. С. Бортнянского, вышедших в издании П. Юргенсона в 1885 году.

- В верхнем мелодическом голосе выделяются скорбные секундовые интонации вздохов:

Andante moderato

**Евстигней Ипатьевич Фомин
(1761 – 1800)**

Е. И. Фомин

- Е. И. Фомин – выдающийся русский композитор, один из создателей первых русских опер.
- Художник больших творческих возможностей, Евстигней Ипатьевич выделяется среди своих русских современников удивительной разносторонностью дарования.
- В своих операх «Ямщики на подставе», «Американцы», «Орфей» автор предстаёт перед нами как взыскательный и требовательный мастер, находивший верные средства для воплощения разных по характеру тем и образов.

Экспресс-биография

Родился в Петербурге в семье солдата-артиллериста.	16 августа 1761 г.
Зачислен в воспитательные классы при Академии художеств в Санкт-Петербурге.	1767 г.
Обучается в музыкальных классах Академии художеств у <i>М. Буини, Г. Раупаха, А. Б. Сартори.</i>	1776 – 1782 гг.
Успешно оканчивает академию. Отмечены его «редкие таланты», проявленные во время обучения.	1782 г.

– Направлен на обучение в Болонскую академию. – По окончании академии Е. И. Фомину присваивается звание «иностранный маэстро композитор».	1782 – 1785 гг.
– Возвращение в Петербург. – Пишет оперу-балет на былинную тему «Новгородский богатырь Боеславич» на либретто Екатерины II. Опера после постановки успеха не имела. Это помешало успешной карьере композитора и он не получил официальной должности.	1786 г.
– Пишет народно-бытовую одноактную оперу песенного склада «Ямщики на подставе» («Игрище невзначай», либретто Н. Львова). – Работа над оперой сблизила Е. И. Фомина с высокопросвещёнными людьми, собиравшимися у Н. А. Львова. – Под влиянием Н. А. Львова у Е. И. Фомина вырабатывается глубокое, вдумчивое отношение к народной песне. – Принимает участие в составлении сборника «Собрание народных русских песен с их голосами» Львова – Прача.	1787 г.
– Пишет комическую оперу «Американцы». – Опера была поставлена только спустя 12 лет, незадолго до смерти композитора.	1788 г.
– Написана трагическая мелодрама «Орфей», принесшая Е. И. Фомину наибольшее признание. – Это произведение стало важным этапом в развитии русской оперной школы. – Увертюра к «Орфею» стала первым образцом драматической симфонической музыки. Оперная увертюра была тем жанром, благодаря которому развивалась отечественная симфоническая музыка в XVIII веке: в недрах театра рождалась будущая русская симфония.	1792 г.
– Зачисляется на службу в театральную дирекцию на должность «репетитора партий и композитора». – Эта служба создала Е. И. Фомину определённое положение в музыкальном мире и обеспечила материально.	1797 – 1799 гг.
– Смерть композитора в Санкт-Петербурге.	28 апреля 1800 г.

Опера «Ямщики на подставе» («Игрище невзначай», 1787)

- Сценка из жизни ямщиков на основе народнопесенного творчества.
- Много сольных, ансамблевых и хоровых песен как подлинных, так и обработанных самим композитором, а также сочинённых в характере народных песен.
- Оркестр небольшой, парный с применением контрастных красок оркестровых групп, оркестровых соло.
- В основе увертюры лежит народная песня «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь» – одна из самых популярных бытовых песен XVIII столетия.

~ XVIII век – первый век развития светской культуры, век победы нового мировоззрения над суровыми догмами религиозной морали.

~ В XVIII веке Россия сумела создать свои национальные школы в литературе, поэзии, архитектуре, живописи, в театре, музыке.

~ Рождение и взаимодействие многих жанров и художественных стилей в русской музыке XVIII века, широкое распространение в быту музыкальных инструментов и складывавшиеся традиции музицирования, возникновение хоровых капелл, оркестров, оперных трупп, развитие музыкального образования подготовили создание и расцвет русской классической музыки в XIX веке.

Раздел II. Русская культура первой половины XIX века.

Тема 1. Общая характеристика

Павел Федотов. Сватовство майора. 1848

~ Первая половина XIX в. стала временем культурного и духовного подъёма России.

~ В историю этот период вошёл как «золотой век» отечественной культуры: выдающиеся писатели, художники, музыканты, учёные принесли России всемирную славу.

~ В этот период происходит формирование русской классической литературы, живописи, музыки: А. С. Пушкин явился создателем русского литературного языка, творчество М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского открывает период стремительного взлёта национального музыкального искусства до вершин мировой культуры.

Театр	<p>– Ведущий театральный жанр – <i>реалистическая драма</i>. Связан с драматическими сочинениями <i>А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя</i>.</p> <p>– Выдающиеся актёры: Малого театра в Москве – <i>П. С. Мочалов, М. С. Щепкин</i>, Александрийского театра в Петербурге – <i>А. Е. Мартынов</i>.</p> <p>– Во многих городах России большую роль играли иностранные труппы и крепостные театры.</p>
«Смешанные жанры»	– Объединяли различные виды сценического искусства – мелодрамы, живые картины и пантомимы с музыкальным сопровождением, интермедии, водевили, дивертисменты с пением и танцами.
«Трагедия на музыке»	– Или трагедия с музыкальным сопровождением. Подготовительная ступень к созданию большой оперы героико-трагического плана. Крупнейший представитель этого жанра – композитор <i>О. А. Козловский</i> («Эдип в Афинах», «Эсфирь»).
Водевиль	<p>– Лёгкая комедия с пением и танцами в основе которой чередование разговорных диалогов с музыкальными номерами.</p> <p>– Родоначальник водевиля – драматург и театральный деятель <i>А. А. Шаховской</i> («Казак-стихотворец» на музыку К.А. Кавоса).</p>
Опера	<p>– Оперный театр в первой трети XIX века находился в зависимости от драматического театра: в операх разговорные диалоги чередовались с музыкальными номерами, ведущие оперные партии исполнялись «поющими» драматическими артистами, оперные и драматические спектакли ставились на сцене одного и того же театра.</p> <p>– 1803 год – формирование постоянной оперной труппы в Петербурге.</p>

Важнейшие представители русского оперного театра	– <i>Осип Афанасьевич Петров</i> (бас, 1806 – 1878) и его жена <i>Анна Яковлевна Петрова-Воробьёва</i> (контральто, 1816 – 1901) – с 1830 года солисты петербургской оперной труппы, первые исполнители партий Ивана Сусанина и Вани в опере М. И. Глинки «Иван Сусанин», родоначальники русской классической школы оперного исполнительства, утвердившие на русской сцене традиции оперного реализма. – <i>Катерино Альбертович Кавос</i> – композитор, дирижёр, около 40 лет стоявший во главе петербургской оперной труппы.
Балет	– Ведущие жанры – сентиментальные и романтические мелодрамы. – Сюжеты балетов заимствовались из произведений отечественной литературы (« <i>Руслан и Людмила</i> », « <i>Бахчисарайский фонтан</i> », « <i>Кавказский пленник</i> » <i>А. С. Пушкина</i>). – В либретто балетов использовались сказки, мифы, былины.
Важнейшие представители русского балета	– <i>Шарль Дидло</i> – шведский, французский педагог, драматург и балетмейстер, постановщик первых русских балетов. – <i>А. С. Новицкая, А. И. Истомина, А. А. Лихутина</i> – выдающиеся русские балерины.

Анри-Франсуа Ризенер.
Портрет Авдотьи Истоминой

А. С. Пушкин. Отрывок из романа «Евгений Онегин»

Театр уж полон; ложи блещут; Партер и кресла – всё кипит; В райке ²¹ нетерпеливо плещут, И, взвившись, занавес шумит. Блистательна, полувоздушна, Смычку волшебному послушна, Толпою нимф ²³ окружена,	Стоит Истомина; она, Одной ногой касаясь пола, Другую медленно кружит, И вдруг прыжок, и вдруг летит, Летит, как пух от уст Эола ²² ; То стан совет, то разовьёт, И быстрой ножкой ножку бьет.
--	---

Живопись	– Воплотились романтические идеалы эпохи национального подъема. – Основные жанры: пейзаж, портрет, исторический жанр.
Выдающиеся русские художники	О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов, А. Г. Венецианов, П. А. Федотов, А. А. Иванов.
Музыкальное искусство	– Русские композиторы первой половины XIX века не стремились к заимствованиям у западных музыкальных школ – они искали собственные пути, изучая многовековое народное музыкальное творчество.
Концертная жизнь	– 1802 год – создание в Петербурге « <i>Филармонического общества</i> » – первой русской концертной организации, которое устраивало публичные симфонические концерты. – Концерты камерной музыки проходили в частных домах, дворянских и благородных собраниях и различных учебных заведениях, в которых участвовали как русские, так и иностранные музыканты.

²¹ **Райк** – верхний балкон в зрительном зале.

²² **Эол** – в древнегреческой мифологии бог ветров.

²³ **Нимфы** – лесные божества; персонажи классических опер и балетов.

Жанры инструментального творчества	<p>– Произведения крупной формы (Концертная увертюра, Симфонии ми бемоль мажор и ми минор (одночастная) <i>А. А. Алябьева</i>), различные по характеру фортепианные пьесы, вариации, квартеты и др.</p> <p>– Программные увертюры к операм и драматическим спектаклям.</p>
---	--

Василий Тропинин.
Гитарист. 1823

Тема 2. Романс и песня

- Русский бытовой романс – это вокальная лирика, рассчитанная не только на профессиональное исполнение, но и на певцов-любителей.
- Авторство во многих случаях не было зафиксировано, романсы существовали анонимно, авторство устанавливалось позднее.
- Исполняемая под аккомпанемент фортепиано или гитары, романс прочно входил в городской быт, подобно тому, как в XVIII веке это происходило с кантами или российскими песнями.

История возникновения русского романса	<p>– Жанровое определение «романс» в России вошло в обиход в начале XIX века.</p> <p>– Предшественниками русского романса были канты и лирические по содержанию российские песни.</p> <p>– Жанр русского романса сформировался в обстановке расцвета любительского музицирования.</p> <p>– Первыми русскими романсами можно назвать сочинения Ф. Дубянского, О. Козловского, Д. Кашина, А. Жилина, И. Рупина.</p> <p>– Фортепиано, арфа, скрипка или гитара выступают как необходимые предметы домашнего быта.</p> <p>– Повсеместным явлением становится песенное сочинительство.</p>
Авторы текстов	<p>– Основополагающую роль в развитии русского романса играла русская поэзия, представленная произведениями российских поэтов: Василия Андреевича Жуковского, Евгения Абрамовича Баратынского, Антона Антоновича Дельвига, Константина Николаевича Батюшкова, Александра Сергеевича Пушкина, позднее – Михаила Юрьевича Лермонтова, Фёдора Ивановича Тютчева.</p> <p>– Глубокое воздействие на русскую вокальную музыку оказала поэзия А. С. Пушкина. Его стихи возвысили русский романс до уровня подлинно классического искусства. Именно в пушкинскую эпоху выдвигается ряд талантливых мастеров русского романса.</p>
Жанровая связь с российской песней	<p>– Близость к музыке городского быта.</p> <p>– Широкая распевность, гибкость и пластичность мелодической линии.</p> <p>– Отражение чувств.</p> <p>– Устойчивым остается и сам жанровый вид российской песни.</p>

Темы и образы	–Связь с <i>сентиментализмом</i> ²⁴ . –Чувствительность, задушевность, яркая, открытая эмоциональность, в которой раскрывается русская душа – бесшабашная, удалая, добрая, жалостливая, отзывчивая.
Музыкальный язык	–Интонационная мягкость и плавность мелодии идут от народно-песенных истоков. –Ведущую роль играют секстовые интонации (часто – начало с восходящей сексты с последующим с плавным спуском, или нисходящий секстовый скачок к вводному тону с дальнейшим разрешением в тонику) и секундовые задержания. –Включение декламационных оборотов как средства драматизации. –Преобладание гармонического минора, отклонения в родственные тональности, повышение IV ступени. –Обращение к ритмам распространённых в быту танцев – вальса, мазурки, полонеза, русской пляски. –«Гитарная» арпеджированная фактура фортепианного сопровождения (реже аккордовая). –Преобладание куплетной и строфической форм.
Жанры камерно-вокальной музыки	
Элегия	Романс лирико-философского содержания, связанного с темами глубокого раздумья, воспоминаний о прошлом, одиночества, неразделённой любви.
Баллада	–Романс в свободной форме монолога-рассказа о драматических, таинственных событиях. – <i>А. Н. Верстовский</i> – создатель русской вокальной баллады (« <i>Чёрная шаль</i> » на слова <i>А. С. Пушкина</i> , « <i>Три песни скальда</i> » и « <i>Бедный певец</i> » на слова <i>В. А. Жуковского</i>).
Застольные песни	–Были распространены в основном в офицерской среде. В их жизнерадостной музыке нередко слышна чёткая маршеобразная поступь, указывающая на связь с походными и боевыми песнями. –В эпоху декабристов бытовая тематика застольных песен уступает место гражданским высказываниям, призывам к свободе и «вольности».
«Русская песня»	–Песня-романс, ориентированная на фольклорную традицию. –Расцвет жанра связан с поэзией <i>А. Кольцова</i> («На заре туманной юности», «Ах ты, степь моя») и <i>Н. Цыганова</i> («Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»).
Лирические романсы	–О «дальних странах», в которых воспевались романтические образы Италии, Испании, Кавказа, Востока, а также романсы в танцевальных ритмах (вальса, польки, мазурки, полонеза, болеро и других).

~ В первой половине XIX века происходит формирование русского вокального стиля, в котором соединились интонации и традиции народного пения с особенностями итальянской вокальной культуры *bel canto*.

~ Каждый романс создаёт свой индивидуальный образ.

~ Задушевность русского романса – его особая черта, идущая от искренности сопереживания автора своему лирическому герою.

²⁴Сентиментализм – от фр. *sentiment* (чувство) – художественное направление в искусстве (в России – в конце XVIII и нач. XIX в.), провозгласившее культ природы, простоту и естественность, уединённое размышление, интерес к «маленькому человеку».

А. А. Алябьев.

**Рисунок Г. Гельмерсена.
Оренбург, 1854 год. Литография Бартольди.**

Тема 3. Творчество Александра Александровича Алябьева (1787-1851)

- А. А. Алябьев – выдающийся русский композитор, пианист, дирижёр.
- Вдумчивый, тонкий музыкант, Александр Александрович неустанно обогащал своё мастерство, приближаясь к новым, классическим завоеваниям русской художественной культуры.
- Отталкиваясь от привычных традиций бытового музицирования, он постепенно овладевал такими сложными формами, как струнный квартет, фортепианный камерный ансамбль и симфоническая увертюра.

Экспресс-биография

– Родился в семье тобольского вице-губернатора Александра Васильевича Алябьева. – Получил хорошее домашнее образование.	15 августа 1787 г.
Переезд в Санкт-Петербург.	1796 г.
Переезд в Москву, где в Московском пансионе завершил образование.	1804 г.
– Поступил добровольцем на военную службу. – Во время Отечественной войны 1812 года служил в 3-м Украинском казачьем полку.	1812 г.
– Воевал в Германии, под Лейпцигом и в боях на Рейне, участвовал во взятии Дрездена под командованием <i>Дениса Давыдова</i> , где был ранен. – Награждён двумя орденами св. Анны 3-й степени, орденом св. Владимира 4-й степени и медалью в память войны 1812 г.	1813 – 1814 гг.
– Совместно с композитором <i>А. Н. Верстовским</i> написал музыку к опере-водевилю « <i>Новая шалость, или Театральное сражение</i> », оперу « <i>Лунная ночь, или Домовые</i> », поставленные в Большом театре в Санкт-Петербурге.	1822 г.
– Выход в отставку в чине подполковника с полным пенсионом и проживание в Москве и Санкт-Петербурге. – Пишет оперу-водевиль « <i>Деревенский философ</i> ».	1823 г.
– Написаны оперы-водевили « <i>Хлопотун, или Дело мастера боится</i> » и « <i>Проситель</i> » совместно с <i>А. Н. Верстовским</i> , поставленные в театрах Москвы.	1824 г.
– Написал хоры к прологу « <i>Торжество муз</i> » и оперы-водевили « <i>Встреча дилижансов</i> », « <i>Забавы калифа, или Шутки на одни сутки</i> » совместно с <i>А. Н. Верстовским</i> . – Был ложно обвинён в убийстве и сослан в Сибирь с лишением всех прав и дворянского звания.	1825 г.
– В заключении написал самый известный свой романс « <i>Соловей</i> » на слова поэта <i>А. А. Дельвига</i> .	1826 г.

<p>– Направлен в Тобольск. В тобольской ссылке организует военный духовой оркестр и хор, дирижирует их выступлениями, пишет оркестровую музыку и романсы.</p> <p>– Во время этой ссылки написал романсы <i>«Зимняя дорога»</i>, <i>«Вечерний звон»</i>, <i>«Два ворона»</i>.</p>	1828г.
<p>– Получил разрешение выехать на Кавказ для лечения, где записал кавказские, башкирские, киргизские, туркменские, татарские народные песни.</p> <p>– Составил совместно с украинским историком-фольклористом <i>М. А. Максимовичем</i> сборник <i>«Голоса украинских песен»</i>, изданный в 1834 году.</p>	1832 -1833 гг.
<p>– Живёт в Московской губернии у родных с запрещением въезда в обе столицы.</p> <p>– Написал музыку к драмам <i>«Отступник, или Осада Коринфа»</i> (1837), <i>«Русалка»</i> по одноимённой драме А. С. Пушкина, <i>«Винзорские проказницы»</i> по одноимённой комедии В. Шекспира (1838).</p>	1835 – 1838 гг.
<p>– Получает императорское разрешение проживать под надзором полиции в Москве «с тем, чтобы не показываться в публике».</p> <p>– На стихи поэта-демократа <i>Н. П. Огарёва</i>, посвящённые темам и сюжетам из жизни простого народа, сочиняет романсы <i>«Кабак»</i>, <i>«Изба»</i>, <i>«Деревенский сторож»</i>, а также один из шедевров А. А. Алябьева – <i>«Нищая»</i> (стихи <i>П. Ж. Беранже</i>), в которых впервые зазвучала тема «маленького человека», тема социального неравенства, предвосхищая произведения <i>А. С. Даргомыжского</i> и <i>М. П. Мусоргского</i>.</p> <p>– Эти сочинения стали последними в жизни.</p>	1843 г.
<p>– Смерть композитора в Москве.</p> <p>– Похоронен в Симоновом монастыре в родовой усыпальнице Алябьевых.</p>	6 марта 1851 г.

Камерно-вокальное творчество А. А. Алябьева

- А. А. Алябьев один из первых русских композиторов, создававших русский музыкальный язык.
- Творчество Александра Александровича приходится на сложный период формирования русской музыкальной классики. Начав свою деятельность в период 1810-х годов, он закончил её в эпоху М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского.
- Создатель глубоких и содержательных лирико-психологических романсов нового типа, он сумел найти в этом жанре свой путь, своё направление, существенно отличающее его не только от композиторов «салонного» романса, но и от таких талантливых мастеров, какими были его ближайшие современники – А. Л. Гурилёв и А. Е. Варламов.

Темы и образы	<p>– Темы любви, тоски по Родине, одиночества, тягости неволи, разлуки с любимыми, темы смерти, странствований, мужества, борьбы с лишениями, темы сочувствия обездоленным. Эти темы и образы созвучны настроению эпохи.</p> <p>– Религиозная тема (<i>«Вечерний звон»</i>, <i>«Души невидимый хранитель»</i>, <i>«Молитва»</i>, <i>«Богомолец»</i>).</p> <p>– Появляется типично романтический герой-изгнанник на фоне могучей, величавой природы (<i>«Иртыш»</i>).</p> <p>– Любовь и война – тема, характерная для «восточных» романсов А. А. Алябьева, которая получит продолжение в романсах следующих поколений русских композиторов.</p> <p>– Социальная тематика: темы городской бедноты, крестьянского быта (<i>«Деревенский сторож»</i>, <i>«Кабак»</i>, <i>«Изба»</i>, <i>«Песнь бедняка»</i>, <i>«Нищая»</i>).</p>
----------------------	---

Авторы текстов	А. С. Пушкин (22 романса), И. В. Гёте, М. А. Бестужев-Рюмин, А. Ф. Вельтман, П. А. Вяземский, А. Мицкевич, А. А. Дельвиг и др.
Жанры	– Военные песни, лирические романсы, романсы-пасторали, «восточные» романсы, романсы-сценки, «русские песни», романсы с оркестром, романсы с хором, баллады, элегии. – Нередко в одном романсе присутствуют и балладные и элегические черты (элегия <i>«Пробуждение»</i>), черты элегии и русской песни (<i>«Песнь несчастного»</i>).
Истоки музыкального языка	– В раннем творчестве – сентиментализм, в 1830-е годы – романтизм, в последние годы – реализм. – Русская народная песня (крестьянская, городская). – Музыкальный фольклор разных народов. – Творчество И. С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Дж. Россини, К. М. Вебера.
Музыкальный язык	– Влияние эстетики романтизма. – Сочетаются колокольный звон с интонациями городского романса (<i>«Вечерний звон»</i>). – Вводится «речевая интонация» (<i>«Кабак»</i>), которая получит развитие в творчестве его младших современников А. С. Даргомыжского и М. П. Мусоргского. – Сопоставляются одноимённые лады: мажор соответствует идеальному миру мечты, минор – миру реальному, миру страдания. – Появляются новые тембральные краски: вокальный и фортепианный унисон (<i>«Гроб»</i> , <i>«Два ворона»</i>). – Стилистический синтез: соединение принципов западноевропейского гармонического мышления и интонаций русских протяжных песен (<i>«Разлука»</i>).
Партия фортепиано	– Фортепианная и вокальная партии играют равнозначную роль в формировании художественного образа. – Усложняется фортепианная партия: от фактуры с альбертиевыми басами и фактуры «бас – аккорд» к широкому диапазону, полифоничности и звукоизобразительности.
Форма	– Простая куплетная песня с припевом (<i>«Соловей»</i>). – Романсы куплетной формы с более сложным двухчастным строением каждой строфы (<i>«Нищая»</i>). – Трёхчастные репризные формы, иногда усложнённые вариационным развитием (<i>«Как за речкой слободушка стоит»</i>). – Свободные формы сквозного развития, типичные для романсов балладного характера или драматических монологов (<i>«Что затуманилась, зоренька ясная»</i> , <i>«Пробуждение»</i> , <i>«Деревенский сторож»</i>).
Новаторство	– Новые жанры и темы в вокальной лирике. – Языком лирического романса сказал о вере, о нравственных проблемах, о долге человека перед Богом, о смысле жизненного пути. – Первым в истории русской музыки воплотил темы сибирской каторги (<i>«Разлука»</i> , <i>«Иртыш»</i> , <i>«Песнь несчастного»</i> , <i>«Северный узник»</i> , <i>«Узник»</i>). – Стал первым профессиональным композитором, осознавшим, что каторжный фольклор является особым видом «русской песни» со своим музыкальным языком и индивидуальным содержанием.

– Ввёл стилистический синтез (когда компоненты разных стилей звучат одновременно) и стилистические сопоставления (когда компоненты стилей звучат поочерёдно)²⁵.

Василий Тропинин.
Портрет А. А. Алябьева. 1840

- Практически все жанровые разновидности романсов Александра Александровича Алябьева продолжают своё развитие как в творчестве его младших современников, так и в сочинениях композиторов следующих поколений: романсы-сценки станут одним из любимых жанров *Александра Сергеевича Даргомыжского* и *Модеста Петровича Мусоргского*, «восточный» романс займёт важное место в творчестве практически у всех русских композиторов последующих поколений.
- Интерес к военной песне также не угаснет («Старый капрал» *А. С. Даргомыжского*, «Ночной смотр» *М. И. Глинки*, «Полководец» *М. П. Мусоргского*).
- Жанр «русской песни» получит дальнейшее развитие в отечественной камерно-вокальной лирике: романс-пастораль зазвучит в опере *Петра Ильича Чайковского* «Пиковая дама», а романс с хором возродится в XX веке в массовых песнях с хором *Дмитрия Дмитриевича Шостаковича*.

Романс «Соловей» (1825) на слова А. А. Дельвига

- Обобщил типичные черты чувствительных лирических песен-романсов городского быта, сохранив простоту и изящество своего вокального стиля²⁶.
- «Соловей» был одним из любимых произведений *М. И. Глинки*, *П. И. Чайковского*, *Ф. Листа*.

Особенности романса	– Соединение трёх музыкальных традиций: русской народной песни, городского романса и цыганской песни-пляски.
Образ	– Образ соловья, то есть артиста, художника, который у современников <i>А. А. Алябьева</i> ассоциировался с самим композитором.
Жанр	– «Русская песня».
Мелодия	– Нежная, проникновенная, тесно связана с интонациями русских лирических песен. – Мелодии свойственна ладовая переменность, идущая из народной музыки (ре минор – Фа мажор, До мажор – ля минор). – В процессе бытования романса добавятся пышные каденции, прихотливые переливы голоса – <i>фиоритуры</i> (фиоритура то же, что колоратура).
Партия фортепиано	– Плавные закруглённые четырёхтактные фразы мелодии поддерживаются скромным «гитарным» аккомпанементом.

²⁵ Эти приёмы будут применены в творчестве последующих поколений русских композиторов. Например, *М. П. Мусоргский* использует сопоставление разных стилистических фрагментов в песне-памфлете «Раёк».

²⁶ Авторский вариант романса не содержит тех виртуозных каденций, которыми украшали это произведение прославленные певицы *Г. Зонтаг*, *А. Патти*, *П. Виардо* и др.

	– Яркие и стремительные фортепианные заключения куплетов ярко контрастируют с пластичной вокальной кантиленой.
Форма	– Куплетная с неторопливым запевом и быстрым припевом.
Фортепианные обработки романса	– Вариации М. И. Глинки, транскрипции Ф. Листа, скрипичная фантазия Анри Вьетана.
Выдающиеся исполнители	– Певицы: <i>Аделина Патти (Италия), Генриетта Зонтаг (Германия), Полина Виардо (Испания – Франция).</i>

Поль Деларош.
Г. Зонтаг. 1831

Тимофей Нефф.
П. Виардо. 1842

Франц Винтерхальтер.
А. Патти. 1863

Andante con espressione

Со - ло - вей мой, со - ло - вей, го - ло - сый со - ло - вей!

А. Е. Варламов

Тема 4. Творчество Александра Егоровича Варламова (1801 – 1848)

- Выдающийся русский композитор, капельмейстер, певец, музыкальный критик.
- Творчество Александра Егоровича Варламова – одна из вершин русского бытового романа, неразрывно связано с народными истоками, с городской песенной культурой.
- По справедливому замечанию современника, его песни «с чисто русскими мотивами сделались народными».

Экспресс-биография

– Родился в Орске в семье мелкого чиновника из молдавских дворян. – С раннего детства играл по слуху на скрипке и гитаре.	15 ноября 1801 г.
– Обучался и был певчим в Придворной певческой капелле в Санкт-Петербурге. – Занятия с директором капеллы, композитором Д. С. Бортнянским. – Становится солистом хора. – Научился играть на фортепиано, гитаре, виолончели.	1811 г.
– Учитель пения в русской посольской церкви в Голландии. – Выступает как хоровой дирижёр, камерный певец и гитарист.	1819 г.
– Возвращение в Санкт-Петербург. – Работает учителем пения в театральной школе.	1823 г.
– Знакомство с М. И. Глинкой. – Помощь М. И. Глинке в организации репетиций и домашних концертов.	1827 г.
– Работа хористом и учителем пения в Придворной певческой капелле в Санкт-Петербурге.	1829 г.
– Переезд в Москву. – Получает место «композитора музыки» и помощника капельмейстера московских императорских театров.	1832 г.
– В течение московского периода создал большую часть своих произведений – более 100 романсов и песен.	1832 – 1844 гг.
– Издание первого сборника романсов и песен.	1833 г.
– Издаёт нотный журнал « <i>Эолова арфа</i> », в котором наряду с собственными печатал сочинения М. И. Глинки, А. Н. Верстовского и др. – С большим успехом выступает в концертах с исполнением собственных сочинений ²⁷ .	1834 – 1835 гг.
– Издание методического руководства « <i>Полная школа пения</i> », в котором описал свои исполнительские принципы ²⁸ .	1840 г.
– Выход в отставку. – Сближение с московской артистической средой – композитором	1843 г.

²⁷А. Е. Варламов был талантливым певцом. Не обладая большим певческим голосом, он привлекал слушателей тонкой и вдумчивой интерпретацией, мастерством кантилены, выразительностью декламации.

²⁸«Полная школа пения» А. Е. Варламова – один из первых русских методических руководств по вокальной педагогике.

– <i>Алексеем Николаевичем Верстовским</i> , актёром <i>Михаилом Семёновичем Щепкиным</i> , поэтом-актёром <i>Николаем Григорьевичем Цыгановым</i> . Это общение имело большое значение для творческого развития А. Г. Варламова.	
–Переезд в Санкт-Петербург. –Дружба с <i>Аполлоном Александровичем Григорьевым</i> – поэтом, критиком, знатоком и ценителем русского фольклора.	1845 – 1848 гг.
–Тяжёлые материальные условия подорвали здоровье Александра Егоровича – он умер в Петербурге от туберкулёза лёгких.	15 октября 1848 г.

Фёдор Солнцев.
А. Н. Верстовский. 1828 г.

Николай Неврев.
Портрет М. С. Щепкина. 1862 г.

А. Г. Григорьев

Аполлон Григорьев. «А. Е. Варламову».
1845 год.

Да будут Вам посвящены
Из сердца вырванные звуки:
Быть может, оба мы равны
Безумной верой в счастье муки.

Быть может, оба мы страдать
И не просить успокоенья
Равно привыкли – и забвенья,
А не блаженство понимать.

Да, это так: я слышал в них,
В твоих напевах безотрадных,
Тоску надежд безумно жадных
И память радостей былых.

Камерно-вокальное творчество А. Е. Варламова

- Композитором написано более 150 сольных произведений, ряд вокальных ансамблей и обработки народных песен. Он приблизил свои камерно-вокальные сочинения к народным истокам, к песенной бытовой культуре.
- Музыка А. Е. Варламова нашла отражение и в художественной литературе: его романсы, как характерный элемент быта, введены в произведения *Н. В. Гоголя*, *И. С. Тургенева*, *Н. А. Некрасова*, *Н. С. Лескова*, *И. А. Бунина* и даже английского автора *Дж. Голсуорси* (роман «Конец главы»).
- Правдивое, доступное искусство А. Е. Варламова создало свою традицию в русской музыке и нашло отклик в творчестве *А. С. Даргомыжского*, *П. И. Чайковского*, *С. В. Рахманинова*.

Темы и образы	<ul style="list-style-type: none"> – Искренняя задушевная лирика, задумчивая мечтательность. – Порывистая романтическая устремлённость и приподнятость, эмоциональная наполненность и страстность, скорбь, тревога. – Острый контраст душевных состояний. – Духовная атмосфера последекабристских лет. – Скрытый протест. – Тоска о прекрасном. – Страстный порыв к свету и счастью.
Авторы текстов	– А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, А. А. Дельвиг, М. Ю. Лермонтов, А. Н. Плещеев, А. А. Фет, А. В. Кольцов, И. В. Гёте, Г. Гейне, П. Ж. Беранже.
Жанры	<ul style="list-style-type: none"> – «Русская песня»: протяжная, плясовая. – Лирический романс. – Баллада.
Истоки музыкального языка	<ul style="list-style-type: none"> – Интонационные и ладовые особенности русской песни. – Манера исполнения певцов-цыган. – Влияние городского фольклора с типичными для него танцевальными ритмами. Например, песни-романсы с вальсовым ритмом: <i>«На заре ты её не буди»</i>, <i>«Тяжело, не стало силы»</i>, <i>«Ты не пой, соловей»</i>, <i>«Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»</i>.
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> – Импровизационная свобода мелодического развития. – Кантиленная, свободно льющаяся мелодия широкого дыхания. – Пластичность, рельефность, завершённость мелодического рисунка. – Претворение приёмов русской народной песенности: вариантно-попевочное развитие, постепенное развёртывание широкой мелодии из основной, начальной попевки, обильные внутрислоговые распевы, придающие песне чисто русскую широту и величавую неторопливость движения (<i>«Ах ты время, времечко»</i>, <i>«Что ты рано, травушка»</i>). – Претворение характерных черт цыганской песни-пляски (<i>«Вдоль по улице метелица метёт»</i>, <i>«Что это за сердце»</i>, <i>«Соловьём залётным»</i> и др.). – Использование речитатива, который усиливает декламационную экспрессию, превращая романс в драматический монолог (<i>«Напоминание»</i>, <i>«Грусть»</i>, <i>«Доктор»</i>). – Чередование кантилены с речитативом.
Партия фортепиано	<ul style="list-style-type: none"> – Фактура фортепианного сопровождения проста и близка к типу аккомпанемента в бытовом романсе. – Использование общепринятых типов фактур или привычных танцевальных формул (вальс, болеро и т. п.) для обрисовки конкретного психологического состояния.
Форма	– Куплетная.
Новаторство	<ul style="list-style-type: none"> – Одним из первых композиторов обратился к поэзии <i>М. Ю. Лермонтова</i>, которая была созвучна духовной атмосфере 1830 – 1840-х годов XIX века. – Обогастил жанр баллады, подчинив его русскому песенному стилю. – В балладах <i>«Песня разбойника»</i> и <i>«Оседлаю коня»</i> традиционные романтические образы приобретают новую трактовку в духе драматизированной русской песни.

Романс «Белеет парус одинокий» (1848). Слова М. Ю. Лермонтова

Иван Айвазовский. Буря на море. 1849

Содержание	–Острая неудовлетворенность окружающей жизнью и «вольнолюбивые мечты» русских людей. –Бунтарское, свободлюбивое настроение.
Мелодия	–Начинается с кульминации: после короткого «разбега» в вокальной партии появляется звук соль – высотная вершина всего романса. –Мелодический рисунок отличается свободой, смелыми очертаниями, широтой диапазона.
Партия фортепиано	–Взволнованность чувства в романсе подчеркивается аккордовым сопровождением с чеканным ритмом полонеза-болеро.
Форма	Куплетная.

Moderato *p*

Бе-ле-ет па - рус о - ди - но - кий вту - ма - не мо - ря го - лу - бом!..

**Тема 5. Творчество
Александра Львовича Гурилёва.
(1803 – 1858)**

А. Л. Гурилёв

- Александр Львович Гурилёв – выдающийся русский композитор, скрипач, альтист, пианист и педагог, автор более 200 песен и романсов.
- В вокальном и фортепианном творчестве является представителем лирико-элегической линии русского музыкального романтизма.

Экспресс-биография

<p>– Родился в Москве.</p> <p>– Отец – известный пианист, композитор и дирижёр, руководитель крепостного оркестра графа В. Орлова в имении «Отрада» под Москвой²⁹.</p>	<p>22 августа 1803г.</p>
<p>– Обучается музыке под руководством отца, с юных лет играет в оркестре графа на скрипке и альте.</p> <p>– Берёт уроки фортепиано и теории музыки у Дж. Фильда и И. И. Геништы.</p>	<p>1809 – 1831 гг.</p>
<p>– После смерти В. Орлова вместе с отцом получает вольную и приписывается к сословию ремесленников-мещан.</p> <p>– Большое влияние на формирование вокального стиля А. Л. Гурилёва оказала его дружба с А. Е. Варламовым – их сблизила общая любовь к народной музыке и цыганскому пению.</p>	<p>1830-е гг.</p>
<p>– Приобретает известность как композитор, пианист и педагог.</p> <p>– Большой успех имеет исполнительская деятельность: считается одним из лучших пианистов Москвы.</p> <p>– Сочинения композитора начинают завоёвывать популярность: романсы «В минуту жизни трудную», «Вьётся ласточка сизокрылая», «Домик-крошечка», «Разлука», «Колокольчик», «Сарафанчик», «Грусть девушки» зазвучали и в светских гостиных, и в домах чиновников, купцов, мещан.</p> <p>– Среди фортепианных произведений А. Л. Гурилёва – танцевальные миниатюры и многочисленные вариации на темы известных романсов и арий из опер.</p> <p>– Несмотря на признание, композитора постоянно преследовала нужда, хотя он ради заработка брался за любую работу.</p> <p>– Трудные условия существования сломали музыканта и привели его к тяжёлому психическому заболеванию.</p>	<p>1840 – 1858 гг.</p>
<p>– Смерть композитора в Москве.</p>	<p>30 августа 1858 г.</p>

²⁹ Оркестр графа В. Орлова считался одним из лучших в начале XIX века. В музыкальных вечерах с участием оркестра принимали участие крупнейшие музыканты Москвы – Дж. Фильд, И. И. Геништа.

Алексей Венецианов.
Девушка с гармоникой. 1840

Камерно-вокальное творчество А. Л. Гурилёва

- Ведущий жанр творчества Александра Львовича – вокальная лирика.
- Сочинил около 90 романсов и сборник «47 русских народных песен» для голоса с фортепиано.
- Творчество А. Л. Гурилёва тесно связано с городским фольклором, в том числе с искусством цыганского пения.
- Лирик по природе, он отразил дух эпохи: патетику скорбного раздумья и ожидания, горьких разочарований и светлых порывов к счастью.
- Круг этих настроений был типичен для демократической разночинной среды, в которой формировалось яркое дарование А. Л. Гурилёва.

Темы и образы	<p>– Тема женской доли, обаятельные образы русских девушек, родственные лирической поэзии <i>А. В. Кольцова</i> и <i>Н. Г. Цыганова</i>, портретной живописи <i>А. Г. Венецианова</i> и <i>В. А. Тропинина</i> («<i>Матушка-голубушка</i>», «<i>Грусть девушки</i>», «<i>Отгадай, моя родная</i>», «<i>Сарафанчик</i>»).</p> <p>– Нежная элегичность, мечтательность и задушевная искренность высказывания, мягкий и задушевный лиризм.</p> <p>– Скорбные, элегические настроения: неразделённая любовь, тоска одиночества, мечты о счастье («<i>Колокольчик</i>», «<i>Вьётся ласточка</i>», «<i>Не шуми ты, рожь</i>» и др.).</p> <p>– Скорбные думы о судьбе простого человека.</p>
Авторы текстов	А. Н. Кольцов, Н. П. Греков, И. Макаров и др.
Жанры	<p>– «Русские песни» в духе протяжных и плясовых.</p> <p>– Песни-романсы в народном стиле.</p>
Истоки музыкального языка	<p>– Народная песня городского быта.</p> <p>– Бытовой романс.</p> <p>– Влияние <i>М. И. Глинки</i>, его кантиленной мелодики (элегия «<i>Вам не понять моей печали</i>», романс «<i>Внутренняя музыка</i>»).</p>
Музыкальный язык	<p>– Близок бытовому музицированию.</p> <p>– Применение вариационных приёмов и переинтонирование народных мелодий в духе романса.</p> <p>– Ритмическая собранность.</p> <p>– Жанровая определённость.</p> <p>– Часто используется ритм плавного, неторопливого вальса.</p> <p>– Широкая распевность сочетается с выразительностью драматического речитатива (романс «<i>Разлука</i>»).</p>
Партия фортепиано	<p>– Тонкая разработка фортепианной партии.</p> <p>– Технически несложная, она в то же время характеризуется чистотой голосоведения, детальной и тщательной нюансировкой.</p> <p>– Простой аккомпанемент гитарного типа.</p>
Новаторство	<p>– Один из первых интерпретаторов лермонтовской поэзии в русской музыке, чутко передаёт скорбную исповедь поэта (элегии «<i>Оправдание</i>», «<i>И скучно, и грустно</i>»)</p> <p>– Органический сплав народной песенности и утончённой камерности.</p>

«Колокольчик» (1855). Слова Ивана Макарова

- Песня «Колокольчик» характерна задумчивым лирическим настроением, связанным с образами русской природы и дальней дороги, с «родными звуками» унылой песни ямщика.
- Слияние музыки и текста, напева и слова говорит о поэтической чуткости композитора, его умении вслушиваться в музыку стиха.
- В «Колокольчике» проявилась одна из главных особенностей «русских песен» А. Л. Гурилёва – использование изящного вальсового ритма в сочетании с простой и сдержанной мелодией, её тонкой щемящей интонацией:

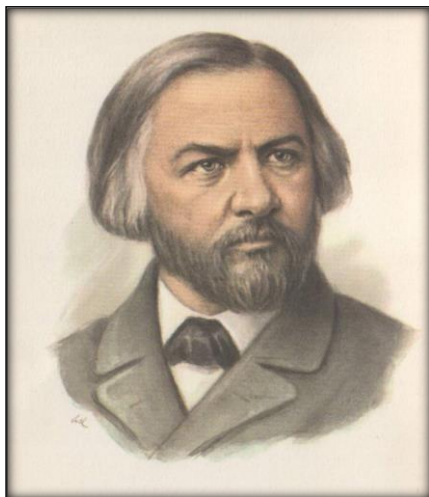
Од - но - звуч - но гре - мит ко - ло -

коль - чик, и до - ро - га пы - лит - ся слег - ка.

~ Русское романсовое творчество первой половины XIX века обратило пристальное внимание на духовный мир человека, на его чувства, мысли, надежды, разочарования, вызывало стремление к нравственному совершенствованию, будило раздумья о смысле существования и таким образом объективно способствовало прогрессу духовной жизни русского общества.

~ Каждая встреча с сокровищами русской камерно-вокальной музыки, с творчеством выдающихся композиторов и поэтов-мастеров русского романса помогает полнее постичь закономерности развития русского музыкального искусства, русской поэзии, взаимодействия этих двух направлений отечественной культуры.

~ Без знакомства с историей развития, бытования и современным звучанием русского романса невозможно полное представление о русской музыке.

М. И. Глинка

Тема 6. Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857)

- Михаил Иванович Глинка – великий композитор, основоположник русской классической музыки.
- Творчество М. И. Глинки завершило процесс формирования отечественной композиторской школы, занявшей в XIX веке одно из ведущих мест в европейской культуре.
- Подобно А. С. Пушкину М. И. Глинка создал искусство, воспевающее красоту и радость жизни, торжество разума, добра и справедливости.

Экспресс-биография

– Родился в селе Новоспасском Смоленской губернии в дворянской семье. – Яркое впечатление детства – колокольный звон и звучание крепостного оркестра дяди, жившего в соседнем селе.	20 мая 1804 г.
– Война с <i>Наполеоном</i> . – Семья на время переезжает в г. Орёл. – Получает домашнее образование. Любимые предметы – география, иностранные языки, музыка.	1812 г.
– Переезд в г. Санкт-Петербург. – Поступление в Благородный пансион для дворянских детей. – Занятия музыкой с <i>Дж. Фильдом</i> , <i>Ф. Л. Бёмом</i> .	1817 г.
– Окончание пансиона. – Поступление на службу в канцелярию Совета путей сообщения.	1822 г.
– Восстание декабристов. – М. И. Глинка становится свидетелем событий на Сенатской площади.	1825 г.
– Первые композиторские успехи. – Написан романс-элегия на слова Е. А. Баратынского « <i>Не искушай</i> ».	1825 г.
– Поездка в Италию. – Продолжение музыкального образования на родине оперы, изучение стиля <i>bel canto</i> . – Знакомство с выдающимися итальянскими композиторами <i>В. Беллини</i> и <i>Г. Доницетти</i> , изучение опер итальянских мастеров. – Уроки с профессором теории музыки <i>З. В. Деном</i> .	1830 – 1834 гг.
– Возвращение в Санкт-Петербург. – Дружба с поэтами <i>В. А. Жуковским</i> , <i>А. С. Пушкиным</i> , <i>А. С. Грибоедовым</i> . – В. А. Жуковский предлагает написать оперу о подвиге Ивана Сусанина.	1834 г.
– Женитьба на М. П. Ивановой.	1835 г.
– Премьера оперы « <i>Жизнь за царя</i> ». По словам самого Михаила Ивановича « <i>Успех был совершенный</i> ». – <i>А. А. Шаховской</i> – князь, драматург, член Российской Академии и литературного общества «Беседа любителей русского слова» – предлагает М. И. Глинке написать оперу « <i>Руслан и Людмила</i> ».	1836 г.
– Дружба с литератором <i>Н. В. Кукольниковом</i> .	1837 г.
– Служба капельмейстером в Придворной певческой капелле.	1837 – 1839 гг.

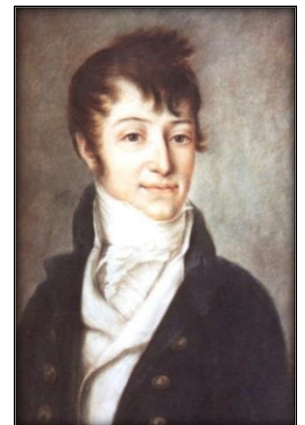
– Поездка на Украину для набора певчих в капеллу, среди которых оказался <i>С. С. Гулак-Артемовский</i> – будущий композитор и ученик М. И. Глинки.	1838 г.
– Пишет «Вальс-фантазию» для фортепиано. Посвятил его <i>Екатерине Керн</i> – дочери Анны Керн – возлюбленной А. С. Пушкина.	1839 г.
– Пишет вокальный цикл на слова Н. В. Кукольника «Прощание с Петербургом», романс на слова А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье» (посвящён Екатерине Керн).	1840г.
– Премьера оперы «Руслан и Людмила».	1842 г.
– Поездка в Париж. – Два концерта, составленные из произведений М. И. Глинки приносят композитору европейскую известность.	1844 – 1845 гг.
– Путешествие по Испании. – Пишет две увертюры для симфонического оркестра – «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде».	1845 – 1847 гг.
– Пишет симфонические вариации (симфоническую фантазию) на две русские темы «Камаринская».	1848 г.
– Проживает в городах Варшаве, Петербурге, Париже, Берлине. – Знакомится с композиторами <i>М. А. Балакиревым</i> , <i>А. С. Даргомыжским</i> , музыкальными критиками <i>А. Н. Серовым</i> и <i>В. В. Стасовым</i> . – Пишет «Записки» – воспоминания о своей творческой жизни.	1849 – 1857 гг.
– Смерть композитора в Берлине. – Прах М. И. Глинки перевезён в Петербург и перезахоронен в Александро-Невской лавре.	1 июня 1857 г.

**Мать М. И. Глинки
Евгения Андреевна**

Музей-усадьба М.И. Глинки в селе Новоспасское.

**Отец М. И. Глинки
Иван Николаевич**

- Род М. И. Глинки происходит из древнего польского рода. Его прадед принял в 1654 году российское подданство и сменил веру, став православным христианином.
- Михаил рос очень болезненным и мнительным мальчиком, воспитанием его занималась бабушка, мать отца.
- Композитор, вспоминая своё детство, сам себя называл «мимозой».

М. И. Глинка в юности

■ В течение жизни М. И. Глинка страдал различными недугами. Отчасти они были обусловлены бабушкиным воспитанием в ранние годы, когда его изрядно кутали и не выпускали на улицу. Отчасти тем, что родители приходились друг другу троюродными братом и сестрой, поэтому все мальчики в семье отличались слабым здоровьем.

**Н. Волков.
Портрет М. И. Глинки.
Первая половина XIX в.**

М. И. Глинка в 1837 году

**М. И. Глинка.
Литография Бореля**

■ У композитора было 10 младших братьев и сестёр, но его пережили только трое – сёстры Мария, Людмила и Ольга.

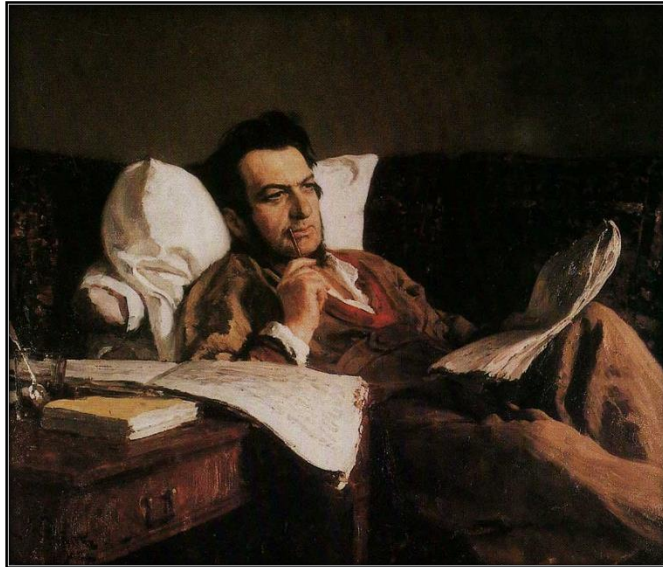

**Мать М. И. Глинки Евгения Андреевна, М. И. Глинка
и его сестра Пелагея. 1817**

**Илья Репин.
Портрет Людмилы Ивановны Шестаковой –
сестры М. И. Глинки. 1899**

Тема 7. Характеристика творчества

Илья Репин.

М. И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила». 1887

Темы и образы	– Героика, эпос, лирика, сказка, Восток, Испания.
Жанры	– Оперы, симфонические увертюры, романсы, песни, фортепианные миниатюры, театральная музыка, хоры.
Истоки музыкального языка	– Русский музыкальный фольклор. – Итальянская музыкальная культура, испанский танец, оркестровое письмо французской композиторской школы. – Творчество западноевропейских композиторов: <i>И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, К. В. Глюка, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Дж. Фильда.</i> – Творчество русских композиторов: <i>А. А. Алябьева, А. Е. Гурилёва, А. Л. Варламова.</i>
Музыкальный язык	– В творчестве М. И. Глинки соединились классические и романтические черты: ~ <i>Классические</i> : стройность формы, ясность выразительных средств. ~ <i>Романтические</i> : красочность гармоний, изящество инструментовки. – Яркий национальный колорит музыкальных тем (интонации, ритмы, гармонии).
Новаторство	– Две оперы – « <i>Жизнь за царя</i> » и « <i>Руслан и Людмила</i> » – положили начало двум основным ветвям русской оперы: <i>героико-патриотической</i> и <i>сказочно-эпической</i> . – М. И. Глинка – первый русский симфонист, наметивший пути развития русской симфонической школы. – Соединил русскую и западноевропейскую песенность. – В жанре романса достиг совершенства в единстве музыки и слова. – Создал первый в русской классической музыке вокальный цикл « <i>Прощание с Петербургом</i> ». – Первым из русских композиторов обратился к теме Востока и Испании. – Ввёл балетные сцены в русских операх.

Афиша премьеры оперы «Жизнь за царя»

Тема 8. Опера «Иван Сусанин»

- Премьера – 27 ноября 1836 года в Большом театре Санкт-Петербурга.
- Название оперы:
 - ~ 1836 год – «Жизнь за царя», текст барона Е. Ф. Розена.
 - ~ 1938 год – «Иван Сусанин», текст С. М. Городецкого.
 - ~ 1989 год – «Жизнь за царя», текст барона Е. Ф. Розена.

<p>Либретто</p>	<p>– Идея сюжета принадлежит <i>Василию Андреевичу Жуковскому</i>, сценарий разработал сам композитор, либретто написал барон <i>Егор Фёдорович Розен</i>.</p> <p>– В основе сюжета – рассказ о героическом поступке русского крестьянина <i>Ивана Сусанина</i>, ценою жизни спасшего первого русского избранного царя из рода Романовых – Михаила от польских интервентов.</p> <p>– В русской литературе и искусстве тема подвига Ивана Сусанина разрабатывалась и до М. И. Глинки:</p> <p style="padding-left: 40px;">~ Опера «Иван Сусанин» <i>К. А. Кавоса</i> (1815г.).</p> <p style="padding-left: 40px;">~ «Дума» поэта-декабриста <i>К. Ф. Рыльева</i> (1825г.)</p> <p>– <i>К. А. Кавос</i> признал «победу» М. И. Глинки и снял свою оперу из репертуара Большого театра (уникальный пример профессиональной честности).</p>
<p>Действующие лица</p>	<p style="padding-left: 40px;">~ <i>Иван Сусанин</i> – бас</p> <p style="padding-left: 40px;">~ <i>Антонида</i>, его дочь – сопрано</p> <p style="padding-left: 40px;">~ <i>Ваня</i>, приёмный сын Сусанина – альт</p> <p style="padding-left: 40px;">~ <i>Богдан Собинин</i>, жених Антонида – тенор</p>
<p>Жанр оперы</p>	<p>– По определению самого Михаила Ивановича «<i>Отечественная героико-трагическая</i>».</p>
<p>Структура оперы</p>	<p>– Четыре действия с эпилогом (семь картин).</p> <p>– Опера состоит из сольных (ария, песня, романс, каватина, рондо), ансамблевых, хоровых и танцевальных номеров.</p>
<p>Новаторство</p>	<p>– «Иван Сусанин» – <i>первая классическая русская опера на исторический сюжет</i>.</p> <p>– Главные герои – крестьянин и народ, вставшие на защиту Отечества, впервые представлены в героико-трагической, а не в комической роли.</p> <p>– «Иван Сусанин» – <i>первая симфоническая опера</i>: сквозное тематическое развитие, песенный речитатив вместо разговорных диалогов, большая роль оркестра (симфонические антракты). В партии Сусанина звучат интонации хоровых тем интродукции и эпилога.</p> <p>– М. И. Глинка почти не цитирует народные песни. Он создаёт мелодии, используя элементы протяжной, хороводной, свадебной, солдатской, городской песни и романса.</p> <p>– Приёмы итальянского bel canto в сочетании с русской интонацией и европейскими музыкальными формами подняли оперу до европейского музыкального уровня.</p>

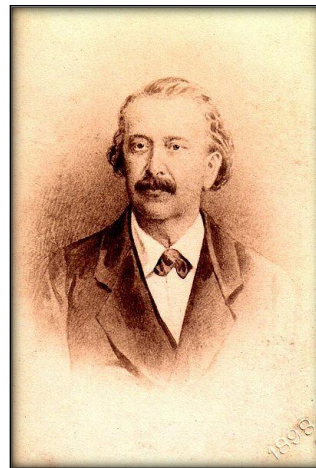
Исполнители главных ролей в опере «Иван Сусанин»

Карл Брюллов. Портрет Анны Воробьевой-Петровой – первой исполнительницы партии Вани. 1841

Константин Маковский. Портрет Осипа Петрова – первого исполнителя партии Ивана Сусанина. 1871

Лев Леонов³⁰. исполнитель партии Богдана Собинина. Фото 1898 г.

Краткое содержание оперы

Первое действие

Осень 1612 года. Село Домнино.

- Через село проходит один из отрядов народного ополчения, поднявшегося против польского войска, напавшего на Русь.
- Крестьяне восторженно встречают своих защитников. Вместе с ополченцами вспоминают они славные битвы русского народа с иноземцами на Чудском озере и на Куликовом поле:

«Кто на Русь дерзнёт, смерть найдет!»

- Грустит **Антонида**, дочь крестьянина **Ивана Сусанина**. Она вспоминает своего жениха – ратника³¹ **Богдана Собинина**, который бьётся с поляками. «Скоро ли вернётся, когда свадьбе быть?». «*Что гадать о свадьбе? Горю нет конца*» – отвечает ей отец.
- После победы над вражеским отрядом возвращается Собинин. Он принёс добрые вести: **купец Козьма Минин** поднял Русь на врага, **князь Дмитрий Пожарский** призван возглавить войско.
- Антонида и Богдан упрашивают Сусанина сыграть свадьбу. «*Настанет день, врагов побьём и от злодеев Русь избавим! Тогда невесту с женихом благословим и свадьбу справим*» – отвечает Сусанин.

Второе действие

Польша. Дворец польского короля Сигизмунда.

- Король празднует победу. В разгар пира появляется вестник. Он сообщает, что русский народ восстал на поляков, Минин и Пожарский возглавили ополченцев, осаждённым в Москве отрядам Сигизмунда грозит гибель.
- Сигизмунд отправляет отряд своих воинов отрезать Минину путь на Москву, покорить Русь.

³⁰ Настоящее имя **Леон Шарпантье** – выдающийся русский певец, сын ирландского пианиста и композитора **Джона Фильда** и французской оперной певицы **Мари Шарпантье**, служивших в Петербургской императорской труппе.

³¹ **Ратник** (от слова «рать» – войско) – воин, ратай, ратный (военный) человек.

Третье действие **Зима. Изба Сусанина.**

- **Приёмный сын Сусанина Ваня** вспоминает, как его, сироту, приютил в своей семье Сусанин.
- Сусанин рассказывает, что ночью пришел Минин с войском и раскинул свой стан в посаде³². Ваня мечтает вступить в ряды защитников Отечества. Готов биться с врагами и старик Сусанин.
- В избу заходят крестьяне. Сусанин угощает их и зовёт на обручение Антонида и Собинина.
- Вдруг в дом врывается отряд вооруженных поляков. Они приказывают старику вести их к Москве по кратчайшей дороге. **«В Москву дороги нет чужим!»** – восклицает Сусанин. Враги обнажают сабли. **«Страха не страшусь, смерти не боюсь, лягу за родную Русь!»** – отвечает Сусанин.
- Сусанин тайком посылает Ваню в посад предупредить Минина. Враги предлагают Сусанину золото, тогда он притворно соглашается вести их на Москву.
- Антонида в отчаянии. Подруги утешают её.
- Возвращается Собинин. Узнав, что произошло, он решает пуститься в погоню за врагами. Крестьяне выступают в поход с боевой песней:

«Всех врагов земли своей смертью покараем, и не примет их костей мать-земля сырая».

Четвёртое действие

Первая картина

- Посад в глухом бору. Ваня добрался до ворот посада и просит сообщить Минину о появлении врагов.
- Минин собирает свою дружину и она выступает на врага. Грозно звучит песня воинов: **«Мы настигнем врага! Не видать им Москвы!»**

Вторая картина

- Лесная глушь. Мороз. Сусанин заводит отряд врагов в дремучий лес.
- Поляки ложатся спать. Не спит один Сусанин, думая тяжкую думу. С зарёй враги увидят, что они обмануты, что завёл их Сусанин в глухую чащу на верную гибель. Его ждут лютые пытки и смерть.
- Сусанин вспоминает свою семью. Не пировать ему на свадьбе Антонида, не миловать и не растить внучат. Увидит ли он Русь, освобождённую от иноземцев? Нет, не дожить Сусанину до этого счастливого дня.
- Томительно тянется зимняя ночь. Сусанин забылся в недолгом сне. Поляки просыпаются, будят Сусанина, требуют ответа: куда он их завёл? **«Туда, где вам от лютой вьюги погибать, где вам голодной смертью помирать»** – отвечает Сусанин.
- С именем Родины на устах погибает под ударами вражеских сабель народный герой.

³²**Посад** – предместье, окраина города. В X – XVI веках торговая часть города, расположенная вне городской крепостной стены.

Эпилог

Красная площадь у Фроловских (Спасских) ворот Кремля.

– Ликует народ. Звучит могучий хор:

**«Славься, славься ты, Русь моя,
Славься ты, русская наша земля!
Да будет во веки веков сильна
Любимая наша страна!»**

– Из Кремля выезжают Минин и Пожарский. Победная песня народа сливается с праздничным колокольным звоном.

План оперы

Первое действие

Характеристика русских.

Музыка основана на интонациях русских песен и романсов.

Второе действие

Характеристика поляков.

Танцы: полонез, краковяк, вальс, мазурка.

Третье действие

Конфликт

Поляки врываются в дом Ивана Сусанина. «Столкновение» тем русских и поляков (столкновение вокального и инструментального начал).

Четвёртое действие

Подвиг и гибель Ивана Сусанина.

Эпилог

Праздник на Красной площади.

Опера «Иван Сусанин» I действие.
Интродукция. Мужской хор

Скоро
mf

Ро - ди - на мо - я! Рус -

8. ска - я зем - ля! Бу - ри мчат - ся над то - бой.

Женский хор

Скоро

На зов сво - ей род - ной стра - ны и - дут е - го сы -

ны. Зо - ло - ту - ю бра - гу, хлеб и мед пре - под - но - сит вам на - род.

Каватина Антонида

Не спеша. Оживленно

Ах ты, по - ле, по - ле ты мо - е...

Рондо Антонида

Скоро

Солн - це ту - чи не за - кро - ют, луч - про - гля - нет зо - ло -

4 той! Ско - ро серд - це у - спо - ко - ит друг же - лан - ный мой.

Трио «Не томи, родимый»

Не спеша

Не то - ми, ро - ди - мый, не кру - ши ме - ня!

5 Ты не о - мра - чай мне до - ро - го - го дня!

II действие. Полонез

Умеренно

ff

mf

sf

Вальс

p

Краковяк

Быстро

f

Мазурка

Темп мазурки

III действие. Песня Вани

Просто, оживленно

Как мать у би ли у ма ло го птен ца...

Ответ Сусанина

Величественно
ff

Стра - ха не стра - шусь, смер - ти
не бо - юсь, ля - гу за свя - ту - ю Русь!

Detailed description: This block contains the first two staves of the musical score for 'Ответ Сусанина'. The first staff begins with a treble clef, a key signature of two flats (B-flat and E-flat), and a common time signature (C). The music is marked 'Величественно' and 'ff'. The lyrics are 'Стра - ха не стра - шусь, смер - ти'. The second staff continues the melody with lyrics 'не бо - юсь, ля - гу за свя - ту - ю Русь!'.

Ответ Сусанина

Величественно

Ведик и свят наш край род - ной. Бле - стят сне - га вти - ши лес - ной.

Detailed description: This block contains the second staff of the musical score for 'Ответ Сусанина'. It starts with a treble clef, a key signature of two flats, and a 6/4 time signature. The music is marked 'Величественно'. The lyrics are 'Ведик и свят наш край род - ной. Бле - стят сне - га вти - ши лес - ной.'.

Романс Антонида

Не слишком затягивая
p

Не о том скорб - лю, по - дру - жень - ки, я го - рю - ю не о
том, что мне жал - ко во - ли де - ви - чьей, что о - став - лю от - чий дом!

Detailed description: This block contains the first two staves of the musical score for 'Романс Антонида'. The first staff has a treble clef, a key signature of two flats, and a 3/4 time signature. The music is marked 'Не слишком затягивая' and 'p'. The lyrics are 'Не о том скорб - лю, по - дру - жень - ки, я го - рю - ю не о'. The second staff continues with lyrics 'том, что мне жал - ко во - ли де - ви - чьей, что о - став - лю от - чий дом!'.

Свадебный хор

С движением

Раз - гу - ля - ли - ся, раз - ли - ва - ли - ся во - ды веш - ни - е по лу - гам...

Detailed description: This block contains the musical score for 'Свадебный хор'. It features a treble clef, a key signature of two flats, and a 2/4 time signature. The music is marked 'С движением'. The lyrics are 'Раз - гу - ля - ли - ся, раз - ли - ва - ли - ся во - ды веш - ни - е по лу - гам...'.

IV действие. Ария Сусанина

Певуче
p

Ты при - дешь, мо - я за - ря! Взгля - ну в ли - цо тво - е...

Detailed description: This block contains the musical score for 'IV действие. Ария Сусанина'. It has a treble clef, a key signature of two flats, and a common time signature. The music is marked 'Певуче' and 'p'. The lyrics are 'Ты при - дешь, мо - я за - ря! Взгля - ну в ли - цо тво - е...'.

Эпилог. Хор «Славься»

Торжественно, с движением
f

Славь - ся, славь - ся ты, Русь мо - я!

Detailed description: This block contains the musical score for 'Эпилог. Хор «Славься»'. It features a treble clef, a key signature of two flats, and a common time signature. The music is marked 'Торжественно, с движением' and 'f'. The lyrics are 'Славь - ся, славь - ся ты, Русь мо - я!'.

Тема 9. Романсы и песни

Карл Брюллов.

Портрет В. А. Жуковского. 1838

- **Василий Андреевич Жуковский (1783 – 1852)** – один из любимых поэтов М. И. Глинки. На его стихи он написал 6 романсов: «Бедный певец» (1826), «Светит месяц на кладбище» (1826), «Голос с того света» (1829), «Победитель» (1832), «Дубрава шумит» (1834) и «Ночной смотр» (конец зимы 1836/37 года). Первые три – дань юношескому увлечению, три последующих относятся уже к зрелому периоду творчества.
- В. А. Жуковский – **один из основоположников романтизма в русской поэзии**, сочинивший множество элегий, баллад, эпических произведений.

– М. И. Глинка был замечательным певцом-исполнителем, вокальным педагогом, создавшим пособие «Школа пения» , учителем выдающихся певцов – Осипа Петрова и Анны Воробьевой-Петровой .	
– Михаил Иванович написал более 70 песен и романсов.	
Образы и темы	– Любовь, ревность, разочарование. – Бытовые сценки. – Картины природы.
Жанры	– Лирические романсы, элегии, «русские песни». – Серенады, баркаролы, застольные песни, баллады. – Некоторые романсы написаны в танцевальных жанрах вальса, мазурки, польки, болеро, полонеза.
Авторы стихов	– Русские поэты-современники: <i>А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский, В. А. Жуковский, А. А. Дельвиг, К. Н. Батюшков, Н. В. Кукольник, Ю. В. Жадовская.</i>
Истоки музыкального языка	– русский бытовой романс; – городская песня; – мелодика русской народной песни; – итальянский стиль <i>bel canto</i> .
Музыкальный язык	– Напевная, выразительная мелодия (истоки – от народной песни до итальянского <i>bel canto</i>). – Музыкальное воплощение общего настроения текста, следование за поэтической мыслью стиха. – Речитативные интонации выделяют важные детали текста (средняя часть романса <i>«Я помню чудное мгновенье»</i> , <i>«Попутная песня»</i>).
Форма	– Куплетная, трёхчастная, рондо.
Вокальный цикл «Прощание с Петербургом»	– Написан в 1840 году. – Автор стихов – <i>Нестор Васильевич Кукольник</i> . – Все 12 романсов цикла объединяет тема странствий. – Самые известные из них <i>«Попутная песня»</i> и <i>«Жаворонок»</i> .
Романс «Я помню чудное мгновенье»	– А. С. Пушкин посвятил стихотворение <i>«Я помню чудное мгновенье»</i> (1825) <i>Анне Петровне Керн</i> . – В 1840 году М. И. Глинка, влюблённый в дочь Анны Керн Екатерину, написал романс на текст А. С. Пушкина и посвятил его <i>Е. Керн</i> .

«Жаворонок». Слова Н. В. Кукольника

Умеренно
p

Между небом и землей песня раздастся...

«Попутная песня». Слова Н. В. Кукольника

Очень скоро
mf

Дым столбом, кипит, дымится парод! Пестрота, разгул, волнение, ожидания, нетерпение.

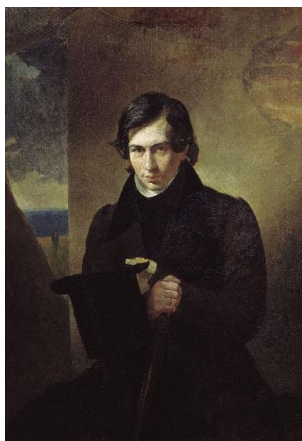
Постепенно замедляя
p

Нет! Тайна я думаю быстрее лесит, и сердце мгновения считая, стучит...

«Я помню чудное мгновенье». Стихи А. С. Пушкина

Умеренно скоро

Я помню чудное мгновение: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. Как гений чистой красоты.

- **Нестор Васильевич Кукольник (1809 – 1868)** – русский прозаик, поэт, переводчик и драматург, автор текстов популярных романсов, один из соавторов стихов либретто опер «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила».
- М. И. Глинка написал на стихи Н. В. Кукольника вокальный цикл «Прощание с Петербургом», ряд романсов, в том числе знаменитую элегию «Сомнение», музыку к трагедии Н. В. Кукольника «Князь Холмский».
- Заключительный номер «Прощания с Петербургом» – «Прощальную песню» для голоса с мужским хором – Нестор Васильевич посвятил М. И. Глинке.

Карл Брюллов. Портрет Н. В. Кукольника. 1836

М. И. Глинка.
Дагерротип³³, снятый в 1852 году

**Тема 10. Симфоническое творчество.
Симфоническая фантазия «Камаринская»**

«Вся русская симфоническая школа, подобно тому как весь дуб в жёлуде, заключена в симфонической фантазии «Камаринская»».

П. И. Чайковский

Симфонические произведения	
<ul style="list-style-type: none"> – «Вальс-фантазия» (1839). – Испанские увертюры: «Арагонская хота», «Воспоминания о летней ночи в Мадриде» (1845 – 1847). – Симфоническая фантазия (скерцо) «Камаринская» (1848). 	
«Камаринская»	<ul style="list-style-type: none"> – Фантазия на две русские народные темы – величавую свадебную песню «Из-за гор, гор высоких» и задорную плясовую «Камаринская». – М. И. Глинка услышал в контрастных темах интонационное сходство, объединил и развил темы, используя приёмы мелодического и тембрового варьирования, подголосочной полифонии (ответвление подголосков от основной мелодии).
Форма	– Вариации на две темы – двойные вариации.

Симфоническая фантазия «Камаринская»

Первая тема «Свадебная»

Вторая тема «Камаринская»

³³Дагерротипы – это фотографии, которые делались в единственном экземпляре на медных пластинках, покрытых слоем серебра.

«Вальс-фантазия». Посвящён Екатерине Керн

Михаил Глинка

Екатерина Керн

История создания	– 1839 – редакция для фортепиано. – 1845, 1856 – две оркестровые редакции.
Жанр	– Лирическая поэма в жанре вальса.
Форма	– Цепь музыкальных эпизодов с чертами рондо (основная тема неоднократно повторяется).
Новаторство	– Обогащение бального танца глубоким психологическим содержанием. – Трёхтактное строение темы с щемящей тритоновой интонацией, остающейся без разрешения. – Использование «чистых» солирующих тембров соло (например, тромбона, валторны, кларнетов).

«Вальс-фантазия»

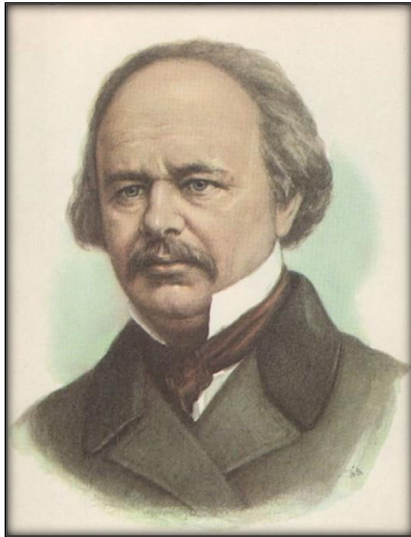

Список основных произведений

Оперы	– «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила».
Вокальные произведения	– Более 70 романсов и песен.
Симфоническое творчество	– Испанские увертюры «Арагонская хота», «Воспоминания о летней ночи в Мадриде». – Симфоническая фантазия «Камаринская». – «Вальс-фантазия».
Камерные произведения	– Камерные ансамбли, в том числе секстет для фортепиано, двух скрипок, альты, виолончели и контрабаса. – Патетическое трио для фортепиано, кларнета, и фагота.
Инструментальное творчество	– Фортепианные пьесы.

Словарь

Ариозо	<p>– От итал. – <i>arioso</i> – наподобие арии. Жанр вокальной музыки, занимающий промежуточное положение между арией и речитативом.</p> <p>– От арии отличается меньшими размерами, отсутствием определённой структуры; от речитатива – простотой и напевностью мелодии.</p>
Благородный пансион	<p>– Учебное заведение при Главном педагогическом институте, выпускники которого становились послами и дипломатами.</p> <p>– В преподавательский состав входили учителя Царскосельского лицея.</p> <p>– Одним из наставников М. И. Глинки был поэт, будущий декабрист, друг А. С. Пушкина <i>Вильгельм Карлович Кюхельбекер</i>.</p>
Песня	Самая простая, наиболее распространённая форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с несложной, легко запоминающейся мелодией.
Поэма	От греч. « <i>poïema</i> » – «творю» – пьеса лирико-повествовательного характера, которая отличается свободой построения и эмоциональной насыщенностью.
Рондо	От фр. « <i>rondeau</i> » – «круг» – форма, в основе которой лежит неизменный рефрен, который чередуется с различными эпизодами: АВАСАДА....
Увертюра	<p>– От фр. «<i>Ouverture</i>» – <i>вступление</i> – инструментальная оркестровая пьеса, исполняемая перед началом какого-либо представления, либо одночастное оркестровое произведение.</p> <p>– Поначалу увертюры писались для того, чтобы дать публике время занять места в зале.</p> <p>– Во времена В. А. Моцарта увертюра стала полноправной частью композиции.</p> <p>– Многие композиторы использовали в увертюре мелодии из оперы, для которой писалась увертюра.</p>
Франц Бём	Русский скрипач и педагог австрийского происхождения.
Хота	<p>– Парный испанский национальный танец в трёхдольном размере.</p> <p>– Появился в конце XVIII века в Арагоне и в начале XIX века распространился по всей Испании.</p>
Элегия	От греч. « <i>ελεγεια</i> » – «жалоба» – камерное музыкальное произведение задумчивого, печального характера.

А. С. Даргомыжский

Тема 11. Александр Сергеевич Даргомыжский (1813 – 1869)

«Хочу, чтобы звук прямо выражал слово.
Хочу правды».

А. С. Даргомыжский

- А. С. Даргомыжский – младший современник, последователь и друг М. И. Глинки, представитель критического реализма.
- Первый русский классик реалистического направления в музыке.
- Новаторство и достижения А. С. Даргомыжского подхватили и развили композиторы «Могучей кучки».

Экспресс-биография

Родился в селе Троицком Белёвского уезда Тульской губернии.	2 февраля 1813 г.
– Переезд семьи в Петербург. – Получает домашнее образование. – С шести лет играет на фортепиано, с девяти – на скрипке. – Учителя: А. Т. Данилевский (фортепиано), П. Г. Воронцов (скрипка)	1817 г.
Первые сочинения: романсы и инструментальные пьесы для фортепиано и скрипки.	1823 – 1824 гг.
– Начало службы чиновником. – Берёт уроки у Ф. Шоберлехнера (фортепиано), Б. Цейбиха (вокал).	1827 – 1831 гг.
– Знакомство с М. И. Глинкой определило творческую судьбу. – Замысел оперы «Лукреция Борджиа».	1835 – 1837 гг.
– Работа над оперой «Эсмеральда» по роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». – Сочинение романсов «Я вас любил», «Юноша и дева», «Ночной зефир». – Общение с поэтами В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, В. Ф. Одоевским, М. Ю. Лермонтовым. – Проведение музыкальных «четвергов» (творческих собраний в доме А. С. Даргомыжского).	1838 – 1841 гг.
– Выход в отставку в чине титулярного советника. – Окончание кантаты «Торжество Вакха». – Выход из печати первых пяти тетрадей романсов и песен.	1843 – 1844 гг.
Первое заграничное путешествие по странам Западной Европы.	1844 – 1845 гг.
– Начало зрелого периода творчества. – Сочинение романсов «Мне грустно», «И скучно, и грустно», «Мельник». – Заведование отделом музыкальных фельетонов в сатирических журналах «Искра» и «Будильник». Там же знакомится с художником-сатириком Н. А. Степановым и поэтом В. С. Курочкиным.	1845 – 1850 гг.

Работа над лирико-психологической оперой «Русалка» на сюжет драмы А. С. Пушкина. Успешная премьера.	1848 – 1855 гг.
– Поздний период творчества. – Знакомство с композиторами М. А. Балакиревым, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргским. – Участие в организации Русского музыкального общества (РМО), в разработке Устава Петербургской консерватории. – Пишет драматическую песню «Старый капрал», сатирические песни «Червяк», «Титулярный советник».	1855 – 1869 гг.
– Второе заграничное путешествие. – Успех в столице Бельгии Брюсселе. – Создание симфонических пьес «Баба-Яга», «Казачок».	1864 – 1865 гг.
– Работа над оперой «Каменный гость» по трагедии А. С. Пушкина (не окончена). – Избирается председателем Петербургского отделения РМО. – Сочинение симфонической пьесы «Чухонская фантазия».	1866 – 1867 гг.
– Смерть композитора. – Похоронен в Александро-Невской лавре в Петербурге.	5 января 1869 г.

Отец композитора
Сергей Николаевич
Даргомыжский

Константин Маковский.
Портрет
А. С. Даргомыжского. 1869 г.

Мать композитора
Мария Борисовна
Даргомыжская

Дом в Санкт-Петербурге, где жил А. С. Даргомыжский

А. С. Даргомыжский в молодости

- Александр Сергеевич Даргомыжский был невысокого роста, худощавый, с высоким лбом.
- До пяти лет Саша Даргомыжский не разговаривал и его поздно сформировавшийся голос на всю жизнь остался непривычно для мужчины высоким. При этом он великолепно пел, с большим чувством исполняя собственные романсы.
- А. С. Даргомыжский был очень обаятельным человеком, обладал прекрасным чувством юмора и безупречными светскими манерами.
- Отец композитора, Сергей Николаевич, был незаконнорожденным сыном помещика А. П. Ладыженского, а свою фамилию получил по названию имения своего воспитателя – «Даргомыж».

- Мать композитора, урождённая княжна Мария Борисовна Козловская, была образованным и одарённым человеком, любила поэзию и литературу, писала стихи. Мария Борисовна происходила из старинного дворянского рода. Её родители отказали мелкому чиновнику – Сергею Даргомыжскому – в руке дочери, поэтому они обвенчались тайно.
- В браке родилось 6 детей, Александр был третьим. Сергею Николаевичу довелось похоронить и любимую супругу, и четверых своих детей, и даже двоих внуков. Из всей большой семьи Александра Сергеевича Даргомыжского пережила его единственная сестра – Софья Сергеевна Степанова.

Памятная монета Банка России, посвящённая 200-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского. Серебро, 2013 год

- В 1859 году сгорел петербургский оперный театр, в котором хранились клавиры опер русских композиторов. «Русалка» была в их числе. И только благодаря случаю партитура не была безвозвратно утеряна – за две недели до пожара её скопировали перед отправкой в Москву для исполнения на бенефисе певицы Н. С. Семёновой.

- Александр Сергеевич никогда не был женат.
- Много лет его связывала нежная дружба со своей ученицей Любовью Беленицыной, о которой свидетельствует сохранившаяся обширная переписка. Ей А. С. Даргомыжский посвятил несколько романсов.
- Всю свою жизнь композитор жил вместе с родителями. После кончины отца он несколько лет прожил в семье своей горячо любимой сестры Софьи Сергеевны.

**Семёнова Нимфодора Семёновна.
Гравюра В. Баранова**

Тема 12. Характеристика творчества

Историческая обстановка	– Переходный период от дворянского этапа освободительного движения к разночинскому ³⁴ .
Современники-единомышленники	– <i>Писатели:</i> Н. В. Гоголь, А. И. Герцен, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, А. Н. Островский. – <i>Поэты:</i> Н. А. Некрасов, Н. П. Огарёв. – <i>Художники:</i> П. А. Федотов, В. Г. Перов.
Главная тема творчества	– Интерес к личности «маленького человека», тема социального неравенства.
Жанры	– Оперы, романсы и песни, симфонические произведения, опера-балет.
Истоки музыкального языка	– Городская песня, водевильный куплет, цыганский романс. – Творчество русских композиторов второй половины XVIII века, европейских композиторов-романтиков.
Музыкальный язык	– Типы вокальной мелодики: песенный, – Композитор мастерски передаёт особенности речи: говор крестьян, солдат, городских жителей. – Точность и выразительность психологических характеристик, музыкальных портретов.
Новаторство в оперном жанре	– Опера <i>«Русалка»</i> – <i>первая русская опера в характере психологической бытовой музыкальной драмы.</i> – Опера <i>«Каменный гость»</i> написана на неизменный текст маленькой трагедии <i>А.С. Пушкина</i> и построена на мелодическом речитативе, передающем разговорную речь героев.

Тема 13. Опера «Русалка»

Иван Крамской. Русалки. 1871

«...Наконец-то дождались мы опять чего-нибудь своего на русской оперной сцене... Как же не приветствовать радостно большой четырёхактной оперы, написанной на бесподобный поэтический текст Пушкина, написанной в самостоятельном характере русской оперной школы, то есть такой, которой основание положено в двух операх М. И. Глинки!»

А. Н. Серов

- Время действия – мифическое.
- Место действия – окрестности и берег Днепра.

³⁴ **Разночинцы** – представители недворянского, среднего сословия – студенты, учителя, писатели, музыканты...

Жанр	– Психологическая бытовая музыкальная драма.
Либретто	– А. С. Даргомыжского. – В основе сюжета – неоконченная драма <i>А. С. Пушкина</i> , опубликованная после смерти поэта под названием « <i>Русалка</i> ». – Содержание драмы А. С. Пушкина А. С. Даргомыжский оставил без изменений, присочинив окончание, отсутствующее у А. С. Пушкина.
Основа содержания	– Социальный конфликт: судьба простой русской девушки, обманутой и брошенной богатым князем. – Отражение душевного мира героев, их переживаний и характеров.
История постановок оперы	– Премьера – Санкт-Петербург, Театр-цирк, 3 мая 1856 года , дирижёр К. Н. Лядов (отец композитора А. К. Лядова). – Большой театр, г. Москва, 1859 год. – «Высший свет» отнесся к опере враждебно. В результате она была снята с репертуара. – Подлинный успех пришел к «Русалке» лишь после возобновления оперы в Мариинском театре в Санкт-Петербурге в 1865 году.
Структура	– Четыре действия (шесть картин) с увертюрой. – Опера состоит из напряжённых диалогических сцен, сольных (ария, песня, каватина), ансамблевых, хоровых и танцевальных номеров.
Действующие лица	~ Князь – <i>тенор</i> ~ Княгиня – <i>меццо-сопрано</i> ~ Мельник – <i>бас</i> ~ Наташа – <i>его дочь, потом Русалка – сопрано</i> ~ Ольга – <i>сирота, преданная Княгине – сопрано</i> ~ Русалочка, 12 лет ~ Бояре, боярыни, охотники, крестьяне, крестьянки, русалки
Новаторство	– Показ главных образов – Наташи и Мельника – в развитии: ~ Наташа в начале оперы – нежная, любящая, самоотверженная, в конце – властная и мстительная Русалка. ~ Мельник в начале оперы – весельчак и балагур, в третьем действии – безумный старик.
Музыкальные характеристики главных героев	
Образ Наташи	<p style="text-align: center;">Первое действие</p> <p>– Характеристика Наташи выдержана в лирических тонах, преобладают мелодии романсового склада, фрагменты, близкие русской народной песне и кантилене глинкинского типа (<i>ариозо «Ах, прошло то время»</i> из терцета Наташи, Мельника и Князя). – Второе ариозо из терцета – «<i>Ласковым ты словом</i>» – лёгкое, игривое, близко танцевальной музыке. – Дуэт с Князем основан на речитативности. В музыке отражается робость, отчаяние, гнев. Речитативные фразы чередуются с ариозными разделами. – Кульминация образа – драматическое ариозо «<i>Днепра царица</i>». В основе – подлинный народный напев, который трансформируется в драматическую декламацию.</p> <p style="text-align: center;">Второе действие</p> <p>– Лирическую протяжную песню «<i>По камушкам, по жёлту песочку</i>» о простой крестьянской девушке поёт Русалка – фантастическое существо. – Во вступлении сочетается жалобная и певучая фраза гобоя (знак печали) и холодные переборы арфы (фантастический элемент). Распевность сочетается с виртуозностью.</p>

	<p>– Песня звучит как голос совести, пробуждая у Князя чувство раскаяния.</p> <p style="text-align: center;">Четвёртое действие</p> <p>– Действие происходит через 12 лет.</p> <p>– Изменение образа Наташи в арии <i>«Давно желанный час настал»</i>: ласковая, любящая девушка (реальный образ) превратилась в могущественную Русалку, царицу Днепра, охваченную жаждой мести (фантастический образ).</p> <p>– В музыке появляется подвижная виртуозная мелодика широкого диапазона, характерная для классических образцов «арий мести», большие скачки в мелодии.</p>
<p style="text-align: center;">Образ Мельника</p>	<p>– Динамика развития образа направлена от буффонады и водевиля к высотам трагедии.</p> <p style="text-align: center;">Первое действие</p> <p>– Жадноватый прагматик, смотрящий сквозь пальцы на любовный роман дочери, при этом – любящий отец.</p> <p>– Первая ария Мельника <i>«Вот то-то, все вы девки молодые»</i> близка водевильным куплетам. Музыка основана на плясовых попевках народно-бытового склада.</p> <p>– В конце I действия (в дуэте с Наташей) в его характеристике намечается перелом: <i>«Так вот, что должен теперь я слышать»</i>. Наташа упрекает отца в том, что он поощряет её отношения с Князем, ожидая дорогих подарков. Секундовые задержания придают мелодии горестный оттенок.</p> <p>– Трагическую трансформацию образа подготавливает и драматический финал I действия.</p> <p style="text-align: center;">Третье действие</p> <p>– Мельник – трагический персонаж, безумный старик.</p> <p>– В его дуэте с Князем сохраняются черты прежнего облика, но показываются как в «кривом зеркале»: <i>«Здорово, здорово зять!... Я здешний ворон!»</i>.</p> <p>– В ансамбле интонации приобретают гротескный характер. Партия Мельника написана в жанре плясовой песни.</p> <p>– В лирическом эпизоде <i>«Да, стар и шаловлив я стал...»</i> мелодия Мельника приобретает романсовую напевность, в ней слышится горечь и тоска. Медленная, кантиленная музыка олицетворяет то лучшее, что было загублено в этом человеке.</p>
<p style="text-align: center;">Хоровые сцены</p> <p>– I действие. Большая картина народного быта. Три звучащих здесь крестьянских хора (<i>«Ах ты, сердце»</i>, <i>«Заплетися, плетень»</i>, <i>«Как на горе мы пиво варили»</i>) основаны на подлинных народных текстах.</p> <p>– II действие. Используются подлинные народные тексты в сцене свадебного пира, обрядовые и жанровые элементы.</p> <p>– В шуточном трёхголосном женском хоре <i>«Сватушка»</i> в оркестре – подражание народным инструментальным наигрышам. Праздничный, радостный настрой этой музыки глубоко контрастирует с финалом I акта, где гибнет Наташа.</p> <p>– Ту же функцию выполняют танцы и хоры русалок в двух последних действиях оперы.</p>	

Выдающиеся русские певцы – исполнители главных партий в опере «Русалка»

Юлия Платонова
(Наташа, 1856)

Фёдор Комиссаржевский
(Князь, 1856)

Фёдор Шаляпин
в роли Мельника (1901)

Леонид Собинов
в роли Князя (1901)

Краткое содержание оперы «Русалка»

Увертюра (форма – сонатная).

- Воссоздаётся общий характер музыки оперы «Русалка».
- Звучат некоторые темы оперы: во вступлении – тема величального свадебного хора из второго действия; побочная партия основана на теме ариозо Наташи из первого действия.

Первое действие

- Мельница на берегу Днепра.
- Дочь Мельника Наташа ожидает страстно любимого ею Князя.
- Рассеянно выслушивает она поучения отца (ария Мельника «Ох, то-то все вы девки молодые»), твердящего ей о необходимости извлечь выгоду из благосклонности Князя.
- Появляется Князь, чтобы проститься с Наташей навсегда: он женится на девушке знатного происхождения.
- Наташа признаётся Князю, что скоро должна стать матерью.
- Князь оставляет богатые подарки Наташе и Мельнику и поспешно уезжает.
- Наташа в отчаянии бросается в воды Днепра.

Второе действие

- Богатые хоромы. Свадьба князя. Звучат: величавый хор «Как во горнице-светлице, на честном пиру», ария Княгини «Подруги детства», светлый, радостный дуэт Князя и Княгини. Далее следуют танцы: «Славянский», соединяющий лёгкую элегичность с размахом и удалью, и «Цыганский», подвижный и темпераментный.
- Внезапно веселье нарушается: в толпе раздаётся женский голос, поющий печальную песню о покинутой девушке-утопленнице («По камушкам, по жёлту песочку»).
- Все гости встревожены и подавлены.
- При попытке Князя поцеловать молодую жену раздаётся женский стон.

Третье действие

Картина первая

- 12 лет спустя. Княжеский терем. Княгиня в одиночестве грустит (ария Княгини «Дни минувших наслаждений», создающая образ одинокой, глубоко страдающей женщины, проникнута скорбью и душевной болью): муж охладил к ней, он неласков, подолгу отлучается из дома.
- Приближённая Княгини, резвушка Ольга, пытается развлечь её весёлой песней.
- Узнав, что Князь решил остаться ночью один на берегу Днепра, Княгиня вместе с Ольгой отправляются на его поиски.

Картина вторая

- Ночь. Берег Днепра у разрушенной мельницы. Русалки водят хороводы.
- Приходит Князь. Он терзается мыслью об утраченной любви Наташи (каватина Князя «Невольню к этим грустным берегам»).
- Внезапно из-за деревьев появляется страшная фигура в лохмотьях. Это сошедший с ума Мельник, ведущий бродячую жизнь в лесу и вообразивший себя вороном (в дуэте Князя и Мельника в сопоставлении грусти и мольбы, ярости и отчаяния, едкой иронии и беспричинной весёлости раскрывается трагический образ безумного Мельника).
- Бред старика производит угнетающее действие на Князя.
- Мельник пытается задушить убийцу дочери.
- Подоспевшие охотники спасают своего господина.

Четвёртое действие

Картина первая

- Подводный терем. Танцы русалок.
- Гордая и могучая царица русалок (Наташа) посылает свою дочь на берег и поручает ей заманить отца в воду.
- Оставшись одна, она торжествует по поводу приближающегося часа мести.

Картина вторая

- Берег Днепра.
- Сопровождаемая Ольгой Княгиня выслеживает мужа (ария Княгини во второй картине «Много лет уже в страданиях тяжких» полна горячего, искреннего чувства).
- Навстречу Князю выходит маленькая Русалочка и зовёт его на дно реки, уверяя, что его там ожидает прежняя любовь.
- Охваченный воспоминаниями о Наташе, Князь готов последовать за дочкой.
- Княгиня и Ольга пытаются удержать его.
- Из Днепра доносится манящий зов Русалки.
- Девочка увлекает Князя. Подоспевший Мельник сталкивает его в воду.
- В ответ раздаётся зловещий хохот русалок.
- Подводная часть Днепра. К стопам своей царицы русалки влекут мёртвого Князя.

Опера «Русалка»

I действие. Ария Мельника

Ох, то - то все вы,
дев - ки мо - ло - ды - е, по - смот - ришь, ма - ло тол - ку в вас...

I действие. Терцет. Ариозо Наташи «Ах, прошло то время»

Не спеша

Ах, прошло то вре - мя, вре - мя зо - ло - то - е,
как ме - ня лю - бил ты серд - цем и ду - шой.

I действие. Хороводная «Заплетися, плетень»

Оживлённо

За - пле - ти - ся, пле - тень, за - пле - ти - ся, пле - тень, за - пле - ти - ся!
За - пле - ти - ся, пле - тень!

I действие. Хор «Как на горе мы пиво варили»

Очень скоро

Как на го-ре мы пи-во ва-ри-ли, ла-до мо-ё, ла-до, пи-во ва-ри-ли.

II действие. Шуточная песня «Сватушка»

Умеренно

Сва-туш-ка, сва-туш-ка, бе-стол-ко-вый сва-туш-ка!

II действие. Песня Наташи

Медленно

По ка-муш-кам, по жёл-ту песоч-ку про-бе-га-ла бы-стра-я реч-ка, про-бе-га-ла бы-стра-я реч-ка...

III действие. Каватина Князя

Умеренно

Не-воль-но кэ-тим груст-ным бе-ре-гам ме-ня вле-чёт не-ве-до-ма-я си-ла; зна-ко-мы-е, пе-чаль-ны-е ме-ста!

Тема 14. Романсы и песни

Рукопись первой страницы
одного из романсов А. С. Даргомыжского

- Камерная вокальная музыка была для А. С. Даргомыжского одним из главных жанров творчества.
- Александр Сергеевич сочинял романсы и песни на протяжении нескольких десятилетий, и если в ранних произведениях было много общего с сочинениями А. А. Алябьева, А. Е. Варламова, А. Л. Гурилёва, М. И. Глинки, то поздние некоторыми чертами предвосхищают вокальное творчество М. А. Балакирева, Ц. А. Кюи и особенно М. П. Мусоргского.
- Именно М. П. Мусоргский назвал А. С. Даргомыжского **«великим учителем музыкальной правды»**.

Герои и темы	<p>– Появляется новый герой – «маленький человек»: мелкий чиновник, крестьянин, ремесленник, солдат.</p> <p>– А. С. Даргомыжский критически изображает равнодушие и чёрствость богатых, раболепие и униженность бедных людей.</p> <p>– Сатирические романсы – музыкальные карикатуры, где «смех звучит сквозь слёзы».</p>
Авторы стихов	А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В. А. Жуковский, А. А. Дельвиг, Ю. В. Жадовская, А. В. Кольцов, Н. М. Языков, поэты-искровцы В. С. Курочкин, П. И. Вейнберг.
Жанры	<p>– Традиционные жанры: элегия, русская песня, баллада.</p> <p>– Создание новых жанров:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ <i>монолог-размышление</i> («Мне грустно», «И скучно, и грустно»); ~ <i>монолог-портрет</i> («Мне минуло шестнадцать лет»); ~ <i>драматическая сцена</i> («Старый капрал»); ~ <i>народно-бытовая сценка с диалогом</i> («Мельник»); ~ <i>сатирические песни</i> («Червяк», «Титулярный советник»).
Истоки музыкального языка	<p>– Творчество М. И. Глинки, А. А. Алябьева, А. Е. Варламова.</p> <p>– Русская песня, восточная, испанская песни.</p>
Мелодия	<p>– Песенно-ариозная.</p> <p>– Речитативная, декламационная.</p>
Партия фортепиано	<p>– Починена общей задаче – последовательному воплощению слова в музыке.</p> <p>– Носит психологически-выразительную или картинно-изобразительную функцию.</p> <p>– Инструментальное сопровождение драматургически направлено, активно.</p> <p>– Фактура и её смена оттеняет смысл текста, развитие образного содержания.</p>
Форма	<p>– Трёхчастная («Шестнадцать лет»).</p> <p>– Период с репризным дополнением («Мне грустно»).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – Варьированная куплетная форма с неизменяющимся припевом («Старый капрал»). – Двухчастная («Титулярный советник»).
Новаторство	<ul style="list-style-type: none"> – Вместе с <i>М. И. Глинкой</i> явился основателем классического русского романса и песни. – Особый акцент на речевой выразительности, в сближении музыки с речевым интонированием. В этом <i>А. С. Даргомыжский</i> – прямой предшественник <i>М. П. Мусоргского</i>. – Точное следование мелодии за текстом, интонацией, изгибами речи. – Декламационная мелодия правдиво отображает все нюансы состояния героя. – Множество ремарок превращают песню в театрализованную сценку.

«Мне минуло шестнадцать лет»

Умеренно быстро

Мне ми - ну - ло шест - над - цать лет, но серд - це бы - ло в во - ле. Я
ду - ма - ла: весь бе - лый свет, весь бе - лый свет — наш бор, по - ток и по - ле.

«Мне грустно»

Умеренно rit.

Мне груст - но, по - то - му что я те - бя люб - лю, —
и зна - ю: мо - ло - дость цве - ту - шу - ю тво - ю
не по - ща - дит мол - вы ко - вар - но - е го - не - нье!

«Старый капрал»

Умеренно

В но - гу, ре - бя - та, раз, два! Гру - дью по - дай - ся, не хнычь, рав - няй - ся! Раз, два, раз, два!

«Титулярный советник»

Не спеша

Он был ти - ту - ляр - ный со - вет - ник, о - на ге - не - раль - ска - я дочь...

«Червяк»

Не спеша
скромно

Я всей ду - шой к же - не при - вя - зан; я в лю - ди вы - шел, да че - го! Я
друж - бой гра - фа ей о - бя - зан, лег - ко ли? гра - фа са - мо - го!

Список основных произведений

Оперы	<ul style="list-style-type: none"> – «Эсмеральда». – «Торжество Вакха». – «Русалка». – «Каменный гость».
Произведения для оркестра	<ul style="list-style-type: none"> – «Болеро». – «Баба-Яга» («С Волги в Ригу»). – «Казачок». – «Чухонская фантазия».
Камерно-вокальные произведения	Около 100 песен и романсов.
Произведения для фортепиано	<ul style="list-style-type: none"> – «Меланхолический вальс». – «Блестящий вальс». – Вариации на тему русской песни «Винят меня в народе». – Фантазия, галоп, марш из оперы «Эсмеральда», танцы на мотивы из оперы «Эсмеральда». – «Французская кадрили». – «Табакерочный вальс». – «Песня без слов». – Фантазия на мотивы из оперы «Иван Сусанин» М. И. Глинки.

Словарь

Водевиль	Комедийная пьеса с песенками-куплетами и танцами, а также жанр драматического искусства.
Критический реализм	<ul style="list-style-type: none"> – Реализм – от лат. «realis» – «вещественный» – стремление к правдивому изображению действительности. – Критический реализм обличал пороки крепостнического и буржуазного общества, трагическое положение народных масс – крепостного крестьянства, обездоленного городского люда.
Опера-балет	Музыкально-театральный жанр в музыке, для которого характерно единство хореографии и пения в фантастическом или мифологическом спектакле («Торжество Вакха» А. С. Даргомыжского, 1848)
Ремарка	От фр. « <i>remarque</i> » – «замечание, примечание» – драматургический термин, поясняющий психологическое состояние персонажей. Например, « <i>запинаясь</i> », « <i>робко</i> », « <i>прищурив глаз</i> » из песни «Червяк».
Цыганский романс	– Разновидность русского романса, сложившаяся к середине XIX века в среде певцов и гитаристов из петербургского и московского цыганских хоров. В цыганском романсе преобладала подчёркнутая эмоциональность, декламационность мелодии, а в поздних образцах – преувеличенная патетическая «надрывность».

Раздел III. Русская культура второй половины XIX века.

Тема 1. Характеристика эпохи

Григорий Мясоедов. Чтение Положения 1861 года. 1873

- Вторая половина XIX века ознаменовалась необычайным ростом национального самосознания, высочайшим расцветом науки и культуры.
- Музыкальная культура во второй половине XIX века переживала мощное обновление. Начиналась новая эра русской музыки.

Исторические события, повлиявшие на развитие культуры и искусства

Реформы Александра II

1861 год
отмена крепостного права

Литература

Важнейшей темой в творчестве писателей Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Н. А. Некрасова стала борьба человеческой личности за своё раскрепощение, за право на свободу и счастье.

Живопись

Художники показывали в своих картинах «не пороки отдельных личностей, а пороки общества». В полотнах В. П. Перова, И. Е. Репина, И. Н. Крамского обличались жестокие нравы, взяточничество, чванство купечества и чиновников.

Театр

Утверждается правда, реализм. Увеличивается интерес к русской современной драме, обличающая тёмное царство купцов-самодуров, продажность и лицемерие бюрократической машины русского самодержавия. В театре ставятся пьесы А. Н. Островского, А. В. Сухово-Кобылина, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого А. К. Толстого.

Музыка

Борьба за передовое, национально-самобытное русское музыкальное искусство; борьба с консервативными критиками и бюрократами-чиновниками, отдававшими предпочтение иностранным исполнителям-гастролёрам и модным операм зарубежных авторов, что чинило препятствия для постановки русских опер. По словам П. И. Чайковского, русскому искусству «не оставалось для приюта ни места, ни времени».

В центре внимания деятелей всех видов русского искусства оказались человек и народ. Человек с его сложным душевным миром, с мечтой о счастье, народ, угнетённый, страдающий, но несущий в себе огромную нравственную силу.

Выдающиеся актёры	Пров Садовский, Гликерия Федотова, Мария Ермолова, Мария Савина, Константин Варламов (сын А. Е. Варламова).
Объединение российских художников	– 1870 год – создание <i>«Товарищества передвижных художественных выставок»</i> . – Объединение организовывало выставки картин в разных городах России, вело активную просветительскую работу.
Художники-передвижники	Иван Крамской, Василий Перов, Василий Суриков, Виктор Васнецов, Илья Репин, Иван Шишкин, Василий Поленов, Алексей Саврасов, Архип Куинджи, Константин и Владимир Маковские, Исаак Левитан, Валентин Серов (сын музыкального критика А. Н. Серова), Николай Ге, Алексей Степанов, Фёдор Васильев.
Музыкальное образование	
1859 год	– Создание в Петербурге по инициативе А. Г. Рубинштейна <i>Русского музыкального общества</i> (РМО). – Цель РМО: развитие музыкального образования и поощрение отечественных талантов.
1862 год	– Открытие Бесплатной музыкальной школы (БМШ) в Санкт-Петербурге, основанной композитором <i>М. А. Балакиревым</i> и хормейстером <i>Г. Я. Ломакиным</i> . – Цель БМШ – распространение музыкальной культуры среди широкого круга людей; получение основ музыкальной теории, навыков пения в хоре и игры на музыкальных инструментах.
	– Открытие в Петербурге при РМО музыкальных классов.
	– Открытие в Петербурге первой в России консерватории. – Первый директор – <i>Антон Григорьевич Рубинштейн</i> .
1866 год	– Открытие Московской консерватории. – Первый директор – <i>Николай Григорьевич Рубинштейн</i> .
Крупнейшие представители музыкального искусства	– <i>Композиторы:</i> М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, Ц. А. Кюи. – <i>Пианисты:</i> братья Антон и Николай Рубинштейны. – <i>Скрипачи:</i> Г. И. Венявский, Л. С. Ауэр. – <i>Виолончелисты:</i> К. Ю. Давыдов, А. В. Вержбилович. – <i>Певцы:</i> О. А. Петров, Ф. И. Стравинский ³⁵ , И. А. Мельников, Ю. Ф. Платонова, Е. А. Лавровская, П. А. Хохлов, М. А. Славина. – <i>Дирижёр</i> Э. Ф. Направник.
Музыкальная наука и критика	– Пропаганда новой музыки, развитие музыкальной науки и распространение музыкальных знаний среди широких слоёв населения. – Виднейшие представители: В. В. Стасов, А. Н. Серов, Ц. А. Кюи, Г. А. Ларош.

Во второй половине XIX века русская музыка переживает пору могучего расцвета, становится одной из ведущих музыкальных культур, определяющих дальнейшее развитие всего европейского музыкального искусства.

³⁵Фёдор Игнатьевич Стравинский – русский бас, отец выдающегося композитора XX века Игоря Фёдоровича Стравинского.

Тема 2. Деятельность и творчество Милия Алексеевича Балакирева (1837 – 1910)

**Николай Мещанинов.
Портрет М. А. Балакирева**

- М. А. Балакирев – русский композитор, пианист, дирижёр, глава «Могучей кучки».
- «С первой встречи Балакирев произвёл на меня громадное впечатление. Превосходный пианист, играющий всё на память, смелые суждения, новые мысли и при этом композиторский талант, перед которым я уже благоговел. ...Талант его в моих глазах превосходил всякую границу возможного, а каждое его слово и суждение были для меня безусловной истиной».

Н. А. Римский-Корсаков³⁶

Годы	События
1855	– Сближение с кругом музыкантов – <i>М. И. Глинкой, А. С. Даргомыжским, А. Н. Серовым, В. В. Стасовым.</i>
Конец 50-х начало 60-х	– Вокруг М. А. Балакирева сложился кружок, который позднее был назван «Могучей кучкой». – Это название впервые появилось в 1867 году в статье <i>В. В. Стасова</i> «Славянский концерт господина Балакирева», где он написал: «... сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». – Сам кружок называл себя « <i>Новой русской школой</i> ». – Созданы « <i>Увертюра на тему испанского марша</i> », « <i>Увертюра на темы трёх русских песен</i> », музыка к трагедии У. Шекспира « <i>Король Лир</i> », увертюра « <i>1000 лет</i> », романсы, фортепианные пьесы. Эти произведения развивают традиции М. И. Глинки, особенно его симфонической музыки.
Начиная с 1860 г. и до конца жизни	– Особое значение в творческой деятельности Балакирева имела его редакторская работа. – Работа с музыкой молодых композиторов-учеников – <i>Ц. Кюи, С. Ляпунова</i> и др. – Редакции произведений <i>Г. Берлиоза</i> и <i>Ф. Шопена</i> . – Редактирование и издание на средства <i>Л. И. Шестаковой</i> оперных партитур <i>М. И. Глинки</i> совместно с <i>Н. А. Римским-Корсаковым</i> и <i>А. К. Лядовым</i> . – М. А. Балакирев стал редактором первого в мире Собрания сочинений <i>Ф. Шопена</i> .
1862	– Создание совместно с хормейстером <i>Г. Я. Ломакиным</i> Бесплатной музыкальной школы.
1866 – 1898	– Большой вклад М. А. Балакирев сделал в историю собирания и записи народных песен.

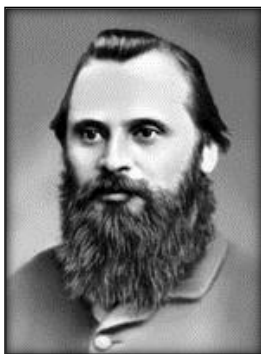
³⁶ Н. А. Римский-Корсаков «Летопись моей музыкальной жизни», глава 3

– После поездки по Волге Милий Алексеевич опубликовал сборник «40 русских народных песен для голоса с фортепиано» (1866).
 – Композитору предложили участвовать в составе комиссии по составлению и изданию русских народных песен, собранных экспедициями Русского географического общества.
 – Результатом этой работы стало издание сборника «30 русских народных песен для фортепиано в 4 руки» (1898).

- Педагогическая деятельность сопровождала М. А. Балакирева всю жизнь. Он воспитал плеяду композиторов, составивших целую эпоху русской музыки.
- Именно вокруг него в «Новой русской школе» объединились талантливейшие композиторы своего времени: **Модест Петрович Мусоргский, Александр Порфирьевич Бородин, Николай Андреевич Римский-Корсаков, Цезарь Антонович Кюи.**

«Могучая кучка»

- *Могучая кучка* – творческое содружество русских композиторов.
- Также её называют «Новой русской школой», «Балакиревским кружком», «Русской пятёркой».

М. А. Балакирев

М. П. Мусоргский

А. П. Бородин

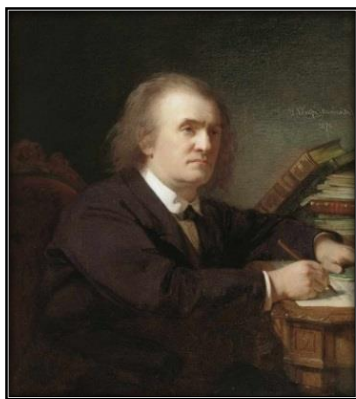

Н. А. Римский-Корсаков

Ц. А. Кюи

- К кружку примыкали также музыкальные критики и общественные деятели **Александр Николаевич Серов и Владимир Васильевич Стасов.** В частности, В. В. Стасов активно участвовал в деятельности кружка, предлагал сюжеты, помогал в их разработке, представляя исторические материалы, выступал в печати, защищая и пропагандируя новое искусство.

Иван Келер-Вилианди.
Портрет А. Н. Серова. 1870

Илья Репин.
Портрет В. В. Стасова. 1883

Эстетика «Могучей кучки»	– Придание искусству огромного воспитательного значения. – Воплощение в творчестве слов Н. Г. Чернышевского ³⁷ : <i>«Искусство есть средство для беседы с людьми».</i>
Цели	– Развитие русской национальной музыки. – Отражение жизни народа. – Отстаивание новых путей в музыке. – Борьба с консервативным академическим направлением, представленным Петербургской консерваторией и Русским музыкальным обществом ³⁸ .
Темы и образы	– Образы народной жизни, исторического прошлого России, народного эпоса и сказки, древние верования и обряды. – Особое место в творчестве занимает «русский Восток»: <i>«Тамара»</i> и <i>«Исламей»</i> М. А. Балакирева, <i>«Князь Игорь»</i> А. П. Бородина, <i>«Шехерезада»</i> и <i>«Золотой петушок»</i> Н. А. Римского-Корсакова, <i>«Хованищина»</i> М. П. Мусоргского.
Жанры	Опера, симфония, симфоническая картина, сюита, фантазия, романс и песня.
Истоки музыкального языка	– Опора на интонации крестьянской песни, их широкое использование в операх, романсах и песнях. – Обращение к фольклору других народов – украинскому, грузинскому, чешскому, татарскому, испанскому.

~ К середине 70-х годов XIX века «Могучая кучка» распалась, однако её эстетические принципы и творчество оказали огромное влияние на композиторов следующего поколения как в России, так и за рубежом.

~ Опираясь на наследие первого классика русской музыки М. И. Глинки и его младшего современника «великого учителя музыкальной правды» А. С. Даргомыжского, композиторы «Русской пятёрки» воплотили в своих произведениях идеи патриотизма, воспели великие силы народа, создали замечательные образы русских женщин, внесли огромный вклад в мировую сокровищницу музыкального искусства.

³⁷Николай Гаврилович Чернышевский – русский философ-материалист, революционер-демократ, энциклопедист, учёный, литературный критик, публицист и писатель.

³⁸Подобные задачи в изобразительном искусстве ставили «Товарищество передвижных художественных выставок» и «Артель художников», в литературе – кружок журнала «Современник».

А. П. Бородин

Тема 3. Александр Порфирьевич Бородин (1833 – 1887)

А. П. Бородин – великий русский композитор, известный учёный-химик, педагог и общественный деятель, дирижёр и музыкальный критик, академик Медико-хирургической академии, член «Могучей кучки», продолжатель традиций М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского.

Экспресс-биография

<ul style="list-style-type: none"> – Родился в Санкт-Петербурге. – Получил прекрасное домашнее образование. – Играл на виолончели, флейте, фортепиано. – Самостоятельно изучал музыкальную литературу: переиграл все симфонии <i>Й. Гайдна</i>, <i>Л. Бетховена</i>, <i>Ф. Мендельсона</i>. – Первые сочинения: полька «<i>Элен</i>», концерт для флейты и фортепиано, струнное трио. 	31 октября 1833 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Оканчивает Императорскую медико-хирургическую академию в Петербурге. – Через два года получает степень доктора медицины. 	1856 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Заграничная командировка: Германия (г. Гейдельберг), Италия, Франция, Швейцария. – Знакомство с музыкой композиторов-романтиков: <i>К. Вебера</i>, <i>Ф. Листа</i>, <i>Г. Берлиоза</i>. – Окружение: учёные <i>Д. И. Менделеев</i>, <i>И. М. Сеченов</i>, <i>А. М. Бутлеров</i> и др. – Встреча с будущей женой – пианисткой <i>Екатериной Протопоповой</i>. 	1859 – 1862 гг.
<ul style="list-style-type: none"> – Избран профессором Медико-хирургической академии. – Знакомство с <i>М. А. Балакиревым</i>. – Входит в состав «Могучей кучки». 	1862 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Сочинение Первой симфонии. – Сочиняет романсы эпического и лирического содержания на собственный текст («<i>Спящая княжна</i>», «<i>Песня тёмного леса</i>», «<i>Морская царица</i>», «<i>Фальшивая нота</i>», «<i>Море</i>»). 	1867 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Появляется идея создания оперы «<i>Князь Игорь</i>» и Второй («<i>Богатырской</i>») симфонии. – Работа над оперой продолжалась 18 лет, над симфонией – 7 лет. 	1869 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Становится организатором и преподавателем Высших женских медицинских курсов. 	1872 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Создание двух струнных квартетов, романсов. 	конец 70-х – начало 80-х гг.
<ul style="list-style-type: none"> – Поездки за границу: в Германию, Бельгию, Францию. – Встреча с <i>Ф. Листом</i> в Германии. – Начало популярности как композитора за рубежом. 	1877 г., 1881г., 1885 г.

– Последние крупные сочинения: программная симфоническая картина «В Средней Азии», неоконченная <i>Третья симфония</i> .	1880-е гг.
– Смерть от сердечного приступа в Санкт-Петербурге. – Похоронен в Александро-Невской лавре.	15 февраля 1887 г.

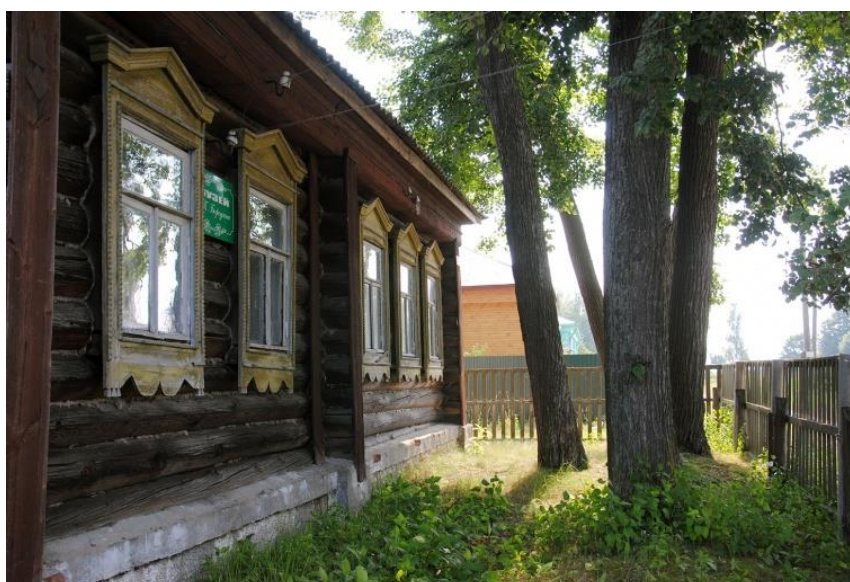
**Лука Степанович Гедианов,
(Гедеванишвили) отец А. П. Бородина**

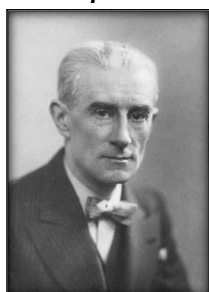
**Авдотья Константиновна
Антонова, мать А. П. Бородина**

**Илья Репин.
Портрет А. П. Бородина. 1888**

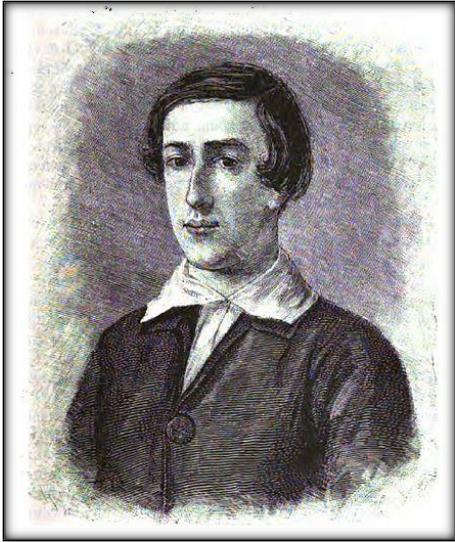
Народный музей А. П. Бородина в селе Давыдово Владимирской области. Здесь в течение трёх летних сезонов композитор работал над созданием оперы «Князь Игорь».

Морис Равель (1885 – 1937)

- Интересно, что музыкальное творчество А. П. Бородина оказало существенное влияние на молодых французских композиторов-импрессионистов **Клода Дебюсси и Мориса Равеля**.
- М. Равель в 1912 – 1913 году написал музыкальное произведение «À la manière de... Borodine» – «В стиле Бородина / Подражание Бородину».

- Дивная музыка А. П. Бородина, полная романтического очарования и «экзотических» мотивов была позаимствована при создании мюзикла (и позже фильма) «Кисмет» (1944, реж. У. Дитерле).
- В 1954 году А. П. Бородин посмертно был награждён премией Тони (Tony Award – ежегодная премия за достижения в театральном искусстве).

**А. П. Бородин в 14 лет.
С портрета, написанного Андреем Денъером.
1848**

- Александр Порфирьевич Бородин родился вне брака. При рождении был записан сыном крепостного слуги князя – Порфирия Бородина.
- До 8 лет Саша являлся крепостным своего отца, который перед смертью в 1840 году дал сыну вольную и купил дом для него и его матери – Антоновой Авдотьи Константиновны.
- Незаконнорождённого мальчика представляли, как племянника А. К. Антоновой.
- Из-за происхождения, не позволявшего поступить в гимназию, Саша Бородин проходил домашнее обучение, получил прекрасное разностороннее образование.

А. П. Бородин.

Е. С. Бородина

- С мнением жены о своих произведениях А. П. Бородин считался больше, чем с мнением своих друзей-музыкантов. *«Будучи великолепной пианисткой и чудной музыкантшей, – пишет Ипполитов-Иванов, – она всегда верно, отмечала недочёты в сочинениях Александра Порфирьевича, и не было случая, чтобы он с ней не согласился».*
- У Александра и Екатерины не было своих детей, нерастраченную родительскую любовь они реализовали, взяв к себе на воспитание четырёх девочек.

- Струнный квартет № 2 ре мажор (1881) Александр Порфирьевич посвятил своей жене – Екатерине Сергеевне. Написанный «на одном дыхании» квартет посвящён 20-летию их признания в любви.
- Александр Порфирьевич активно выступал за национализацию русского искусства и против огромного количества зарубежных произведений на сцене. В 1867 году он написал мини-оперу «Богатыри» – комедию-фарс, пародию на оперы итальянских композиторов, а также на музыкальные штампы того времени. Таким образом композитор продемонстрировал свою универсальность как композитора и незаурядное чувство юмора.
- Партитуры, написанные самим Александром Порфирьевичем, до сих пор находятся в идеальном состоянии: композитор покрывал бумагу особым составом, в который входил яичный желток.
- В Музее науки Лиссабонского университета каждый год проходит мероприятие, посвящённое А. П. Бородину, на котором профессиональные музыканты исполняют его сочинения в химической лаборатории. В это же время студенты и преподаватели университета проводят эксперименты, повторяющие исследования великого русского композитора-химика.

Тема 4. Характеристика творчества

Темы	Эпос, лирика, Восток, добродушный юмор.
Жанры	Опера, симфония, квартет, симфоническая картина, романс.
Музыкальный язык	<p>–А. П. Бородин не цитировал народные песни, а создавал собственные мелодии в духе былин, обрядовых и лирических песен.</p> <p>–Музыкальный стиль отличается классической завершённостью (часто использовал классические формы – сонатную, трёхчастную).</p> <p>–Речитативу предпочитал кантилену.</p> <p>–Лучшие мелодии как русские, так и восточные, звучат плавно и широко.</p> <p>–Красочные и необычные гармонии предвосхитили многие новшества в европейской музыке (<i>К. Дебюсси, М. Равель, И. Ф. Стравинский</i>).</p>

Тема 5. Опера «Князь Игорь»

Илья Глазунов. Князь Игорь. 1962

История создания оперы	<p>–Начата в 1869 году.</p> <p>–Александр Порфирьевич работал над ней на протяжении 18 лет.</p> <p>–Завершена после смерти композитора Н. А. Римским-Корсаковым и А. К. Глазуновым.</p> <p>–Поставлена в 1890 году в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.</p>
Литературный источник	<p>–Летопись XII века «Слово о полку Игореве».</p> <p>–Предложена В. В. Стасовым в качестве основы оперного сюжета.</p>
Либретто	Самого А. П. Бородина
Жанр	Эпический
	<p>–богатырские музыкальные образы;</p> <p>–неспешное чередование масштабных контрастных законченных сцен;</p> <p>–множество хоровых сцен;</p> <p>–не показ событий, а рассказ о них.</p>
Структура	–Номерная. Классическая завершённость сцен. Наряду с ариями, каватинами – песни, плачи, славы.

	–Закруглённые песенные интонации преобладают над «сухим» речитативом.
Новаторство	–Эпические сцены органично связаны с лирическими (Ярославна с Галицким и боярами), с комическими (Скула и Ярошка). –Русская музыка соседствует с восточной (второе действие с танцевальной сюитой). –Яркая, неповторимая гармония с необычными аккордами, состоящими из секунд и кварт.
Основные действующие лица	~Игорь Святославович, князь Северский – баритон . ~Ярославна, его жена – сопрано . ~Владимир Ярославович, князь Галицкий, брат Ярославны – высокий бас . ~Хан Кончак – бас . ~Кончаковна, дочь хана Кончака – контральто .

Краткое содержание оперы

Пролог

Площадь в Путивле.

- Князь Игорь готовится к походу против половцев. Народ и бояре величают Игоря, надеются на успешное завершение похода.
- Внезапно начинается солнечное затмение, которое приводит народ в смятение. Все советуют отложить поход.
- Ярославна умоляет Игоря остаться, но он отвечает, что ему велят идти в поход долг и честь. Он поручает заботиться о жене князю Галицкому, брату Ярославны.
- Гудочки Скула и Ерошка, проявляют малодушие и решают пойти на службу к Владимиру Ярославичу, князю Галицкому, чтобы остаться целыми и жить «сытно и пьяно».
- Игорь и его войско отправляются в путь.

Первое действие

Картина первая

- Князь Владимир Галицкий пирует в своем тереме, мечтая «на Путивле князем сести», а сестру Ярославну отправить в монастырь – «за спасение души моей радеть».
- Во двор вбегают девушки. Владимир выкрал их подругу, они просят отпустить её. Князь прогоняет девушек.
- Приближённые князя Галицкого обсуждают возможность посадить его править в Путивле, воспользовавшись тем, что люди князя Игоря ушли в поход.

Картина вторая

- Горница в тереме Ярославны. Княгиня тревожится, что от Игоря давно нет вестей.
- К Ярославне приходят девушки. Они рассказывают княгине о бесчинствах князя Галицкого в Путивле, о том, как Владимир выкрал их подругу и просят Ярославну о помощи.
- Входит князь Галицкий. Ярославна требует отпустить украденную девушку. Владимир зло отвечает, что эту освободит, но заберёт себе другую, и уходит.
- Входят думные бояре, друзья Ярославны. Они пришли с плохими новостями (хор «Мужайся, княгиня»). Бояре рассказывают, что на Путивль идёт хан Гзак, русская рать разбита, а Игорь вместе с сыном Владимиром попали в плен.
- Ярославна не знает, что делать, но бояре убеждены, что Путивль выстоит, что его крепость в вере людей в Бога, в верности князю и княгине, в любви к Родине.

Второе действие

Половецкий стан

- Кончаковна, дочь хана Кончака, влюблённая в княжича Владимира, ждёт свидания.
- Приходит Владимир, сын Игоря. В каватине «Медленно день угасал» он поёт о своей страстной любви к Кончаковне, просит её отозваться на зов любви.
- Хан Кончак согласен выдать Кончаковну за Владимира, но князь Игорь не хочет и слышать об этом, пока они в плену. Князь Игорь поёт знаменитую **арию «Ни сна, ни отдыха измученной душе»**.
- С князем украдкой заговаривает крещёный половчанин Овлур. Он предлагает князю бежать, чтобы спасти Русь. Игорю кажется бесчестным бежать тайно, он не желает нарушить данное хану Кончаку слово.
- Появляется хан Кончак. Он приветствует Игоря, обращается к нему с уважением (**ария «Здоров ли, князь?»**). Кончак предлагает Игорю свободу в обмен на обещание не поднимать на хана меча. Но Игорь честно говорит, что если хан отпустит его, он тут же соберёт полки и ударит вновь.
- Кончак сожалеет, что они с Игорем не союзники и зовёт пленников и пленниц, чтобы те повеселили их (Сцена «Половецкие пляски»).

Третье действие

- Из похода возвращается войско Гзака. Воины ведут за собой русских пленников и несут добычу.
- Темнеет, сторожевые засыпают. Овлур подкрадывается к шатру Игоря и вновь предлагает бежать. Игорь соглашается.
- В страшном волнении вбегает Кончаковна. Дочь хана узнала о намерении Игоря бежать и умоляет Владимира остаться с ней.
- Владимир не может решиться: отец зовёт его бежать, а Кончаковна молит остаться. Она грозит разбудить весь стан. Игорь совершает побег.
- Кончаковна сообщает о побеге Игоря. Половцы снаряжают погоню за князем, Владимира же они хотят убить. Кончаковна не желает отдавать его.
- Появляется Кончак и узнаёт о случившемся. Побег Игоря вызывает у хана уважение, он говорит, что и сам бы поступил так же на месте русского князя. Он объявляет Владимира своим зятем и тут же собирается в поход на Русь.

Четвёртое действие

Городская стена и площадь в Путивле

- Ярославна горько плачет. Вдруг она замечает вдали двух всадников. Ярославна узнает Игоря – это он едет с Овлуром. Ярославна поёт о своей радости вновь видеть любимого мужа. Игорь же говорит, что бросит клич и снова пойдёт на хана.
- На площади появляются Скула и Ерошка. Они сразу понимают, что им не поздоровится за их измену.
- Со всех сторон сбегаются люди. Скула и Ерошка сообщают о возвращении князя Игоря.
- За хорошую весть собравшиеся старцы и бояре прощают гудошников.
- Все приветствуют и славят князя Игоря.

- Первая зарубежная премьера оперы «Князь Игорь» состоялась в Праге (1899), затем в Париже (1909).
- В 1914 году опера была поставлена во время большого сезона русской оперы и балета в Лондонском королевском театре.
- В 1915 году Нью-Йорк увидел красочную постановку «Князя Игоря» на сцене «Метрополитен-оперы».
- Показ в Милане состоялся в 1916 году в театре «Ла Скала». В гастрольях принимали участие выдающиеся русские певцы Большого театра: Фёдор Шаляпин (высокий бас), Леонид Собинов (лирический тенор), Елизавета Азёрская (меццо-сопрано), Степан Трезвинский (бас) и др.

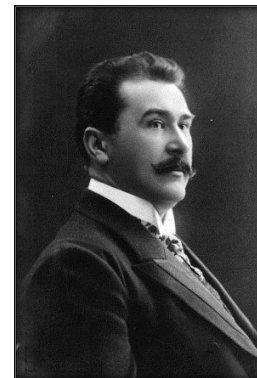
Ф. И. Шаляпин

Л. В. Собинов

Е. Г. Азёрская

С. Е. Трезвинский

План оперы «Князь Игорь»

Пролог

- ~Прощание народа с князем Игорем и его дружиной, уходящей в поход против половцев.
- ~Мощная хоровая сцена с эпизодом затмения в центре.

Первое действие («русское»)

Первая картина:

- ~Характеристика князя Галицкого и его окружения.
- ~Сцена с девушками.

Вторая картина:

- ~Музыкальный портрет Ярославны.
- ~Сцена Ярославны с девушками и Галицким.
- ~Приход бояр с вестью о поражении Игорева войска.
- ~Пожар в Путивле.

Второе действие («Восток»)

- ~ Половецкий стан.
- ~ Свидание Кончаковны и Владимира – сына князя Игоря.
- ~ Страдания Игоря в плену.
- ~ Музыкальный портрет хана Кончака.
- ~ Половецкие пляски с хором.

Третье действие

Половецкий стан. При постановке оперы обычно пропускается. Музыка дописана по памяти А. К. Глазуновым.

Четвёртое действие («русское»)

- ~Плач Ярославны и хор поселян.
- ~Встреча Игоря с Ярославной.
- ~Комическая сцена с гудошниками Скулой и Ярошкой.
- ~Финал – слава Игорю.

Опера «Князь Игорь»

Пролог. Хор «Слава»

Умеренно быстро

Солн - цу крас - но - му сла - ва! Сла - ва! Сла - ва в не - бе у нас!

I действие 1-я картина. Песня Галицкого

Умеренно быстро

Только мне до - ждать ся че - сти, на Пу - ти в ле кня - зем се - сти,
яб не - стал ту - жить, я бы - знал, как - жить!

I действие. Финал. Мужской хор

Неторопливо

Му - жай ся кня - ги ня, не - до - брые ве сти те - бе мы не - сем, кня - ги ня.

II действие. Ария князя Игоря

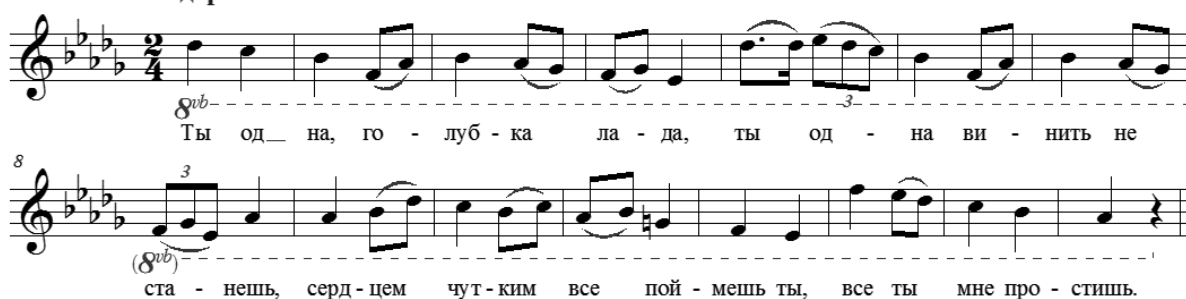
Оживленно

О. дай - те, дайте мне сво - бо - ду, я свой по - зор су - мею ис - ку - пить. —
Спа - су я честь сво - ю и сла - ву, я Русь от не - друга спа - су! —

II действие. Ария князя Игоря. Средний раздел

Более сдержанно

Ты од - на, го - луб - ка ла - да, ты од - на ви - нить не
ста - нешь, серд - цем чут - ким все пой - мешь ты, все ты мне про - стишь.

II действие. Ария Кончака

В среднем темпе

p

О нет, нет, друг, нет, князь, ты здесь не плен - ник,

8.

8.

ты ведь гость у ме - ня до - ро - гой!

Хор невольниц

Не спеша

p

У - ле - тай на кры - льях ве - тра ты в край род - ной, род - на - я пес - ня на - ша...

Пляска мужчин

Быстро, живо

f

IV действие. Плач Ярославны

Очень умеренно

pp

Ах! Пла - чу я, горь - ко пла - чу я...

8.

- В апреле 1869 года на музыкальном вечере у Л. И. Шестаковой, сестры М. И. Глинки, В. В. Стасов предложил А. П. Бородину в качестве оперного сюжета замечательный памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» (1185 – 1187). По словам композитора, сюжет пришелся ему «ужасно по душе».
- Чтобы глубже проникнуться духом старины, А. П. Бородин побывал в окрестностях Путивля (под Курском), изучал исторические источники: летописи, старинные повести («Задонщина», «Мамаево побоище»), исследования о половцах, музыку их потомков, былины и эпические песни.
- Большую помощь композитору оказывал В. В. Стасов, крупнейший знаток русской истории и древней литературы.

Тема 6. Романсы и песни

Виктор Васнецов. Спящая царевна. 1926

- Александром Порфирьевичем написано 16 романсов и песен.
- **А. П. Бородин создал новый тип вокальной миниатюры, связанный с эпосом и сказкой.**

Авторы стихов	– А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, Г. Гейне, А. К. Толстой. – Некоторые романсы написаны на собственные тексты.
Жанры	– <i>Эпические (сказочные)</i> : «Спящая княжна» ³⁹ , «Песня тёмного леса», «Морская царевна»; образы русского «богатырского» эпоса. – <i>Лирические</i> : «Отравой полны мои песни», «Фальшивая нота», «Для берегов отчизны дальной» ⁴⁰ , «Из слёз моих». Выражение тонких душевных переживаний – от страстных и порывистых до созерцательных и нежных. Влияние композиторов-романтиков Р. Шумана, Ф. Листа, Ф. Мендельсона. – <i>Сатирические</i> : «Спесь», «У людей-то во дому». Большая роль речевой интонации. В этих песнях Александр Порфирьевич – последователь А. С. Даргомыжского. Характерна театральность и изобразительность. – <i>Восточные</i> : «Арабская мелодия».
Мелодии	– В эпических и сказочных произведениях мелодии песенные. – В лирических и сатирических романсах и песнях преобладает декламационность.
Партия фортепиано	– Поддерживает мелодию, а не главенствует. – В одних романсах и песнях сопровождение имеет изобразительный характер («Море», «Морская царевна»), в других усиливает смысловую выразительность мелодии с помощью яркой, неповторимой гармонии («Для берегов отчизны дальной»).

³⁹Об этом романсе А. П. Бородин говорил: «Под спящей княжной я разумею нашу несчастную угнетённую страну и хочу, чтобы настал час пробуждения».

⁴⁰Трагической элегией «Для берегов отчизны дальной» композитор откликнулся на смерть М. П. Мусоргского.

Романс «Спящая княжна». Слова А. П. Бородина.

Не спеша

Спит, спит вле - су глу - хом, спит кня - на вол - шеб - ным сном...

Романс «Для берегов отчизны дальней». Стихи А. С. Пушкина.

Подвижно *p* *cresc.*

Для бе - ре - гов от - чиз - ны даль - ной ты по - ки - да - ла край чу -

f *dim.*

жой; в час не - заб - вен - ный, в час пе - чаль - ный я дол - го пла - кал пред то - бой.

Песня «Спесь». Стихи А. К. Толстого.

Умеренно быстро, маршеобразно

Хо - дит Спесь на - лу - ва - ю - чись, с бо - ку на бок

пе - ре - ва - ли - ва - ясь. Хо - дит Спесь.

«Песня тёмного леса». Слова А. П. Бородина

Умеренно и тяжело *p*

Тем - ный лес шу - мел, тем - ный лес гу - дел, пес - ню пел...

Виктор Васнецов. Богатырский скак. 1914

Тема 7.
Симфония № 2 «Богатырская»

- Название дано В. В. Стасовым.
- Год создания – 1876.
- Жанр – эпический.
- Строение – четырёхчастный цикл.
- А. П. Бородин писал симфонию 7 лет одновременно с оперой «Князь Игорь».
- Эти сочинения близки по содержанию и музыкальному складу.

Новаторство	<ul style="list-style-type: none"> – Первая русская эпическая симфония. – Опора на русскую народную традицию (интонации, лад, ритм). – Третья и четвёртая части идут без перерыва. – Русский образ интонационно сближается с восточным (побочная тема первой части и тема трио второй части).
--------------------	---

План симфонии

	<i>Первая Часть</i>	<i>Вторая часть</i>	<i>Третья часть</i>	<i>Четвёртая часть</i>
Содержание	Собрание русских богатырей	Картины богатырских игр и состязаний	Образ древнерусского певца-сказителя Бояна	Сцена богатырского пира, ликование народа
Форма	Сонатная. Главная партия состоит из двух элементов, проникающие во все разделы. Героическая главная партия сближается с лирической побочной. В репризе нетрадиционное соотношение тональностей: П.П. звучит в Ми бемоль мажоре.	Скерцо, сложная трёхчастная. Крайние части – в сонатной форме. Трио – вариации на песенную тему.	Сонатная. Andante.	Сонатная
Тональный план	си минор	Фа мажор	Ре бемоль мажор	Си мажор

Симфония № 2 «Богатырская»

1 часть. Главная тема

Быстро

Побочная тема

Постепенно замедляя

II часть. Главная тема

Очень быстро

mf cresc.

f

Побочная тема

Очень быстро

f appass. ed energico

Средний раздел

В среднем темпе

p dolce ed cantabile

III часть

Умеренно

mf

IV часть. Главная тема

Быстро

8va

IV часть. Побочная тема

Быстро

Список основных произведений

Симфонические произведения	Три симфонии (Третья не окончена). Симфоническая картина «В Средней Азии».
Опера	«Князь Игорь»
Камерно-инструментальные произведения	Два струнных квартета
Вокальные произведения	16 романсов
Произведения для фортепиано	Фортепианные пьесы, «Маленькая сюита»

М. П. Мусоргский

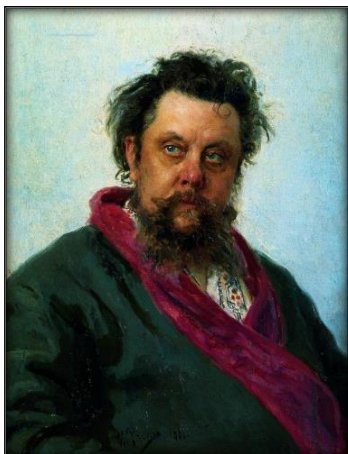
Тема 8. Модест Петрович Мусоргский (1839 – 1881)

М. П. Мусоргский – великий композитор-реалист, правдиво изображающий жизнь во всей её сложности и многообразии, один из самых ярких и самобытных композиторов XIX века.

Экспресс-биография

Родился в селе Карево Псковской губернии в семье помещика.	9 марта 1839 г.
– Поступление в Петропавловскую школу в Петербурге. – Начало занятий по фортепиано у <i>А. Г. Герке</i> .	1849 г.
– Поступление в школу гвардейских подпрапорщиков. – Первые сочинения. Издание фортепианной пьесы-польки « <i>Подпрапорщик</i> ».	1852 г.
– Окончание школы гвардейских подпрапорщиков. – Зачисление в гвардейский Преображенский полк. – Встреча с <i>А. П. Бородиным</i> на дежурстве в госпитале. – Знакомство с <i>А. С. Даргомыжским</i> .	1856 г.
– Знакомство с <i>Ц. А. Кюи</i> и <i>М. А. Балакиревым</i> в доме <i>А. С. Даргомыжского</i> , с <i>В. В.</i> и <i>Д. В. Стасовыми</i> в доме <i>М. А. Балакирева</i> . – Начало занятий композицией под руководством <i>М. А. Балакирева</i> .	1857 г.
– Выход в отставку с военной службы. – Поступление на службу чиновником в Инженерное управление.	1858 г.
– Жизнь в «коммуне» с группой молодых людей. – В это время Модест Петрович находился под влиянием идей романа <i>Н. Г. Чернышевского</i> « <i>Что делать?</i> »	1863 – 1865 гг.
– Создание песни « <i>Калистрат</i> » на слова <i>Н. А. Некрасова</i> – первой из серии вокальных сцен из народной жизни.	1864 г.
Уход со службы в Инженерном управлении.	1867 г.
– Знакомство с историком литературы <i>В. В. Никольским</i> . – Начало работы над оперой « <i>Борис Годунов</i> » по совету <i>В. В. Никольского</i> . – Зачисление на службу в Лесной департамент Министерства государственных имуществ.	1868 г.
Песня « <i>Семинарист</i> » запрещена цензурой.	1870 г.
Оперный комитет Мариинского театра запретил постановку оперы « <i>Борис Годунов</i> ».	1871 г.
– Совместное проживание в одной квартире с <i>Н. А. Римским-Корсаковым</i> . – Работа над второй редакцией « <i>Бориса Годунова</i> ».	1871 – 1872 гг.

– Коллективная работа совместно с <i>А. П. Бородиным, Н. А. Римским-Корсаковым, и Ц. А. Кюи</i> над оперой-балетом «Млада» по заказу дирекции императорских театров. – Начало работы над оперой «Хованищина».	1872 г.
Исполнение <i>Ф. Листом</i> в Веймаре вокального цикла «Детская».	1873 г.
– Премьера оперы «Борис Годунов» в Мариинском театре. – Пишет балладу для голоса и фортепиано «Забывший» на слова <i>А. А. Голенищева-Кутузова</i> (посвящена <i>В. В. Верещагину</i> ⁴¹). – Замысел оперы «Сорочинская ярмарка».	1874 г.
– Концертная поездка с певицей <i>Д. М. Леоновой</i> в качестве аккомпаниатора по городам Полтава, Elizavetgrad, Херсон, Одесса, Севастополь, Ялта, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Воронеж, Тамбов, Тверь.	1879 г.
Уход со службы.	1880 г.
– Резкое ухудшение здоровья. – Незадолго до смерти художник <i>И. Е. Репин</i> пишет его портрет.	1881 г.
– Смерть композитора в Николаевском военном госпитале. – Похоронен в Петербурге в Александро-Невской лавре.	28 марта 1881 г.

*Илья Репин. Портрет М. П. Мусоргского*⁴². 1881

Дом-музей М. П. Мусоргского в посёлке Наумово Псковской области

Д. Д. Шостакович о М. П. Мусоргском⁴³:

- «...У меня с Мусоргским сложились, наверно, «особые отношения». Я у него целую академию прошел, человеческую, политическую и художественную...»
- «...Я благоговею перед Мусоргским, считаю его величайшим русским композитором».
- «...И ещё многое нравится, скажем, как Мусоргский понимал детей. Он на них смотрел, «как на людей со своеобразным мирком, а не как на забавных кукол» – его собственные слова. Как он чувствовал природу, и как он относился к животным, вообще, ко всему живому. Терпеть не мог, чтобы ловили рыбу на удочку, вообще, он страдал, когда делали больно какому бы то ни было живому существу...».

⁴¹**Василий Васильевич Верещагин** (1842 – 1904) – русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов.

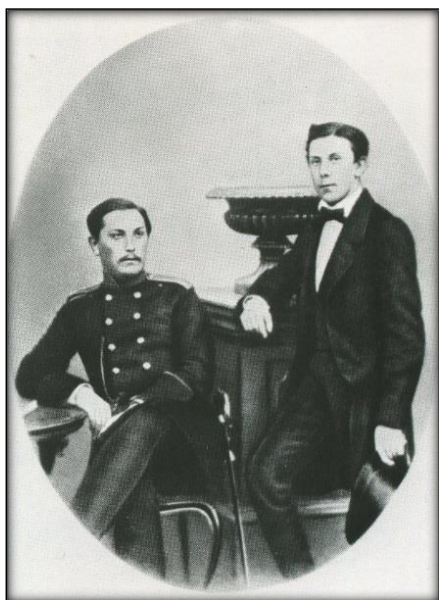
⁴²Единственный портрет, написанный при жизни М. П. Мусоргского.

⁴³Из книги «*Дмитрий Шостакович. Свидетельства*». Книга создавалась в семидесятые годы совместно с **Соломоном Волковым** – советским и американским музыковедом, журналистом, писателем. С. Волков записывал слова Д. Д. Шостаковича на магнитофон, расшифровывал и давал композитору на подпись. Издать «Свидетельства» предполагалось по прошествии пятнадцати лет после смерти Д. Д. Шостаковича и только за границей. На русском языке книга не издана.

Модест Мусоргский – офицер лейб-гвардии Преображенского полка, 1856

- Мусоргские принадлежали к старинному, некогда княжескому роду, вели свою родословную от смоленских князей – потомков Рюрика.
- Род Мусоргских, которых прославил композитор, начал князь Роман Васильевич Монастырёв по прозвищу Мусорга.
- Тогда прозвище употреблялось на равных с именем, позднее превратилось в фамилию, но писали ее Мусоргской, Мусерской. Считалось, что она имеет польские корни.
- Модест Петрович же намеренно произносил свою фамилию с ударением на первом слоге – Мусорский. С 1861 г. вернулся к истокам – стал писать её с «г»: Мусоргский.

М. П. Мусоргский (справа) с братом Филаретом Петровичем, 1858

- Род Чириковых (по материнской линии) славился предками-мореплавателями и находился в родстве с фельдмаршалом М. И. Кутузовым.
- Мусоргские, как и Даргомыжские, почти полностью отказались от своих прав на землю в пользу крестьян.
- Оставшийся у композитора небольшой надел Модест Петрович подарил своему старшему брату.

Певица Дарья Леонова. С литографии. 1860-е гг.

- Дарья Михайловна Леонова – русская оперная певица-контральто, солистка Мариинского (Санкт-Петербург) и Большого (Москва) театров.
- До 1873 г. пела на Императорской сцене в обеих столицах, создав ряд партий в операх русских композиторов.
- В 1879 г. предприняла концертное турне по России с М. П. Мусоргским в качестве аккомпаниатора, знакомя провинцию с отрывками из произведений новой русской школы.
- Затем она вместе с М. П. Мусоргским открыла музыкальные курсы в Санкт-Петербурге.

Тема 9. Характеристика творчества

Василий Перов. Тройка
(Ученики-мастеровые везут воду). 1866

<p>Темы и образы</p>	<ul style="list-style-type: none"> – В центре творчества – русский народ в моменты важнейших переломных событий отечественной истории: картины народных восстаний и бунтов, нищеты и бесправия. – Психологически точные музыкальные портреты людей разных социальных сословий (вокальный цикл «<i>Без солнца</i>»). – Меткие комические и сатирические музыкальные портреты. – В некоторых из них – высмеивание «консервативных» современников («<i>Классик</i>», «<i>Раёк</i>»). – Живое и яркое воплощение комических ситуаций (опера «<i>Женитьба</i>», сцена в корчме из оперы «<i>Борис Годунов</i>»). – Мир ребёнка (вокальный цикл «<i>Детская</i>», песни «<i>Сиротка</i>», «<i>Озорник</i>»). – Обращается к теме войны, показывая ее жестокость и несправедливость.
<p>Жанры</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Оперы, песни, романсы – жанры, связанные со словом. – Инструментальные сочинения, в основном, программные: «<i>Ночь на Лысой горе</i>» для оркестра, «<i>Картинки с выставки</i>» для фортепиано.
<p>Музыкальный язык</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Необычайно смелый для того времени. – Многие идеи М. П. Мусоргского (сложная драматургия опер, свободные музыкальные формы, далёкие от европейской классики, мелодика) были поняты и приняты только в XX веке.
<p>Мелодия</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Основа музыкального языка М. П. Мусоргского: выразительная декламация, вырастающая из естественной речевой интонации. В этом Модест Петрович – наследник <i>А. С. Даргомыжского</i>. – Живая речевая интонация соединяется в мелодиях с народной песенной интонацией (интонацией плача, колыбельной, протяжной, плясовой).

Гармония	– Опора на классическую функциональную гармонию. – Нестандартные соединения аккордов. – Полифункциональные, политональные сочетания.
Историческая роль	Творческие открытия М.П. Мусоргского в области музыкальной декламации, гармонии, формы оказали большое влияние на композиторов XX века – <i>К. Дебюсси, М. Равеля, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и др.</i>

Тема 10. Оперное творчество М. П. Мусоргского

«Я разумею народ как великую личность, одушевлённую единой идеей. Это моя задача. Я попытался решить её в опере».

М. П. Мусоргский

<p>Сюжеты опер М. П. Мусоргского, основанные на исторических событиях</p> <p>~ «<i>Борис Годунов</i>» – 1598 – 1604 годы. Смерть царевича Дмитрия – младшего сына Ивана Грозного. Шестилетнее правление царя Бориса, польская интервенция, «Смутное время».</p> <p>~ «<i>Хованщина</i>» – Россия накануне реформ Петра Первого.</p> <p>~ «<i>Пугачёвщина</i>» – замысел оперы о народных восстаниях остался неосуществлённым.</p>
<p>Неоконченные оперы М.П. Мусоргского</p> <p>~ «<i>Саламбо</i>» – героико-романтическая опера по одноимённому роману французского писателя Г. Флобера о восстаниях ливийских войск против Карфагена⁴⁴. Часть музыкального материала М. П. Мусоргский использовал в опере «Борис Годунов».</p> <p>~ «<i>Женитьба</i>» – бытовая комическая опера по одноимённой пьесе Н. В. Гоголя. В основу музыкального произведения положена прозаическая речь гоголевских персонажей (первым начал использовать прозаическую речь А. С. Даргомыжский в опере «Каменный гость»).</p> <p>~ «<i>Сорочинская ярмарка</i>» – лирико-комическая опера по одноимённой повести Н. В. Гоголя.</p>

Александр Головин.

Ф. И. Шаляпин в роли Бориса Годунова. 1912

Опера «Борис Годунов»

- Работа над первой редакцией – 1868 – 1869 годы.
- Вторая редакция – 1872 год.
- Либретто написано самим Модестом Петровичем.
- Литературная основа – сюжет исторической трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1825), материалы «Истории государства российского» Н. М. Карамзина и другие исторические документы.
- Премьера – 27 января (8 февраля) 1874 года в Мариинском театре.

⁴⁴ **Карфаген** – финикийское государство со столицей в одноимённом городе, существовавшее на севере Африки.

История	<p>– Идею написать оперу М. П. Мусоргскому подсказал его друг, историк, профессор <i>В. В. Никольский</i>.</p> <p>– Дирекция императорских театров не допустила оперу к постановке.</p> <p>– Опера была поставлена благодаря поддержке певицы <i>Ю. Ф. Платоновой</i>, избравшей оперу для своего бенефиса.</p> <p>– Во вторую редакцию оперы композитор внёс польский акт и сцену под Кромами.</p> <p>– Первая редакция оперы заканчивалась сценой смерти Бориса.</p> <p>– Новая редакция – сценой народного бунта.</p>
Жанр	– Народная музыкальная драма.
Структура	<p>– 4 действия с прологом.</p> <p>– Строение оперы сквозное (а не номерное).</p> <p>– Монологи, песни являются частью больших сцен.</p> <p>– Важную роль играют массовые хоровые сцены.</p>
Действующие лица	<p>~ <i>Борис Годунов</i> – бас.</p> <p>~ <i>Федор</i> – сын Бориса – меццо-сопрано.</p> <p>~ <i>Ксения</i> – дочь Бориса – сопрано.</p> <p>~ <i>Князь Василий Шуйский</i> – тенор.</p> <p>~ <i>Андрей Щелкалов</i>, думный дьяк – баритон.</p> <p>~ <i>Пимен</i>, летописец, отшельник – бас.</p> <p>~ <i>Григорий Отрепьев</i>, самозванец – тенор.</p> <p>~ <i>Марина Мнишек</i>, дочь сандомирского воеводы⁴⁵ – меццо-сопрано.</p> <p>~ <i>Варлаам</i>, беглый монах, бродяга – бас.</p> <p>~ <i>Мисаил</i>, беглый монах, бродяга – тенор.</p> <p>~ <i>Хозяйка корчмы</i> – меццо-сопрано.</p> <p>~ <i>Юродивый</i> – тенор.</p> <p>Бояре, стрельцы, рынды⁴⁶, приставы⁴⁷, паны, пани, сандомирские⁴⁸ девушки, калики перехожие⁴⁹, народ московский.</p>
Образ Бориса Годунова	<p>– Сложный, трагический образ: личность, олицетворяющий власть; человек, подозреваемый в преступлении; страдающий, раскаивающийся человек; любящий отец.</p> <p>– Сольные номера – не <i>традиционные арии</i>, а <i>монологи</i>.</p> <p>– Почти все партии Бориса написана в минорных бемольных тональностях.</p>
Монологи Бориса	<p>– <i>Первый монолог «Скорбит душа»</i>. Содержание: царственное величие, скорбь, трагическая обречённость. Музыка резко контрастирует праздничной сцене коронации.</p> <p>– <i>Большой монолог «Достиг я высшей власти»</i> – размышления Бориса о преследующих его неудачах, народной ненависти.</p> <p>– <i>Последний монолог «Прощай, мой сын!»</i> окрашен в просветлённые тона.</p>
Образ народа	<p>– Народ в опере показан сильным и покорным, безграмотным и мудрым.</p> <p>– В народных сценах слышны плясовые ритмы, звучат интонации плачей, протяжных песен.</p>

⁴⁵ **Воевода** – военачальник.

⁴⁶ **Рында** – оруженосец или телохранитель придворной охраны московских царей.

⁴⁷ **Пристав** – надсмотрщик, надзиратель, смотритель.

⁴⁸ **Сандомир** – город в Польше.

⁴⁹ **Калики перехожие** – старинное название странников, поющих духовные стихи и былины.

Народные сцены	<p>– <i>Первая картина Пролога</i>: хор-плач «<i>На кого ты нас покидаешь</i>».</p> <p>– <i>Вторая картина Пролога</i>: торжественная величальная Борису «<i>Уж как на небе солнцу...</i>».</p> <p>– <i>Первая картина четвёртого действия</i>: из жалобного стона песни Юродивого вырастает потрясающий по силе хор «<i>Хлеба!</i>».</p> <p>– <i>Сцена под Кромами</i>⁵⁰: бунтарский хор «<i>Расходилась, разгулялась</i>».</p>
Оркестр	<p>– В инструментальных вступлениях и самостоятельных картинах оркестр не только «досказывает», но и раскрывает основное настроение и содержание действия.</p> <p>– В оркестре часто звучат важнейшие музыкальные темы – лейтмотивы царевича Дмитрия, Бориса, темы детей Бориса, Пимена, Григория.</p>
Цитаты	<p>– На русских народных напевах построены:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ хор из второй картины Пролога «<i>Уж как на небе солнцу...</i>»; ~ песня Варлаама «<i>Как едет Ён</i>» из первого действия; ~ хоры в сцене под Кромами «<i>Не сокол летит по поднебесью</i>» (подлинная народная мелодия величальной песни); ~ песня Варлаама и Мисаила «<i>Солнце, луна померкнули</i>». <p>– Средняя часть хора «<i>Расходилась, разгулялась</i>» построена на материале народной песни «<i>Заиграй, моя волынка</i>».</p> <p>– В основе песни Варлаама «<i>Уж как в городе</i>», песни Шинкарки и хора «<i>Расходилась, разгулялась</i>» использованы народные тексты.</p>
Новаторство	<p>– Для создания ярких характеров М. П. Мусоргский изобрёл <i>хоровой речитатив</i> с характерными интонациями русской крестьянской речи, который исполняют группы хора и солисты хора (корифеи).</p> <p>– Народ представлен не только в хоровых сценах, но и в сольных партиях: <i>монах Пимен является символом мудрости, Юродивый – совести, Варлаам – свободолобия, Григорий – подлости</i>.</p>

Краткое содержание оперы

Первое действие. Келья Чудова монастыря

- Монах Пимен пишет летопись о Борисе Годунове, повинном в гибели царевича Дмитрия.
- Молодой инок Григорий Отрепьев, узнав содержание летописи, решает назваться Дмитрием и вступить в борьбу с Борисом за власть.
- Григорий уходит из монастыря и встречается в корчме на литовской границе с беглыми монахами Мисаилом и Варлаамом.
- Бегство Григория от приставов.

Второе действие. Царский терем в Кремле

- Борис утешает свою дочь Ксению, горющую о своем умершем женихе.
- Бориса мучают воспоминания о совершенном преступлении.
- Князь Шуйский извещает о появлении в Литве Дмитрия-самозванца.
- Борису мерещится призрак убитого младенца.

⁵⁰ **Кромьы** – в настоящее время поселок городского типа в Орловской области России.

Третье действие. Польша

- Марина Мнишек, мечтающая занять престол московских царей, хочет разжечь в Григории чувство любви.
- Она обещает стать его женой, когда Самозванец во главе польского войска завоюет Москву.

Четвёртое действие. Площадь перед собором Василия Блаженного

- Люди верят, что царевич Дмитрий жив и спасёт их от произвола Бориса.
- Начинается царское шествие.
- Голодный люд требует «Хлеба! Хлеба!».
- Юродивый обвиняет Бориса в убийстве царевича.
- В Грановитой палате Кремля собралась Боярская дума.
- Перед боярами предстаёт царь, отгоняющий от себя призрак ребёнка.
- Летописец Пимен повествует о чудесном исцелении слепого, помолившегося над могилкой Дмитрия.
- Царь падает без чувств. Очнувшись, он зовёт сына Фёдора и умирает.
- Городок Кромы. Разгорается крестьянский бунт.
- Появляется Самозванец. Народ радостно приветствует его.
- Юродивый предрекает народу новые страдания.

Иван Козловский в роли Юродивого. 1927

- **Иван Семёнович Козловский (1900 – 1993)** – советский украинский и российский оперный и камерный певец (тенор), режиссёр оперы.
- Среди лучших работ певца – партия Юродивого в опере «Борис Годунов».
- Музыковед П. А. Пичугин писал: «*Есть в мировом театре роли, что давно слились в нашем представлении с тем или иным выдающимся актёром. Таков Юродивый. Он навсегда останется в нашей памяти как Юродивый – Козловский.*».

**Михаил Нестеров.
Дмитрий-царевич убиенный. 1899**

- На картине выдающегося русского художника **Михаила Васильевича Нестерова** изображён царевич Дмитрий – сын Ивана Грозного.
- «Невинноубиенный царевич Дмитрий Иванович» был причислен к лику святых. Именно в образе святого, с нимбом над головой и Спасом в небе, изобразил его Михаил Нестеров.
- Некоторые искусствоведы М. П. Мусоргского называют Достоевским в музыке, а М. Нестерова – Мусоргским в живописи.

Опера «Борис Годунов»

Вступление

Умеренно
p

Пролог. Хор

Умеренно

На ко - го ты нас по - ки - да - ешь, о - отец наш!

Хор «Слава»

Умеренно скоро
p

Уж как на не - бе солн - цу крас - но - му сла - ва, сла - ва!

Монолог Бориса

Не спеша

Скор - бит ду - ша! Ка - кли - то страх не -
воль - ный зло - ве - щим пред чув - стви-ем сво - вал мне серд - це...

I д. Песня Варлаама

Быстро
f

Как во го - ро - де бы - ло во Ка - за - ни.

II д. Монолог Бориса

Умеренно
p

До - стиг я выс - шей влас - ти. Ше - стой уж год я цар - ству ю спо - кой но...

IV д. Песня Юродивого

Неторопливо

Ме - сяц е - дет, ко - те - нок пла - чет, ю - ро - ди - вый, вста - вай,
Бо - гу по - мо - ли - ся, Хри - сту по - кло - ни - ся...

Хор «Кормилец-батюшка»

Умеренно

Хле - ба! Хле - ба! Дай го - лод - ным! Хле - ба! Хле - ба!
Хле - ба по - дай нам, ба - тыш - ка, Хри - ста ра - ди!

Сцена под Кромами. Хор

Быстро

Рас хо - ди лась, раз гу - ля лась си ла, у - даль мо ло дец ка я.
Ой ты, си ла, си лушка, ой ты, си ла гроз на я!

Тема 11. Романсы и песни

Илья Репин.
Портрет певицы А. Н. Молас, 1883

- Александра Николаевна Молас (урождённая Пургольд) – русская певица (меццо-сопрано) и вокальный педагог, сестра Н. Н. Римской-Корсаковой – жены композитора Н. А. Римского-Корсакова, ученица А. С. Даргомыжского.
- Принимала активное участие в деятельности Балакиревского кружка, была известна как хозяйка музыкального салона.
- А. Н. Молас считали лучшей исполнительницей многих вокальных произведений М. П. Мусоргского – цикл «Детская» композитор писал в расчёте на её исполнение; ей же он посвятил песню Хиври из оперы «Сорочинская ярмарка».

Жанры	Монологи-рассказы, монологи-сцены, в которых присутствуют и слова от автора, и прямая речь героя.
Образы и темы	Новое содержание: тяжёлая крестьянская жизнь, одиночество художника, внутренний мир ребёнка.
Авторы текстов	А. С. Пушкин, А. Н. Плещеев, А. А. Голенищев-Кутузов, А. В. Кольцов, Н. А. Некрасов, Л. А. Мей, Т. Г. Шевченко, А. Н. Островский, собственные поэтические тексты.
Музыкальный язык	– Главным выразительным средством становится декламация, в которой соединяются песенные (колыбельные, плясовые, плач и т.д.) и речевые интонации. – В характере героя передаются особенности его речи, интонации, жесты, походка.
Партия фортепиано	– Равноправный, исполнительски сложный участник ансамбля. – Часто сливается с голосом, а не просто «досказывает» мысли и чувства персонажа.

Колыбельная Ерёмушке
Стихи Н. А. Некрасова

Умеренно
pp

Ни же то_нень_кой бы_ли ноч_ки на_до го_ло_ву кло_нить...

Сиротка.
Слова М. П. Мусоргского

Довольно скоро
f *mf* *f* *mf* *f*

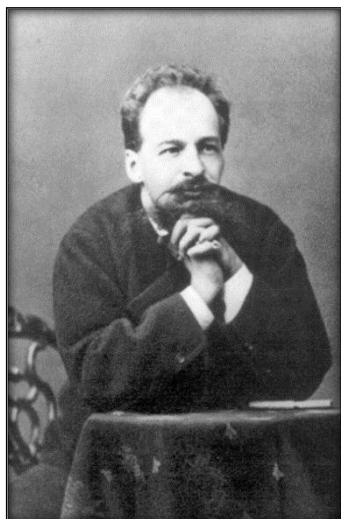
Ба - рин мой ми_лень_кий, ба - рин мой до_брень_кий, сжал_ся над бед - нень_ким,
гор_ь - ким, без - дом - ным си - ро - точ - кой. Ба - ри - нуш - ка...

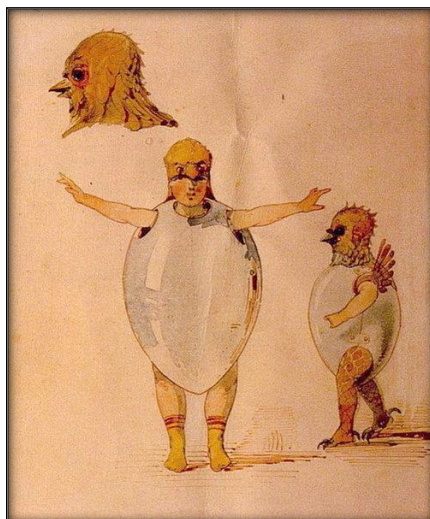
А. А. Голенищев-Кутузов

- Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов (1848 – 1913) – поэт, прозаик и публицист.
- Модест Петрович и Арсений Аркадьевич были связаны тесной творческой и человеческой дружбой. На стихи А. А. Голенищева-Кутузова композитор написал два вокальных цикла («Песни и пляски смерти», «Без солнца»), целый ряд романсов. А. А. Голенищев-Кутузов также написал для М. П. Мусоргского либретто оперы «Сорочинская ярмарка».
- Знаток и ценитель живописи, Арсений Аркадьевич разыскивал, приобретал и восстанавливал картины старых мастеров, собрав у себя дома целую картинную галерею.

**Тема 12. «Картинки с выставки»
Программный фортепианный цикл**

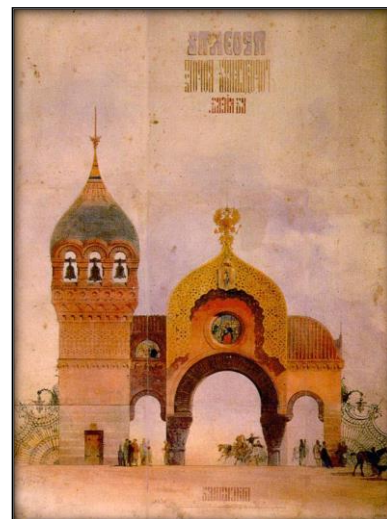

В. А. Гартман.

В. А. Гартман.

**Эскиз костюмов для персонажей балета
Г. Гербера «Трильби»**

В. А. Гартман.

Эскиз к проекту ворот в Киеве

<p>История</p>	<p>– Рабочее название произведения «Гартман». – Поводом для создания сочинения послужила выставка в Академии художеств работ художника и архитектора Виктора Александровича Гартмана – близкого друга М. П. Мусоргского.</p>
<p align="center">Год создания – 1874. Год издания – 1886 – через пять лет после смерти композитора.</p>	
<p>Строение</p>	<p>– 10 виртуозных пьес, в которых представлены и сцены реальной жизни, и сказочные образы, и картины прошлого, и изображения архитектурных сооружений. – Светлые, радостные, красочные стороны жизни воплощены в скерцозных пьесах: «Тюльрийский сад. Ссора детей после игры» (№ 3), «Балет невылупившихся птенцов» (№ 5). «Лимож. Рынок. Большая новость» (№ 7).</p>
<p>Картины и музыка</p>	<p>– М. П. Мусоргский усложнил и переосмыслил многие работы В. А. Гартмана: ~ «Гном» (№ 1) – трагический образ. ~ «Два еврея» (№ 6), «Быдло» (№ 4) – социальный конфликт. ~ «Старый замок» (№ 2) – философские размышления о жизни, об уходящем времени. ~ «Катакомбы» (№ 8) – образ смерти. ~ «Избушка на курьих ножках (Баба Яга)» (№ 9) – картина «нечистой силы», наполненная «бесовскими» диссонансами. ~ «Богатырские ворота» (№ 10) – воплощение мечты композитора о свободной России.</p>
<p>Тема «Прогулки»</p>	<p>– Объединяет в одно целое контрастные темы. – Меняется, варьируется под впечатлением от увиденной картины. – В одном случае «Прогулка» получает новое название – «С мёртвыми на мёртвом языке».</p>

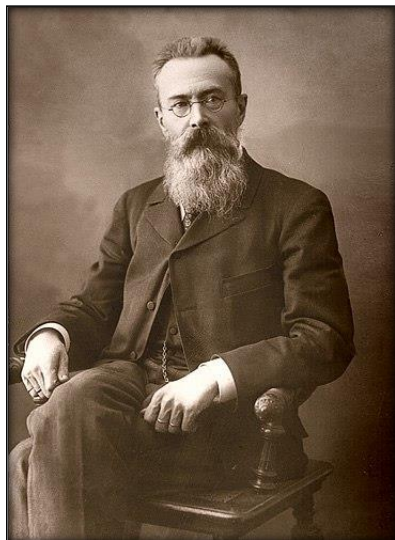
	<p>– В «<i>Богатырских воротах</i>» – гимническом финале – «Прогулка» «проявляется» в колокольном звоне.</p> <p>– Вместе с тем «Прогулка» «изображает» переход от одной картины к другой.</p> <p>– Между некоторыми пьесами «Прогулка» отсутствует.</p>
Новаторство	<p>– Модест Петрович обогатил фортепианную музыку вокальными речевыми и песенными интонациями:</p> <p>~ песенные мелодии в «Прогулке» (имитация запевала – хор);</p> <p>~ песенные интонации в «<i>Богатырских воротах</i>» (напоминает хоровой финал);</p> <p>~ речевые интонации в «<i>Старом замке</i>», «<i>Быдле</i>»;</p> <p>~ речевые интонации раскрывают характер героев в «<i>Двух евреях</i>», «<i>Гноме</i>», «<i>Тюльри</i>»;</p> <p>~ народный говор своеобразно претворён в «<i>Лиможе</i>» (перепалка на рынке).</p>

«Картинки с выставки». Тема прогулки

Список основных произведений

Оперы	<p>– «Саламбо».</p> <p>– «Женитьба» (первый акт).</p> <p>– «Борис Годунов».</p> <p>– «Хованщина».</p> <p>– «Сорочинская ярмарка».</p>
Романсы и песни	<p>– «Колыбельная Еремушке».</p> <p>– «Сиротка».</p> <p>– «Светик Савишна».</p> <p>– Вокальный цикл «Детская».</p> <p>– Баллада «Забытый».</p> <p>– Всего около 70 песен и романсов.</p>
Для фортепиано	<p>– «Картинки с выставки».</p> <p>– Отдельные пьесы.</p>
Для оркестра	<p>– Симфоническая картина «Иванова ночь на Лысой горе».</p> <p>– Интермеццо.</p>

Н. А. Римский-Корсаков

Тема 13. Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844 – 1908)

- Н. А. Римский-Корсаков – великий русский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель.
- Самый младший из членов «Могучей кучки», он через всю жизнь пронёс верность идеалам балакиревского кружка, по-рыцарски служа русскому искусству, веря в торжество добра и справедливости.

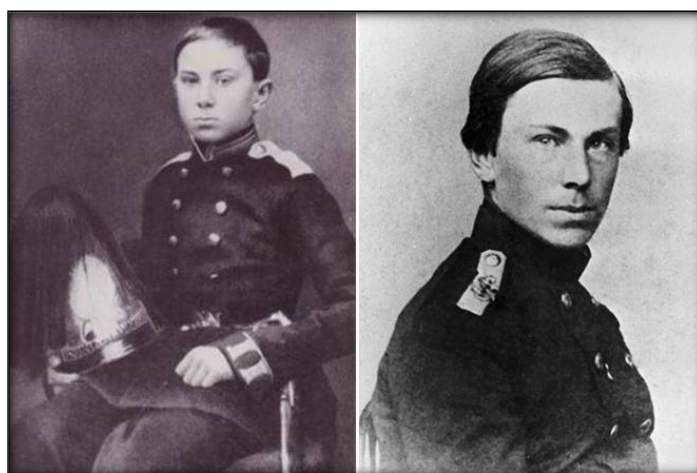
Экспресс-биография

– Родился в Тихвине Новгородской губернии в дворянской семье. – С шести лет – занятия на фортепиано. – В одиннадцать лет – первые сочинения.	6 марта 1844 г.
Получение образования в Морском корпусе в Санкт-Петербурге.	1856 – 1860 гг.
– Занятия с пианистом <i>Ф. А. Канилле</i> . – Знакомство с <i>М. А. Балакиревым</i> .	1859 – 1860 гг.
– Становится членом «Могучей кучки». – Под руководством М. А. Балакирева начинает работать над Первой симфонией. – Знакомство с <i>М. П. Мусоргским</i> и <i>В. В. Стасовым</i> .	1861 г.
– Совершает кругосветное путешествие на клипере «Алмаз» (вокруг Европы и Америки). – Окончание Морского корпуса в чине гардемарина.	1862 – 1865 гг.
Знакомство с <i>А. П. Бородиным</i> .	1865 г.
– Создание симфонической картины «Садко», симфонической сюиты «Антар». Работа над первой оперой «Псковитянка». – Знакомство с <i>П. И. Чайковским</i> . – Женильба на <i>Надежде Николаевне Пургольд</i> – пианистке, одной из участниц вечеров «Могучей кучки».	1860-е гг.
Становится профессором Петербургской консерватории по классу сочинения и инструментовки.	1871 г.
Инспектор духовых оркестров Военно-морского ведомства.	1873 – 1874 гг.
Директор Бесплатной музыкальной школы.	1874 – 1881 гг.
– Дирижёр симфонических концертов, а позже – оперных спектаклей. – Интенсивные занятия гармонией, контрапунктом и инструментовкой в целях совершенствования своей композиторской техники. – Изучение древнейших пластов русского фольклора, народных обрядов. – Создание двух фольклорных сборников: «100 русских народных песен», «40 русских народных песен».	1874 – 1884 гг.

<ul style="list-style-type: none"> – Возглавил «Беляевский кружок»⁵¹, который состоял, в основном, из учеников Николая Андреевича: <i>А. К. Глазунова, А. К. Лядова</i> и др. – Сочинение опер «<i>Майская ночь</i>» и «<i>Снегурочка</i>». – Работа в Придворной певческой капелле. – Гастроли за границей в качестве дирижёра в «Русских сезонах»⁵² в городах Париже, Брюсселе. 	1882 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Работа над книгой «<i>Летопись моей музыкальной жизни</i>». – Музыкальные статьи («<i>Вагнер и Даргомыжский</i>»). – Создание учебника оркестровки. – Сочинение опер «<i>Садко</i>», «<i>Сказка о царе Салтане</i>», «<i>Сказание о невидимом граде Китеже</i>», «<i>Моцарт и Сальери</i>», «<i>Царская невеста</i>», «<i>Кащей Бессмертный</i>», «<i>Золотой петушок</i>». – Лирико-психологические романсы. 	1890 – 1900 гг.
<ul style="list-style-type: none"> – Смерть в усадьбе Любенск (под Лугой). – Похоронен в Александро-Невской лавре в Петербурге. 	8 июня 1908 г.

Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине

Н. А. Римский-Корсаков в юности и молодости

⁵¹ **Беляевский кружок** – группа музыкантов, композиторов, исполнителей, собиравшихся в 1880 – 1890-е годы на музыкальных вечерах в доме лесопромышленника, музыканта и мецената М. П. Беляева («беляевские пятницы»).

⁵² «**Русские сезоны**» – выступления русской оперы и балета, организованные в 1907 году меценатом и антрепренёром **Сергеем Дягилевым** во Франции.

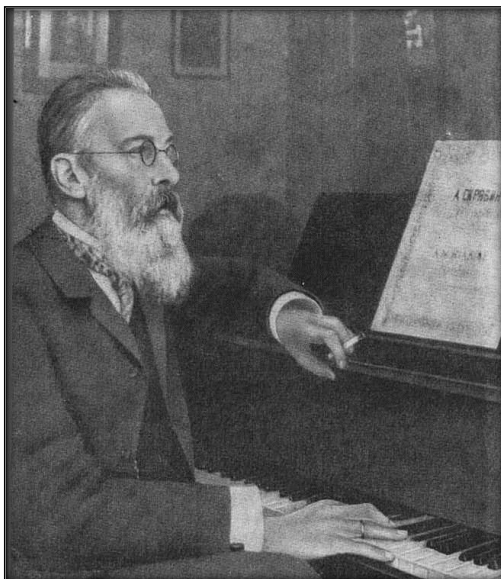
Н. А. Римский-Корсаков с женой и дочерью

- Личная жизнь Н. А. Римского-Корсакова сложилась благополучно. На одном из творческих вечеров у А. С. Даргомыжского Николай обратил внимание на пианистку Надежду Николаевну Пургольд.
- Совместное творчество повлияло на отношения молодых людей и в 1872 году состоялась свадьба.
- В семье Римских-Корсаковых было семеро детей, двое из которых умерли в младенчестве.

А. Н. Римский-Корсаков (1878 – 1940)

- Детей Николая Андреевича и Надежды Николаевны можно назвать достойными наследниками талантов своих родителей: София Николаевна стала оперной певицей, Андрей Николаевич сделал блестящую карьеру музыковеда, текстолога, музыкального критика, философа. А. Н. Римский-Корсаков был автором многих философских и музыковедческих трудов, биографом своего отца, исследователем творческого наследия и биографии М. П. Мусоргского. Композитор И. Ф. Стравинский посвятил А. Н. Римскому-Корсакову свой балет «Жар-птица».
- Младший сын Владимир работал альтистом в Мариинском театре.

**Н. А. Римский-Корсаков в своём кабинете.
1904**

- С постановками опер Н. А. Римского-Корсакова конца XIX начала XX века связаны имена крупных художников: Виктора и Аннолинария Васнецовых, Михаила Врубеля, Константина Коровина, Николая Рериха, Александра Бенуа, Леона Бакста и др.
- В позднем творчестве Николая Андреевича и этих художников создавался качественно новый образ России – не страдающей, стонущей, нищей земли, плач по которой звучит во многих гениальных произведениях прошлого столетия, но страны с великим прошлым и будущим.

Валентин Серов.

Портрет композитора Н. А. Римского-Корсакова, 1898

Тема 14. Характеристика творчества

«Сейчас я буду очень много говорить, а вы будете очень внимательно слушать. Потом я буду говорить меньше, а вы будете слушать и думать, и, наконец, я совсем не буду говорить, и вы будете думать своей головой и работать самостоятельно, потому что моя задача как учителя – стать вам ненужным...»

Н. А. Римский-Корсаков

Жанры	– Оперы, симфонии, симфонические сюиты, симфонические картины, увертюры, концерты для различных инструментов (в том числе для духовых), романсы и песни.
Музыкальный язык	– Продолжая традиции <i>М. И. Глинки</i> , использовал подлинные народные мелодии и сочинял собственные в народном стиле. – Яркий музыкальный живописец. – В произведениях, связанных с миром сказки, народной фантазии, природой, использовал смелые новаторские гармонии, красочные оркестровые сочетания, изумительные по красоте мелодии. – Совершенствовал свой музыкальный язык на протяжении всей жизни, заложив основы музыкального языка XX века.
Редакторская работа	– Благодаря редакторской работе были исполнены: ~ « <i>Каменный гость</i> » <i>А. С. Даргомыжского</i> . ~ « <i>Князь Игорь</i> » <i>А. П. Бородина</i> . ~ « <i>Борис Годунов</i> » и « <i>Хованищина</i> » <i>М. П. Мусоргского</i> . – Подготовлены к изданию произведения <i>М. И. Глинки</i> .
Ученики	– За 37 лет педагогической работы <i>Н.А. Римский-Корсаков</i> воспитал более 200 учеников. Среди них композиторы: <i>А. К. Глазунов, А. К. Лядов, И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Н. Я. Мясковский</i> и др.
Литературное наследие, учебные пособия, сборники	– «Летопись моей музыкальной жизни». – Учебник «Основы оркестровки». – Учебник гармонии. – Два сборника русских народных песен. – Музыкальные статьи.

Тема 15. Оперное творчество

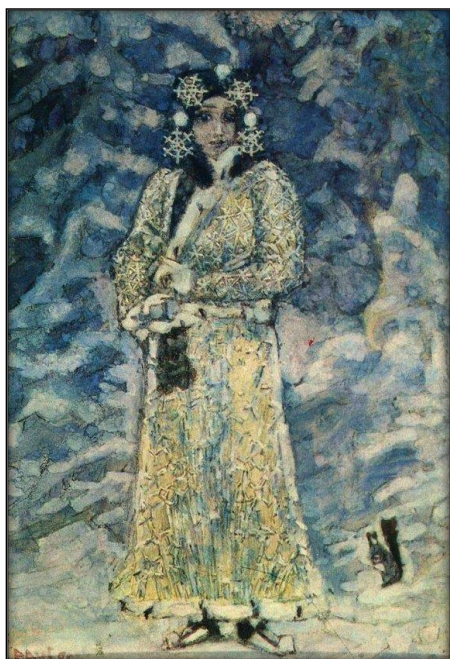
Михаил Врубель. Царевна-Лебедь. 1900

- Н. А. Римским-Корсаковым написано **15 опер**.
- Оперы Н. А. Римского-Корсакова – один из монолитов, на которых выросло грандиозное здание русской оперной классики.
- Разнообразные по содержанию и жанровому облику, они вбирают в себя «сусанинскую» и «руслановскую» ветви русского музыкального театра, народно-исторической и лирико-психологической оперы послеглинкинского времени, продолжают «русско-славянскую» линию романтического музыкального театра первой половины и середины XIX века.

Жанры	<ul style="list-style-type: none"> – Сказочные. – Исторические. – Лирико-психологические. – Центральное место в творчестве занимают сказочно-эпические оперы: «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок».
Оркестр	<ul style="list-style-type: none"> – Яркие оркестровые картины: <ul style="list-style-type: none"> ~ вступление «Океан-море синее» к опере «Садко»; ~ антракты «Три чуда» в опере «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» к опере «Сказание о невидимом граде Китеже».
Особенности драматургии	Масштабные обрядовые ⁵³ сцены: сцена масленицы в опере «Снегурочка» и др.

⁵³**Обряд** – традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни и деятельности человека. Существуют обряды, связанные с календарным земледельческим циклом (Святки, Масленица), и семейные, связанные с рождением человека, свадьбой, смертью.

Опера «Снегурочка»

Михаил Врубель.
Эскиз костюма Снегурочки. 1890

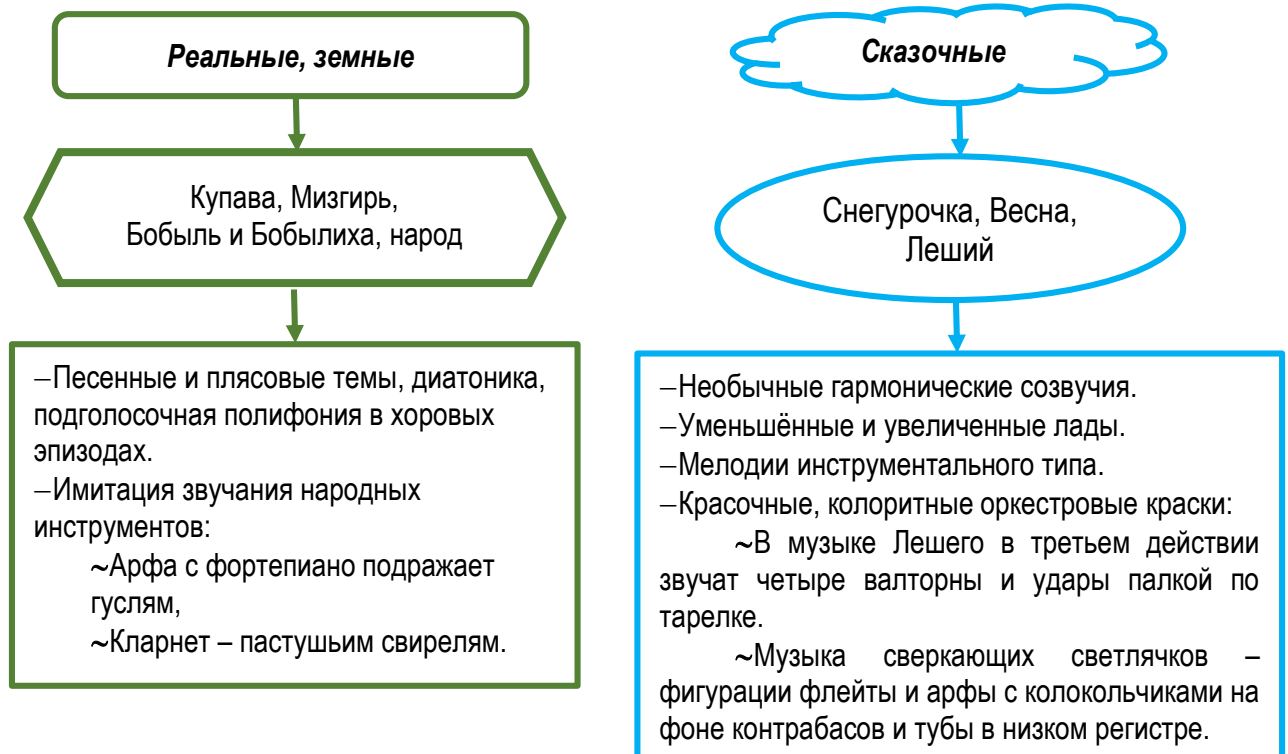

Виктор Васнецов.
Эскиз костюма Деда Мороза. 1885

История	– Годы создания – 1880-1881. – Премьера – 29 января 1882 года в Мариинском театре.
Идея	– Воспевание жизни древних славян-язычников, мудрой красоты и гармонии «Берендеева царства», могучей природы, великой силы искусства и любви.
Жанр	– Сказочно-эпическая. По определению самого Николая Андреевича «Весенняя сказка».
Темы и образы	– Пробуждающиеся теплые человеческие чувства Снегурочки гармонируют с пробуждением и цветением весенней природы. – Эпический размах в опере придает большое количество обрядовых сцен.
Либретто	– Составлено Н.А. Римским-Корсаковым по пьесе-сказке А. Н. Островского.
Структура	– 4 действия с прологом. – Сольные номера: песни, ариозо, ариетты, каватины. – В крупных вокальных номерах – ариях Снегурочки, Весны – сложные двухчастные и трёхчастные формы. – Сцена таяния Снегурочки – развёрнутый монолог. – Масштабные обрядовые сцены построены по принципу сюиты.
Музыкальный язык	– Для создания народно-обрядовых сцен Н. А. Римский-Корсаков использовал древний фольклор. – В опере звучат 17 подлинных народных напевов и наигрышей.
Лейтмотивы	– Широкое использование системы лейтмотивов, лейттембров (в партии Леля – кларнет, Снегурочки – флейта, скрипка, Весны – валторна, Берендея – виолончель), лейтгармоний (тритоновое созвучие Лешего).
Массовые хоровые сцены	– Взаимоотношения древних славян и природы раскрываются в обрядовых сценах проводов масленицы, праздника Ивана Купалы, гимне Яриле-солнцу.

Действующие лица	<p>~ Царь Берендей – тенор. ~ Снегурочка – сопрано. ~ Лель, пастух – альт. ~ Весна-Красна – меццо-сопрано. ~ Дед Мороз – бас. ~ Мизгирь, торговый гость – баритон. ~ Купава, молодая девушка – сопрано.</p>
-------------------------	---

Музыкальная характеристика персонажей

Краткое содержание оперы «Снегурочка»

Пролог

Первая часть: знакомство со сказочными персонажами – Снегурочкой, Лешим, родителями Снегурочки – Весной и Дедом Морозом.

Вторая часть: большая обрядовая сцена «Проводы масленицы», состоящая из хоровых эпизодов.

Первое действие

- ~ Знакомство Снегурочки с пастухом Лелем, Купавой и её женихом Мизгирём.
- ~ Ради Снегурочки Мизгирь отказывается от Купавы.

Второе действие

- ~ Дворец царя Берендея.
- ~ Ярило-солнце гневается на берендеев, посылая людям мало тепла.
- ~ Купава жалуется Берендею на Мизгирия.
- ~ Увидев красоту Снегурочки и узнав, что она не ведает любви, Берендей понимает причину гнева Ярилы-солнца.
- ~ Царь объявляет, что в жёны Снегурочку получит тот, кто до рассвета завоюет её сердце.

Третье действие

Первая половина действия:

- ~ Праздник в честь Ивана Купалы.
- ~ Большая хоровая сцена в заповедном лесу.
- ~ Лель поёт песню и выбирает себе в невесты Купаву.
- ~ Снегурочка огорчена выбором Леля.

Вторая половина действия:

- ~ Фантастическая сцена в заколдованном лесу.
- ~ Мизгирь ищет Снегурочку.
- ~ Леший дразнит и заманивает Мизгирия в глухой лес призраком Снегурочки.

Четвёртое действие

- ~ В Ярилиной долине Мать-Весна одаривает Снегурочку чувством любви.
- ~ Избранником Снегурочки становится Мизгирь.
- ~ Берендей благословляет невест и женихов, среди которых и Мизгирь со Снегурочкой.
- ~ Снегурочка счастлива и благодарит мать за дар любви, но с первым солнечным лучом тает.
- ~ Мизгирь в отчаянии бросается в озеро.
- ~ Берендей успокаивает народ: с кончиной Снегурочки Ярило-Солнце перестанет сердиться и восстановится счастливая жизнь.
- ~ Завершает оперу мощный хоровой финал – гимн Яриле-Солнцу.

Характеристика героев оперы «Снегурочка»

Символическое значение образов	<ul style="list-style-type: none">– <i>Лель</i> – символ народного искусства.– <i>Берендей</i> – символ мудрого правителя и чуткого ценителя красоты.– <i>Весна, Мороз, Ярило-солнце</i> – стихийные силы природы.
Образ Снегурочки	<ul style="list-style-type: none">– <i>Ария «С подружками по ягоду ходить»</i> и <i>ария «Слыхала я»</i> в прологе – первая её характеристика, в которой звучат главные лейтмотивы.– <i>В арии «С подружками по ягоду ходить»</i> Снегурочка – юная, холодная – характеризуется мелодией инструментального типа в сопровождении солирующей флейты.– <i>В ариетте «Слыхала я»</i> впервые появляется напевная лирическая мелодия с изысканными хроматизмами (музыка ариетты станет основой сцены таяния).– <i>В ариетте из первого действия, ариозо из третьего действия</i> и особенно <i>в дуэте с Мизгирем из четвёртого действия</i> проявляются человеческие черты Снегурочки.– Мотивы инструментального типа постепенно сменяются тёплыми и душевными песенными мелодиями в сопровождении струнных.– Обновляется и усложняется гармония.– Образ полуреальной, полуфантастической девушки постепенно меняется: из прелестной, но холодной девочки она превращается в горячо любящую девушку.
Образ Леля	<ul style="list-style-type: none">– Образ раскрывается в трёх песнях народного склада, начинающихся с инструментальных наигрышей.– Две первые песни (протяжная и плясовая) контрастируют друг с другом, а в третьей песне – «<i>Туча со громом сговаривалась</i>» – звучат элементы и первой, и второй песен.

	– Юный Лель пробудил в Снегурочке желание измениться, испытать чувство любви.
Образ царя Берендея	– Доброта и мудрость, преклонение перед красотой и юмор сказочного царя раскрываются в двух каватинах и в оркестровом номере «Шествие царя Берендея».

Опера «Снегурочка»

Пролог. Лейтмотив Деда Мороза

Сдержанно, не спеша

Лейтмотив Весны

Песни и пляски птиц. Первая тема

Скоро

Вторая тема

Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»

Оживленно, капризно

Ариетта Снегурочки «Слыхала я, слыхала»

Медленно
dolce assai

Проводы масленицы

Быстро, живо

Ра ным - ра - но ку - ры за - пе - ли, про вес - ну об-ве - сти - ли, про - шай, про - шай, про шай, ма - сле ни - ца. Про - шай, про - шай, про шай, ма - сле ни - ца.

I действие.

Первая песня Леля «Земляничка, ягодка»

В среднем темпе

Зе - мя - нич - ка - я год-ка под ку - сточ-ком вы - ро - сла...

Вторая песня Леля «Как по лесу лес шумит»

Умеренно быстро, энергично

Как по ле - су лес шу - мит, за де - сом пас - лух по - ет, раз - до - лье мо - е!

II действие.

Шествие царя Берендея

Быстро, в характере марша

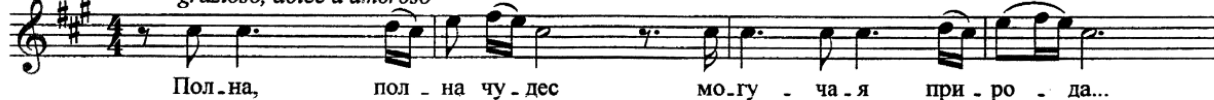

Пол-на, пол - на чу - дес мо-гу - ча - я при - ро - да...

Каватина Берендея «Полна, полна чудес»

Не спеша

grazioso, dolce a amoroso

Пол-на, пол - на чу - дес мо-гу - ча - я при - ро - да...

III действие.

Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась»

Более медленно, величаво

Ту - ча со громом сго - ва - ри - ва - лась, ты гре - ми, гром, а я дождь ра - зо - лью.

Тема 16. Симфоническая сюита «Шехерезада»

**Вера и Михаил Фокины
в балете «Шехерезада»
на музыку Н. А. Римского-
Корсакова
1910**

**Леон Бакст.
Эскиз костюма
к балету «Шехерезада».
1910**

Год создания сюиты – 1888.	
Жанр	Симфоническая сюита из четырёх частей.
Литературная основа	<ul style="list-style-type: none"> – Арабские сказки «Тысяча и одна ночь». – В первоначальной авторской редакции имела литературные заголовки: <ul style="list-style-type: none"> И ч. – «Море и Синдбадов корабль». II ч. – «Фантастический рассказ Календера-царевича». III ч. – «Царевич и царевна». IV ч. – «Багдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником».
Формы частей	<ul style="list-style-type: none"> – I часть – сонатная форма без разработки со вступлением и кодой. – II часть – сложная трёхчастная. Крайние части написаны в форме вариаций. – III часть – сонатная форма без разработки. – IV часть – рондо-соната со вступлением и кодой.
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> – Обилие выразительных восточных мелодий, сочинённых самим композитором. – Характерные черты восточной музыки: орнаментальная, вьющаяся мелодия, ритмическая свобода, обилие утончённых хроматизмов, лады с увеличенной секундой, подражание звучанию народных восточных инструментов.
Особенности развития	<ul style="list-style-type: none"> – Эпический тип – контрастное сопоставление различных тем и образов. – Варьирование (тематическое, гармоническое, тембровое, ритмическое, жанровое) – главный приём развития внутри каждой части.
Единство сюиты	<ul style="list-style-type: none"> – Программный замысел. – Неоднократное проведение темы рассказчицы Шехерезады во всех частях цикла. – «Волшебные» превращения главных лейтмотивов – тем Шахриара и Шехерезады – в другие сказочные образы. <ul style="list-style-type: none"> Тема Шахриара <ul style="list-style-type: none"> — тема моря – главная партия первой части. — тема военных сигналов. Тема Шехерезады <ul style="list-style-type: none"> — побочная партия первой части. — тема царевича Календера из второй части. – В финале звучат темы из второй и третьей частей.

	– На кульминации произведения (коде) возвращается тема моря, Синдбадова корабля и две основные темы – Шахриара и Шехерезады из первой части.
Оркестр	Яркое красочное письмо: ~ тема Шехерезады – соло скрипки на фоне арфы; ~ тема царевича Календера – соло фагота на фоне аккордов у четырёх контрабасов.

Симфоническая сюита «Шехерезада»

Первая часть.

Тема султана Шахриара

Тема Шехерезады

Тема моря. Главная тема первой части

Вторая часть. Рассказ Календера-царевича

Третья часть. Царевич и царевна.

Главная тема

Побочная тема

Чуть живее

p grazioso

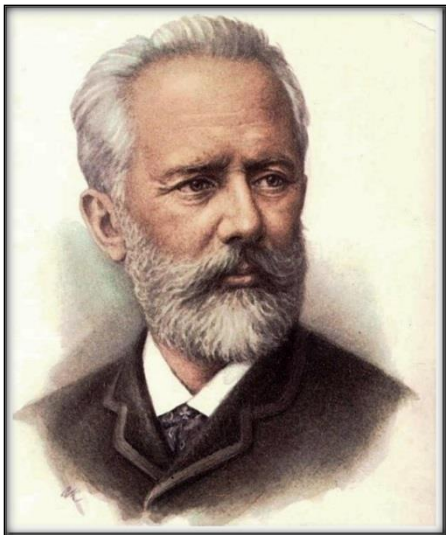
Четвёртая часть. «Багдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником»

Быстро

mf

Список основных произведений

Оперы	–«Псковитянка» –«Майская ночь» –«Снегурочка» –«Ночь перед Рождеством» –«Садко» –«Моцарт и Сальери» –«Царская невеста» –«Сказка о царе Салтане» –«Кашей Бессмертный» –«Сказание о невидимом граде Китеже» –«Золотой петушок»
Симфонические произведения	–3 симфонии. –Программные симфонические произведения: «Сказка», «Испанское каприччио», «Шехерезада», «Сербская фантазия».
Романсы	–На стихи А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. Н. Майкова; Л. А. Мея, А. А. Фета, Г. Гейне, Дж. Байрона.

П. И. Чайковский

Тема 17. Петр Ильич Чайковский (1840 – 1893)

«Жизнь имеет только тогда прелесть, когда состоит из чередования радостей и горя, из борьбы добра со злом, из света и тени, словом – из разнообразия в единстве»⁵⁴

- П. И. Чайковский – великий русский композитор, критик, педагог, дирижёр.
- Творчество П. И. Чайковского оказало огромное воздействие на развитие музыкальной культуры в России и за рубежом, повлияло на творчество таких ярких композиторов как С. И. Танеев, А. К. Глазунов, В. С. Калинников, А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов.

Экспресс-биография

Родился в поселке Воткинск (на Урале) в семье горного инженера.	25 апреля 1840 г.
– Переезд в Алапаевск. – Первые уроки музыки под руководством матери. – В четыре года сочинил пьеску для фортепиано «Наша мама в Петербурге». – В восемь лет хорошо играл и импровизировал.	1846 г.
Семья переезжает в Санкт-Петербург.	1848 г.
– Подготовительные классы и обучение в Училище правоведения. – Музыкальные занятия с хоровым дирижером <i>Г. Я. Ломакиным</i> и пианистом <i>Р. В. Кюндингером</i> .	1850 – 1859 гг.
Работа в чине титулярного советника в департаменте Министерства юстиции.	1859 – 1863 гг.
Занятия в музыкальных классах при Русском музыкальном обществе.	1861 г.
– Принят в открывшуюся в Петербурге консерваторию. – Занятия с <i>А. Г. Рубинштейном</i> и <i>Н. И. Зарембой</i> .	1862 г.
Написана увертюра к драме А. Н. Островского «Гроза».	1864 г.
– Заканчивает консерваторию с серебряной медалью за дипломное сочинение кантаты «К радости» на текст <i>Ф. Шиллера</i> .	1865 г.
– Поездка на Ладожское озеро. – Сочинение первой симфонии «Зимние грёзы». – Переезд в Москву. Начало работы в Московской консерватории в классах сочинения, гармонии и инструментовки. – Знакомство с <i>М. А. Балакиревым</i> , а позже и с остальными членами «Могучей кучки». – По совету М. А. Балакирева написана увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» на драму <i>У. Шекспира</i> .	1868 г.

⁵⁴ Из письма Надежде Филаретовне фон Мекк 23 ноября/5 декабря 1877 г.

<p>– Общение с артистическим кружком, куда входили драматург <i>А. Н. Островский</i>, музыкальные критики <i>В. Ф. Одоевский</i> и <i>Н. Д. Кашкин</i>, поэт <i>А. Н. Плещеев</i>, издатель <i>П. И. Юргенсон</i>.</p> <p>– Пишет первые оперы: «<i>Воевода</i>», «<i>Ундина</i>», «<i>Опричник</i>», «<i>Кузнец Вакула</i>», балет «<i>Лебединое озеро</i>», Вторую и Третью симфонии, три квартета, Первый фортепианный концерт, вариации на тему рококо⁵⁵ для виолончели с оркестром, музыку к сказке «<i>Снегурочка</i>», фортепианный цикл «<i>Времена года</i>», увертюру-фантазию «<i>Франческа да Римини</i>», романсы.</p> <p>– Среди первых учеников <i>П. И. Чайковского</i> – композитор <i>С. И. Танеев</i>.</p>	1860 – 1870 гг.
<p>– Начало дружеской переписки с <i>Н. Ф. фон Мекк</i> – московской меценаткой, поклонницей творчества Петра Ильича, которая материально поддерживала композитора в течение 13 лет.</p>	1876 г.
<p>– Неудачная женитьба и отъезд в Италию, где были завершены Четвёртая симфония и опера «<i>Евгений Онегин</i>».</p>	1877 г.
<p>– Живёт в Италии, Швейцарии, Германии, Чехии, России, Украине в Каменке – имении сестры Александры.</p> <p>– Написаны оперы «<i>Орлеанская дева</i>» и «<i>Мазепа</i>», Серенада для струнного оркестра, Итальянское каприччио, Торжественная увертюра «<i>1812 год</i>», Литургия св. Иоанна Златоуста, «<i>Всенощное бдение</i>», симфония «<i>Манфред</i>».</p>	1878 – 1885 гг.
<p>Написана опера «<i>Чародейка</i>».</p>	1887 г.
<p>Написаны: увертюра-фантазия «<i>Гамлет</i>», Пятая симфония, романсы «<i>Средь шумного бала</i>», «<i>То было раннею весною</i>» на слова <i>А. Н. Толстого</i>, «<i>День ли царит</i>» на слова <i>А. Н. Апухтина</i>.</p>	1888г.
<p>– Гастрольное турне по Европе.</p> <p>– Мировая популярность.</p> <p>– Выступление в качестве дирижёра.</p>	1888 – 1889 гг.
<p>Написан балет «<i>Спящая красавица</i>».</p>	1889 г.
<p>Написана опера «<i>Пиковая дама</i>».</p>	1890 г.
<p>– Поселился под Москвой в Клину.</p> <p>– Гастроли по Америке.</p> <p>– Участие в фестивале на открытии концертного зала в Карнеги-холл.</p>	1891 г.
<p>Написаны опера «<i>Иоланта</i>», балет «<i>Щелкунчик</i>».</p>	1892 г.
<p>– Присуждение почётной степени доктора Кембриджского университета.</p> <p>– Сочинение Шестой симфонии.</p>	1893 г.
<p>– Смерть композитора в Петербурге.</p> <p>– Похоронен в Александро-Невской лавре.</p>	25 октября 1893г.

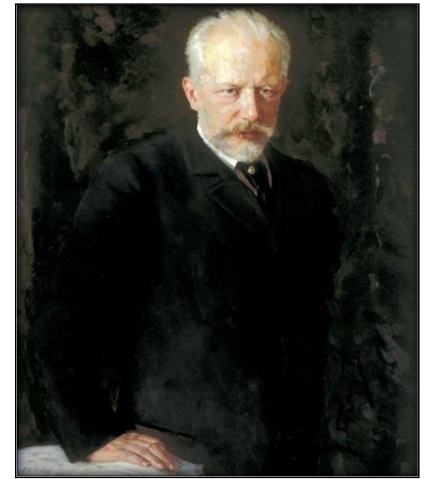
⁵⁵ **Рококо** (франц. госо, от goscille – осколки камней, раковины) – стиль в европейском (в основном, изобразительном) искусстве первой половины XVIII в., для которого характерны уход в мир фантазии, театрализованные игры, мифологические и пасторальные сюжеты.

П. И. Чайковский в юности

П. И. Чайковский в молодости

*Николай Кузнецов.
Портрет П. И. Чайковского,
написанный в 1893 г.,
за 9 месяцев до смерти композитора*

▪ По линии отца, Ильи Петровича, род композитора берёт свое начало на Украине, в Полтавской области. Там жил прадед П. И. Чайковского – Пётр Чайка. По линии матери, Александры Андреевны Ассиер, композитор имел французские и немецкие корни.

г. Воткинск. Дом, где родился П. И. Чайковский

- Петя у всех домочадцев вызывал искреннюю симпатию – любой, кто с ним общался, сразу поддавался очарованию не столько его ума, сколько сердца.
- Музыка звучала в доме всегда. Его отец играл на флейте, мать – на рояле. По праздникам приглашался оркестр и даже хор певчих.
- Самыми сильными музыкальными впечатлениями в детстве мальчик был обязан механическому органу – **оркестрине**, которую отец Петра Ильича, привёз из Петербурга.

▪ Оркестрина была снабжена набором валиков с записью произведений Моцарта, Россини, Беллини, Доницетти. Особенно захватывали Петю отрывки из оперы «Дон-Жуан» В. А. Моцарта.

г. Клин. Дом-музей П. И. Чайковского

- Город Клин расположен в Московской области недалеко от Москвы. Здесь Пётр Ильич провёл последние восемь лет своей жизни.
- П. И. Чайковский приехал в эти места, будучи знаменитым композитором. Здесь им были задуманы и созданы оперы «Черевички», «Чародейка», «Иоланта», закончена «Пиковая дама», балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица», симфония «Манфред», Пятая и Шестая симфонии.

Тема 18. Характеристика творчества

Н. Ф. фон Мекк

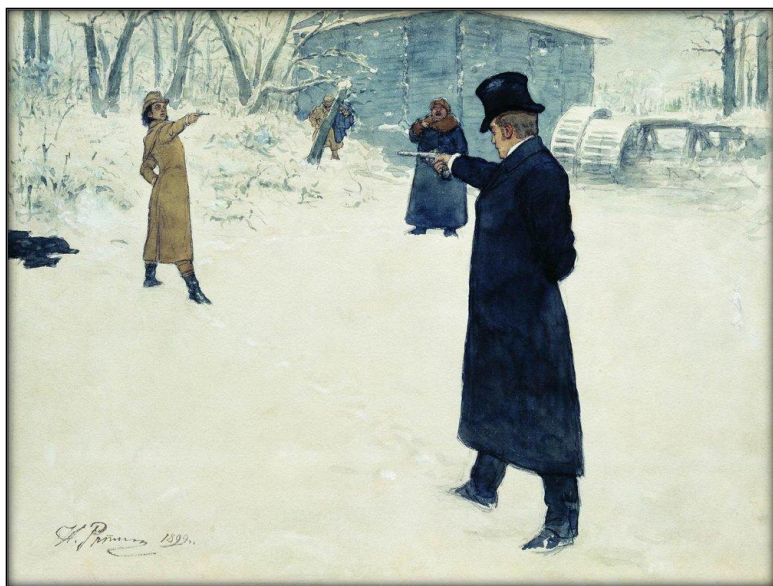
Фото П. И. Чайковского
с дарственной надписью Н. Ф. фон Мекк

Темы и образы	<ul style="list-style-type: none"> – Вечная тема борьбы добра и зла. – Поиски смысла жизни. – Противостояние мира грёз и реальной действительности. – Поэтичные образы русской природы. – Красочные картины народной жизни.
Истоки музыкального языка	<ul style="list-style-type: none"> – Русская музыка первой половины XIX века. – Городская, крестьянская песня, городской романс. – Западно-европейская классика. – Любимый композитор П. И. Чайковского – В. А. Моцарт.
Жанры	<ul style="list-style-type: none"> – Симфонии, программные увертюры, оперы, камерно-инструментальная музыка, романсы, фортепианные пьесы.
Новаторство	<ul style="list-style-type: none"> – Развил жанр лирико-психологической оперы («Евгений Онегин», «Пиковая дама») и симфонии (Четвёртая, Пятая, Шестая). – Один из основоположников русского струнного квартета. – Основоположник русского классического балета («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»). – Создатель русского концерта для фортепиано.

Тема 19. Оперное творчество

Опера	Жанр
«Чародейка»	Бытовая драма
«Опричник»	Русская историческая драма
«Черевички»	Комедия на фольклорный сюжет
«Орлеанская дева»	Историческая опера
«Евгений Онегин»	Лирические сцены
«Иоланта»	Лирико-романтическая опера
«Пиковая дама»	Психологическая драма

Опера «Евгений Онегин»

Илья Репин. Дуэль Онегина с Ленским. 1899

- Идею написания оперы на роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» подсказала певица Е. А. Лавровская.
- Опера начата в Москве в 1877 году. Окончена в Италии в 1878 году.
- Премьера оперы состоялась 17 (29) марта 1879 г. в Москве на сцене Малого театра силами учеников Московской консерватории, в 1883 году – Петербурге. Дирижировал оперой Николай Григорьевич Рубинштейн.

Либретто	– Составлено П. И. Чайковским при участии его друга, тамбовского дворянина <i>К. С. Шиловского</i> . – В центре оперы – лирическая драма Татьяны.
Жанр	– Лирико-психологическая опера (Лирические сцены).
Структура	– Три действия, семь картин.
Действующие лица	~Татьяна – сопрано ~Ольга – контральто ~Евгений Онегин – баритон ~Ленский – тенор ~Гремин – бас
Герои	– Каждый из героев имеет многоплановые музыкальные характеристики. – Главное для Петра Ильича – характеры, взаимоотношения, чувства героев. – У Ольги только один сольный номер в первом действии.
Массовые хоровые сцены	– Фон, на котором развёртывается драма героев: дворянский быт, песни крестьян, бальные танцы. Дуэт Татьяны и Онегина в третьей картине обрамляет хор « <i>Девушки-красавицы</i> », ссора Онегина с Ленским на балу в четвёртой картине происходит на фоне вальса и мазурки (котильона). (<i>Котильон</i> – бальный танец французского происхождения. Объединял несколько самостоятельных танцев (вальс, мазурка, полька)).
Музыкальный язык	– Городской и крестьянский фольклор (сцена с крестьянами в первом действии « <i>Болят мои скоры ноженьки</i> », « <i>Уж как по мосту, мосточку</i> »), бытовой романс (дуэт сестёр Лариных из первого действия « <i>Слыхали ль вы</i> »)). – В четвёртой и шестой картинах – сценах балов – широко представлены популярные в то время танцы: вальс, мазурка (котильон), полонез, экосез.
Система лейтмотивов	– Лейтмотивы Татьяны, Ленского, тема любви. – Тема Татьяны звучит во вступлении, в первой, второй, четвёртой и седьмой картинах.

	<p>– Тема любви – во второй и шестой картинах.</p> <p>– Тема Ленского – в четвёртой и пятой картинах.</p>
Тематические и тональные связи	<p>– Темы Татьяны и Ленского объединяют секстовый нисходящий мелодический ход от третьей к пятой ступени (средний раздел ариозо Ленского «<i>Я отрок был, тобой пленённый</i>», «<i>Кто ты, мой ангел ли хранитель</i>» из сцены письма; ария Ленского «<i>Что день грядущий мне готовит</i>», дуэт Татьяны и Онегина из седьмой картины «<i>Он взором огненным мне душу возмутил</i>»).</p> <p>– Сквозные тональности Татьяны Ре бемоль мажор – до диэз минор. Ленского – Ми мажор – ми минор.</p> <p>– В ариозо Онегина из шестой картины звучит музыка Татьяны из сцены письма («<i>Пускай погибну я</i>»).</p>
Оркестр	<p>Выполняет важную функцию в опере:</p> <p>~ передаёт состояния героев;</p> <p>~ воссоздаёт картины природы.</p>

- Из пушкинского романа в стихах («энциклопедии русской жизни», по словам В. Г. Белинского) П. И. Чайковский взял лишь то, что было связано с душевным миром и личными судьбами пушкинских героев. Сам композитор скромно назвал свою оперу «лирическими сценами», в музыковедении опера относится к лирико-психологическому жанру.
- Публика сразу была очарована этой оперной интерпретацией пушкинского романа в стихах и её выразительнейшей музыкой. Почти сразу к опере пришел триумфальный успех. Она оказалась новым словом в оперном жанре.
- С оперы «Евгений Онегин» началась линия лирической оперы, а сам композитор продолжил эту линию своей следующей и последней оперой «Иоланта».

Виктор Бобров.

Портрет певицы Е. А. Лавровской. 1881

- **Елизавета Андреевна Лавровская (1845 – 1919)** – русская оперная певица (контральто), вокальный педагог.
- П. И. Чайковский считал Е. А. Лавровскую одной из выдающихся представительниц русской вокальной школы. Он писал о певице: «*И что всего дороже в Лавровской, так это то, что она не прибегает ни к каким внешним эффектам, ни к какому театральничанью..., чтобы очаровать слушателя. Нигде не даёт себе чувствовать стремление угождать известным, общепринятым на итальянской сцене рутинно-эффектным приёмам...*».
- П. И. Чайковский посвятил Е. А. Лавровской шесть романсов (ор. 27, № 1 – 6), в расчёте на её голос он написал партию боярыни Морозовой в своей опере «Опричник».

План оперы

Оркестровое вступление

Первая картина

- ~Завязка драмы.
- ~Приезд Онегина в имение Лариных.
- ~Экспозиция образов.

Вторая картина

- ~Сцена письма Татьяны Онегину.
- ~В центре картины – лирический образ Татьяны.
- ~Передача сложного душевного состояния героини.

Третья картина

- ~Встреча Татьяны с Онегиным.
- ~Крушение грёз Татьяны о счастье.

Четвёртая картина

- ~Бал в доме Лариных. Ссора Ленского с Онегиным.
- ~Драматическая кульминация.

Пятая картина

- ~Сцена дуэли Ленского с Онегиным.
- ~Смерть Ленского.
- ~Трагическая развязка.

Шестая картина

- ~Бал в Петербурге.
- ~Встреча Татьяны с Онегиным.

Седьмая картина

- ~Онегин признаётся Татьяне в любви.
- ~Татьяна остаётся верна клятве, данной мужу.

Опера «Евгений Онегин»

Первая картина.

Оркестровое вступление. Тема девичьих грёз Татьяны

Не спеша

p

Песни крестьян.

Первая песня «Болят мои скоры ноженьки»

Медленно

f

Бо - лят мо - и ско - ры но - жень - ки со по - хо - душ - ки,
ско - ры но - жень - ки со по - хо - душ - ки!

Вторая песня «Уж как по мосту, мосточку»

Весьма умеренно

f

Уж как по мо - сту, мо - сточ - ку, по ка - ли - но - вым до - соч - кам,
вай - ну, вай - ну, вай - ну, вай - ну, по ка - ли - но - вым до - соч - кам.

Ария Ольги «Я не способна к грусти томной»

Неторопливо

Я не спо - соб - на к гру - сти том - ной, я не люб - лю меч -
- тать в ти - ши, иль на бал - ко - не но - чью тем - ной взды - хать...

Ариозо Ленского «Я люблю вас, Ольга»

Умеренно

Я люб - лю вас, я люб - лю вас, Оль - га, как од - на бе -
зум - на - я ду - ша по - э - та е - ще - лю - бить о - суж - де - на...

Вторая картина.

Сцена письма Татьяны.

Ариозо «Пускай погибну я». Первый раздел

Не слишком быстро

Пус_кай по_гиб_ну я, но преж_де я во_сле_пи_тель_ной на_деж_де бла_жен_ство том_но_е зо_ву, — я не_гу жиз_ни у_знаю! —

Третий раздел

Умеренно

Нет, ни_ко_му на све_те не от_да_ла бы серд_це я!

Четвёртый раздел

Медленно

p espress.

Кто ты, мой ан_гел ли хра_ни_тель и ли ко_вар_ный ис_ку_си_тель...

Третья картина.

Хор «Девицы, красавицы»

Умеренно скоро

Де - ви - цы, кра - са - ви - цы, ду - ше - ньки, по - дру - жень - ки, ра - зы - грай - тесь, де - ви - цы, раз - гу - ляй - тесь, ми - лы - е...

Ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом»

Не слишком медленно

p

Ког_да бы жизнь до_маш_ным кру_гом я о_гра_ни_чить за_хо_тел,
ког_да б мне быть от_цом, су_пру_гом при_ят_ный жре_бий по_ве_лел...

Четвёртая картина.

Вальс

Пятая картина.

Ария Ленского «Куда, куда»

Не спеша
p

Ку - да, ку - да, ку - да вы у - да - ли - лись, вес - ны мо - ей зла - ты - е дни?
Что день гря - ду - щий мне го - то - вит? Е - го мой взгляд на - прас - но ло - вит...

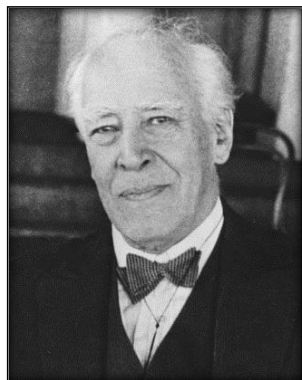
Шестая картина.

Ария Гремина «Любви все возрасты покорны»

Неторопливо, сдержанно

p

Люб - ви все возра - сты по - кор - ны, е - е по - ры вы бла - го - твор - ны
и ю - но - ше врас - цве - те лет, ед - ва у - ви - дев - ше - му свет...

К. С. Станиславский
(1863 – 1938)

- Опера «Евгений Онегин» стала первым оперным спектаклем, подготовленным театральной студией под руководством выдающегося режиссёра **Константина Сергеевича Станиславского**.
- Поставленный в 1922 году этот спектакль ознаменовал новый этап в развитии отечественного оперно-сценического искусства и стал символом Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

▪ В 1892 году опера «Евгений Онегин» была поставлена в Гамбургском оперном театре под руководством австрийского композитора **Густава Малера**. П. И. Чайковский слышал эту постановку и очень высоко оценил дирижёрское искусство Г. Малера.

▪ Позднее, в 1897 году, Г. Малер поставил «Онегина» в Венской опере.

Г. Малер (1860 – 1911)

Тема 20. Симфония № 1 «Зимние грёзы»

Алексей Саврасов. Зимняя дорога. 1880

<i>П. И. Чайковский написал шесть симфоний и программную симфонию «Манфред». Работа над симфонией охватывает все периоды творчества композитора.</i>	
История создания	– Написана летом 1866 года под впечатлением поездки по Ладожскому озеру. – Последняя редакция относится к 1874 году.
Жанр	Лирико-драматическая.
Темы и образы	– Внутренний мир героя – душевный конфликт. – Русская природа. – Первая и вторая части имеют программные подзаголовки: ~Первая часть – «Грёзы зимнею дорогой», ~Вторая часть – «Угрюмый край, туманный край».
Музыкальный язык	– Многие темы связаны с народными протяжными песнями (трихордовые обороты, ладовая переменность, подголосочная полифония). – Изобилие изобразительных приёмов, связанных с использованием чистых солирующих тембров, напоминающих то пастуший рожок, то лесной рог: главную партию первой части «проводят» соло флейты и фагота через две октавы, изображая звуковую перспективу пустынной зимней дороги. Во второй части – соло гобоя, затем валторны.
Использование цитат	– Цитата в финале – народная песня «Я посею ли, млада» (в городском варианте «Цвели цветики»). – <i>П. И. Чайковский впервые ввёл лирический вальс в драматическое развитие симфонии.</i>

План симфонии

	Первая часть	Вторая часть	Третья часть	Четвёртая часть
Тональность	Соль минор	Ми бемоль мажор	до минор	соль минор – Соль мажор
Форма	Сонатная. Главная партия из двух элементов.	Двойная трёхчастная с чертами рондо: А-В-А1-В-А2 – заключение.	Скерцо. Сложная трёхчастная с трио.	Сонатная.
Темп	Allegro tranquillo (быстро, спокойно, безмятежно).	Adagio cantabile ma non tanto (медленно, певуче, но не столько).	Allegro scherzando giocoso (быстро, весело, игриво).	Andante lugubre (в темпе спокойного шага, мрачно).

Симфония «Зимние грёзы»

Первая часть. «Грёзы зимнею дорогой»

Главная партия.

Первая тема

Скоро, безмятежно
Флейта

Вторая тема

Скоро, безмятежно
Гобой

Побочная тема

Скоро, безмятежно
Кларнет

Вторая часть. «Угрюмый край, туманный край»

Главная тема

Не слишком медленно, певуче

Третья часть.

Скерцо. Трио

Быстро, весело

Четвёртая часть. Финал

Умеренно, печально

Список основных произведений

Оперное творчество	10 опер
Симфоническое творчество	– 6 симфоний и программная симфония «Манфред». – Симфонические увертюры-фантазии. – 4 оркестровые сюиты.
Балеты	3 балета: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»
Оркестровые произведения	– 3 концерта для фортепиано с оркестром, концерт для скрипки с оркестром. – Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром.
Квартеты	3 струнных квартета
Фортепианные произведения	– «Времена года». – «Детский альбом». – Сонаты и др.
Вокальные и хоровые произведения	– Свыше 100 романсов и песен – Духовные хоральные произведения: Литургия св. Иоанна Златоуста, «Всенощное бдение».

Литература

1. Альшванг А. А. П. И. Чайковский. – М.: Музыка, 1970. – 816 с.
2. Асафьев Б. В. Глинка. – М.: Музыка, 1978. – 310 с.
3. Асафьев Б. В. Композиторы первой половины XIX века – М.: Советский композитор, 1959. – 40 с.
4. Васина-Гроссман В. А. Русский романс XIX века. – М.: Музыка, 1956. – 86 с.
5. Дианин С. А. Бородин. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1965. – 404 с.
6. Доброхотов Б. В., Келдыш Ю. В., Лебедева А. В., Левашев Е. М., Левашева О. Е., Полехин А. В., Соколова А. М. История русской музыки. Т 3. XVIII век, часть вторая – М.: Музыка, 1985. – 423 с.
7. Дурандина Е. Е. Вокальное творчество Мусоргского. – М.: Музыка, 1985. – 65 с.
8. Левашова О., Келдыш Ю., Кандинский А. О. / Под ред. А. И. Кандинского. История русской музыки. Т 1. – М.: Музыка, 1980. – 623 с.
9. Келдыш Ю. В., Левашова О. Е. История русской музыки. Т 2. XVIII век, часть первая – М.: Музыка, 1984. – 335 с.
10. Келдыш Ю. В., Корженьянц Т. В., Левашев Е. М., Левашева О. Е., Листова Н. А., Соколова А. М. История русской музыки. Т 5. 1826 – 1850 – М.: Музыка, 1988. – 517 с.
11. Козлова Н. П. Русская музыкальная литература. – М.: Музыка, 2007. – 189 с.
12. Кунин И. Ф. Николай Андреевич Римский-Корсаков. – М.: Музыка, 1983. – 132 с.
13. Ларош Г. А. Избранные статьи. В пяти выпусках. Выпуск 3. – М.: Музыка, 1976. – 376 с.
14. Музыкальная форма / Под ред. Ю. Н. Тюлина. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1974. – 359 с.
15. Музыкальный энциклопедический словарь / Под ред. Г. В. Келдыша – М.: Советская энциклопедия, 1991. – 672 с.
16. Пекелис М. С. Даргомыжский и его окружение. – М.: Музыка, 1983. – 432 с.
17. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. – М.: Музыка, 2004. – 245 с.
18. Русская музыкальная литература. Вып. 1 – 4. – М.: Музыка, 1982. – 264 с.
19. Смирнова Э. С. Русская музыкальная литература. М.: Музыка, 1983. – 128 с.
20. Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная литература. Экспресс-курс. – СПб.: Композитор, 2010. – 178 с.
21. Сто опер / Под ред. Друскина М. – М.: Музыка, 1976. – 479 с.
22. Филатова О. Пособие по теории музыки. – М.: ИЧП Эстетический центр «Престо», 1995. – 163 с.
23. Хенли Д. Кратчайшая история музыки. – М.: Рипол-классик, 2011. – 270 с.
24. Источник: <https://kulturologia.ru/blogs/251017/36447/>