

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ОБЛАСНОЙ ДОМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА

г. Николаев

Составитель: зав.худ. отделом Гилецкая А.В.

Рекомендуется для музыкальных кружков, студий, объединений, клубов внешкольных учебных заведений в качестве наглядного пособия при работе над произведениями русских композиторов а также при проведении занятий слушания музыки.

Введение.

Многовековая фольклорная традиция и завоевания профессиональной музыки – вот два могучих русла, по которым протекало становление музыкальной культуры русского народа.

В последней трети XVIII века во многом под воздействием прогрессивных демократических направлений общественной мысли сложилась национальная композиторская школа. Для передовой русской культуры этого времени был характерен глубокий интерес к образу жизни, нравам и обычаям своего народа.

Одним из важнейших источников формирования национального музыкального языка явилась народная песня.

Подлинной кульминацией в развитии русской музыки стал XIX век, открывший классическую страницу её истории. Начало столетия ознаменовалось рядом событий огромного значения, сыгравших поворотную роль в дальнейших судьбах России. Большой общественный подъём, вызванный патриотическими идеалами Отечественной войны 1812 года и идеями декабристов, в первой трети XIX века стимулировал возникновение национальной классики в литературе и музыке.

Успехи отечественной литературы в огромной степени повлияли на развитие музыкального искусства. Особенно глубокое воздействие на музыку оказал А.С.Пушкин. Не случайно эту эпоху, освещённую гением великого поэта, называют пушкинской.

В русской музыке первая треть XIX столетия была отмечена разнообразными стилевыми процессами. В начале века сильны были черты классицизма; долгое время, особенно в области вокальной лирики, ощущалось воздействие сентиментализма, наконец, для русского искусства 20-х годов было характерно влияние романтизма.

В первой половине XIX века русская музыка решала задачи огромной исторической важности. Если к концу XVIII века сформировалась национальная композиторская школа, то теперь сложились реальные предпосылки для создания на этой основе русской музыкальной классики. И эту миссию взял на себя М.И.Глинка. Подобно А.С.Пушкину, М.И.Глинка подытожил достижения своих предшественников и в то же

время поднялся на новую, гораздо более высокую ступень. «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» заложили основы русской классической оперы в двух её разновидностях – героико-исторической и сказочно-эпической.

Младший современник и последователь М.И.Глинки – А.С.Даргомыжский, выдвинувшийся в 40-е годы, обогатил русскую музыку идеями критического реализма. Именно в творчестве М.И.Глинки и А.С.Даргомыжского реализм восторжествовал полностью.

Невиданного расцвета достигает русская музыкальная культура в 60-70-х годах. В этот период появляется блестящая плеяда композиторов, получивших мировое признание. Большой размах получают музыкальное образование, исполнительство, наука о музыке. Расцвет музыкальной культуры был обусловлен огромным подъёмом общественной мысли, вызванным событиями крестьянской реформы 1861 года. Так, на гребне новой демократической волны началась вторая половина XIX века.

Реалистические традиции М.И.Глинки, а также А.С.Даргомыжского находят многообразное преломление в творчестве нового поколения: А.Н.Серова, А.Г.Рубинштейна, а особенно ярко – М.А.Балакирева, М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского.

Коренным образом меняются в эти годы и сами формы музыкально-концертной жизни России. Если раньше очагами исполнительской культуры служили в основном аристократические салоны, то на рубеже 60-х годов в русле огромной просветительской волны возникла крупная концертная организация – Русское музыкальное общество (РМО), появившееся в Петербурге и Москве, а затем распространившее свою деятельность на ряд других городов России. Целью Русского музыкального общества, основанного А.Г.Рубинштейном, было «сделать хорошую музыку доступной большим массам публики».

С деятельностью РМО связаны и существенные изменения в области музыкального образования. На основе созданных при РМО музыкальных классов были организованы первые русские консерватории: в 1862 году по инициативе А.Г.Рубинштейна – в

Петербурге, а в 1866 году – в Москве. Основателем первым директором Московской консерватории был Н.Г.Рубинштейн. Открытие консерватории заложило основы профессионального образования в России. Одновременно с Петербургской консерваторией усилиями М.А.П.Балакирева, В.В.Стасова и хорового дирижёра Г.Я.Ломакина была открыта Бесплатная музыкальная школа, которая в отличие от консерватории стремилась дать многочисленным любителям музыки элементарные теоретические знания и практические навыки.

В русском обществе в 60-70-е годы произошло значительные социальные изменения: ведущую роль в общественной жизни стала играть разночинная интеллигенция. Девизом всего передового искусства становятся правда и народность. Крупнейшие русские композиторы изучают народную песню, охотно используют её в своём творчестве. Выходят в свет сборники М.А.Балакирева «40 народных песен». Принципы реализма и народности легли в основу творческого содружества петербургских музыкантов, вошедших в историю под названием «Могучая кучка», или «Новая русская музыкальная школа»; в неё входили М.А.Балакирев, Ц.А.Кюи, М.П.Мусоргский, А.П.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков. Идейным вдохновителем «Могучей кучки» был критик В.В.Стасов.

Творчество ведущих композиторов того времени переживает колоссальный подъём, оно пронизано горячим чувством любви к родной стране, её народу.

Значительно расширяется жанровый диапазон русской музыки. Возникают новые жанры, и прежде всего симфония, связанная именами А.П.Бородина и П.И.Чайковского.

Складываются жанры инструментального концерта (Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский), струнного квартета (А.П.Бородин, П.И.Чайковский). Жанровая палитра русской оперы обогащается сказочными операми Н.А.Римского-Корсакова, лирико-психологическими – П.И.Чайковского, народными музыкальными драмами М.П.Мусоргского («Борис Годунов», «Хованщина»). С именем П.И.Чайковского связано и рождение русского классического балета (в середине 70-х годов появляется «Лебединое озеро»).

По-прежнему широкой популярностью пользуется романс. Традиции романсной лирики М.И.Глинки и А.С.Даргомыжского по-своему переломляются в творчестве композиторов нового поколения.

Процесс формирования и утверждения нового демократического искусства протекал в период напряжённой борьбы с силами реакции. Правительство, царская цензура, реакционные критики относились пренебрежительно к отечественному искусству и всячески стремились помешать распространению в нём передовых идей. Особенно обострилось положение в связи с очередным наступлением реакции после убийства в 1881 году Александра II. И хотя в творчестве многих выдающихся художников со всей остротой зазвучала трагическая тема («Пиковая дама», Шестая симфония П.И.Чайковского), передовое русское искусство продолжало своё поступательное движение, говоря словами М.П.Мусоргского, «к новым берегам».

80-90-е годы – новый период в развитии русской культуры. Выдвигаются новые композиторские имена. Среди них особое место принадлежит ученикам Н.А.Римского-Корсакова, представителям петербургской школы, А.К.Лядову, А.К.Глазунову, А.С.Аренскому и ученику П.И.Чайковского, воспитаннику московской консерватории С.И.Танееву. К 90-м годам относятся первые выступления композиторов младшего поколения – В.С.Калинникова и особенно А.Н.Скрябина и С.В.Рахманинова, расцвет творчества которых придётся уже на начало нового столетия.

В 80-90-е годы лучшие,наиболее прогрессивные художники продолжали развивать демократические традиции, идеи гуманизма. Вместе с тем в музыке этого периода наметились определённый спад интереса к общественно-исторической, социальной тематике по сравнению с 60-ми годами, ориентация на устойчивые традиции.

Различия между двумя композиторскими поколениями чутко уловил Н.А.Римский-Корсаков, сопоставив «Могучую кучку» и Беляевский кружок (творческое содружество, названное по имени крупного мецената и страстного меломана М.П.Беляева, в которое входили Н.А.Римский-Корсаков и

многие из его учеников). «Кружок Балакирева соответствовал периоду «бури и натиска» в русской музыке, кружок Беляева – периоду спокойного шествия вперёд; балакиревский кружок был революционный, беляевский же – прогрессивный».

Рубеж XIX – XX веков отмечен огромными историческими сдвигами в общественно-политическом развитии России. Нарастающий подъём революционного движения приводит к первой русской революции 1905-1907 годов.

Многообразные стилистические направления, возникшие в то время, в конечном итоге были направлены на усиление поисков новых выразительных средств.

Музыкальное творчество начала XX века, как и в предыдущем периоде, представлено композиторами нескольких поколений. В первом десятилетии пишет свои последние оперы Н.А.Римский-Корсаков, завершает творческий путь М.А.Балакирев. Появляются многие выдающиеся произведения А.К.Глазунова, А.К.Лядова, С.И.Танеева, достигает зрелости творчество А.Н.Скрябина и С.В.Рахманинова, «подлинных властителей дум». Наряду с ними выдвигаются композитор и пианист Н.К.Метнер, быстро развёртывается яркое новаторское дарование И.Ф.Стравинского, одного из последних учеников Н.А.Римского-Корсакова. Тогда же начинается творчество Н.Я.Мясковского, С.С.Прокофьева, Р.М.Глиэра.

Некоторые новые черты наблюдаются в 90-х годах и в развитии отдельных музыкальных жанров. Как и в 80-90-х годах, в творчестве композиторов младшего поколения опера занимает подчинённое место. Наиболее ценными в этот период, не считая Н.А.Римского-Корсакова, явились оперы С.В.Рахманинова. Среди музыкально-театральных жанров выдвигается балет (три русских балета И.Ф.Стравинского: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная»). Значительную роль продолжает играть симфонический жанр.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ АЛЯБЬЕВ

Алябьев
Александр Александрович
(1787-1851)

Старший современник Глинки. Его деятельность протекала в период становления русской музыкальной классики.

Наиболее значительные творческие достижения Алябьева связаны с камерно-вокальной лирикой. Его творчество развивает традиции городского фольклора, бытовой песенной лирики. Он автор известных романсов «Соловей» на слова А.А.Дельвига, «Я вас любил», «Зимняя дорога» на слова А.С.Пушкина, «Из страны, страны далёкой» на слова Н.М.Языкова и др.

Общение с А.С.Грибоедовым, Д.В.Давыдовым и поэтами-декабристами явилось важным фактором формирования мировоззрения композитора, стимулировало обращение к темам гражданского звучания: «Иртыш», «Песня Баяна», «Кабак», «Изба», «Деревенский сторож» на слова Н.П.Огарева, «Нищая» на слова П.Баранже. Эти песни подготовили новаторские произведения А.С.Даргомыжского и М.Мусоргского.

АНТОН СТЕПАНОВИЧ АРЕНСКИЙ

Аренский Антон Степанович (1861-1906)

Русский композитор, пианист, дирижёр, педагог. Творчество его сформировалась под влиянием русских композиторов и прежде всего П.И.Чайковского. В музыке Аренского преобладают лирические настроения. Лучшие произведения принадлежат к жанру камерно-вокальной музыки (романсы «Разбитая ваза» на слова А.Н.Апухтина, «Не зажигай огня» на слова Д.М.Ратгауза, «Осень» на слова Т.Л Щепкиной-Коперник и др.) и инструментальной музыки (два фортепианных трио, два квартета, фортепианный квинтет).

Значительное место в творчестве композитора принадлежит фортепианным сочинениям. Это циклы миниатюр («Пестрота», «Характеристические пьесы»), отличающиеся тщательностью отделки, изобретательностью фактуры, формы, и произведения крупные, масштабные, виртуозно-концертного плана (фортепианный концерт и широко известная фантазия на темы И.Т.Рябинина). Склонность к лирической камерности проявилась и в оркестровых сочинениях Аренского - двух симфониях и оркестровой сюите. Среди произведений сценического жанра наибольшую известность приобрела опера «Сон на Волге» (по А.Н.Островскому).

Педагогическая деятельность Аренского протекала в стенах Московской консерватории. Среди его учеников С.В.Рахманинов, Т.Э.Конюс, А.Б.Гольденвейзер.

МИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БАЛАКИРЕВ

Балакирев Милий Алексеевич 1837-1910

Один из талантливейших представителей русских композиторов 60-х годов прошлого века, пианист, дирижёр, музыкально-общественный деятель. С именем Балакирева связано появление музыкального кружка, известного под названием «Новая русская музыкальная школа», или «Могучая кучка», в который входили А.П.Бородин, Ц.А.Кюи, М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков. Душой этого творческого содружества был Балакирев, пользовавшийся большим авторитетом у членов кружка. Вместе с хоровым дирижёром Г.Я.Ломакиным он организовал Бесплатную музыкальную школу, ставшую очагом массового музыкального образования. В течение ряда сезонов Балакирев был главным дирижёром Русского музыкального общества (РМО).

Важнейшая черта творческого облика композитора – яркая национальная характерность. Интерес к фольклору и особенно русскому, тщательное его изучение завершились изданием сборника «40 русских народных песен для голоса с фортепиано» - первого классического образца этого рода в истории русской фольклористики. Основная сфера композиторского творчества – инструментальная музыка (симфоническая и фортепианная). Автор двух симфоний, Балакирев испытывал всё же особый интерес к программному симфонизму. Лучшая симфоническая поэма – «Тамара» (по стихотворению М.Ю.Лермонтова). Среди фортепианных сочинений выделяется восточная фантазия «Исламей», отмеченная масштабностью замысла, виртуозностью стиля. Яркую грань творческого наследия Балакирева составляет романсная лирика.

АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ БОРОДИН

Бородин Александр Прокофьевич (1833-1887)

Крупнейшая фигура в истории русской музыки второй половины XIX века. Бородин известен также как замечательный ученый-химик, академик, известный всей Европе теоретик и экспериментатор, автор более сорока научных трудов. Уже в детстве определившиеся увлечения - химия и музыка - стали впоследствии делом всей жизни Бородина.

Творческое наследие композитора сравнительно невелико (видимо, сказывались особые условия работы, совмещение столь различных сфер деятельности); число написанных им сочинений едва превышает два десятка. Но их отличает богатство содержания и разнообразие жанров.

«Талант Бородина, - писал критик В.В.Стасов,- равно могуч и поразителен как в симфонии, так и в опере, и в романсе. Главное качество его – великанская сила, колоссальный размах, стремительность и порывистость, соединенные с изумительной страстностью, нежностью и красотой.»

Музыкально-эстетические взгляды Бородина, последователя М.И.Глинки, сложились под влиянием М.А.Балакириева и других членов «Могучей кучки». Для стиля Бородина характерна эпичность, пришедшая в музыку из русской истории и героического эпоса. Другая грань его образной палитры – лирика, то мужественная и уравновешенная, то страстная и пылкая.

Бородин – один из основоположников русского симфонизма, автор двух симфоний. Знаменитая Вторая (Богатырская) – вершина русского эпического симфонизма. Среди камерно-инструментальных сочинений выделяются два струнных квартета, в которых преобладают лирические настроения. Своеобразны романсы Бородина и его фортепианные миниатюры. Наиболее значительное произведение Бородина – опера «Князь Игорь», являющаяся образцом национально-героического эпоса в музыке.

ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ БОРТНЯНСКИЙ

Бортянский Дмитрий Степанович (1751-1825)

Крупнейший русский композитор предклассической эпохи. Его произведения отличаются стройностью, ясностью формы, технической свободой, мелодической выразительностью. В творчестве Бортянского сочетаются черты классицизма и сентиментализма. Стиль Бортянского близок раннеклассической европейской музыке, в нем прослеживаются связи с русской и украинской бытовой песней.

Сознавая колоссальную силу воздействия искусства, Бортянский много сил и времени отдавал просветительской деятельности.

Наследие Бортянского представлено произведениями различных жанров, круг которых достаточно традиционен для искусства второй половины XIX века. Это оперы („Сокол”, „Сын-соперник...” и др.), камерно-инструментальные сочинения (Бортянский первым обратился к крупной циклической форме в русской музыке), среди которых выделяется „Концертная симфония”, а так же романсы и песни.

Однако самая яркая и значительная область творчества композитора - хоровая музыка. Выдающийся мастер хорового письма а capella (без сопровождения), он создал вместе с М.С.Березовским жанр русского хорового концерта, обогатив его достижениями оперы, полифонического искусства XVIII века, классических форм инструментальной музыки.

АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ ВАРЛАМОВ

Варламов Александр Егорович (1801-1848)

Один из видных представителей русского вокального искусства первой половины XIX века, композитор, певец, педагог-вокалист, чье творчество, подобно творчеству А.А.Алябьева, А. Л. Гурилёва, А.Н. Верстовского, сыграло значительную роль в формировании русского классического романса.

В историю музыки Варламов вошел как мастер вокальной лирики, автор свыше двухсот песен и романсов, написанных преимущественно на стихи русских поэтов: М.Ю. Лермонтова, А.В. Кольцова, А.Н. Плещеева, А.А. Фета и др. Демократизм стиля композитора основан на традициях крестьянского и городского песенного фольклора, цыганской песни. Тонкое знание вокального искусства проявилось в создании ярких образцов русской кантилены - свободно льющейся мелодии широкого дыхания. Большую популярность принесли Варламову такие песни, как "Ах, ты время, времячко", "Не шей ты мне, матушка, красный сарафан", песни-романсы, среди которых "На заре ты ее не буди", "Одиночество", "Мне жаль тебя", «Горные вершины», баллады: «Песня разбойника», "Оседлаю коня". Их отличает искренность, задушевность.

Композитор писал музыку и к драматическим спектаклям, балетам. С успехом шли на сцене Большого театра его балеты "Забавы султана", "Хитрый мальчик и людоед" и другие.

АЛЕКСЕИ НИКОЛАЕВИЧ ВЕРСТОВСКИЙ

Верстовский Алексей Николаевич 1799-1862

Композитор и театральный деятель. Инспектор репертуара императорских московских театров, позднее управляющий конторой Дирекции императорских московских театров, Верстовский сделал чрезвычайно много для поднятия художественного уровня спектаклей, обогащения репертуара, подбора и воспитания актёров.

Творчество Верстовского также преимущественно связано с театром. Он был одним из основоположников жанра русской оперы-водевиля, создав свыше 30 произведений этого жанра. Обогащённый опытом сочинения театральной музыки, композитор обратился к опере. Ему принадлежат шесть опер, среди которых выделяется «Аскольдова могила» (по роману М.Н.Загоскина) – наиболее значительная русская опера доглинкинского периода.

Верстовский много и успешно работал в области вокальной лирики. Среди его сочинений – романтические баллады «Чёрная шаль» на слова А.С.Пушкина, «Бедный певец» и «Ночной смотр» на слова В.А.Жуковского, отличающиеся особой зрелищностью, театральностью образов. Ярким примером песенного жанра является знаменитая «Цыганская песня» («Старый муж, грозный муж» из поэмы А.С.Пушкина «Цыгане»).

АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ГЛАЗУНОВ

Глазунов Александр Константинович (1865-1936)

Один из крупнейших представителей в истории русской музыкальной культуры рубежа XIX-XX веков, композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, народный артист республики. Педагогическая деятельность Глазунова началась еще до революции в Петербургской консерватории; после Октябрьской революции он стал ректором Петроградской консерватории, принимая активное участие в строительстве советской музыкальной культуры. Важную роль в развитии творчества Глазунова сыграло общение и дружба с М.А.Балакиревым, Н.А.Римским-Корсаковым и А.П.Бородиным, П.И.Чайковским и С.И.Танеевым.

Основное место в наследии Глазунова принадлежит симфонической музыке. Он автор 8 симфоний. Им созданы также симфонические поемы, среди которых наиболее известная “Стенька Разин”, увертюры, сюиты. Значителен вклад Глазунова в концертную литературу. Лучшее произведение в этой области - концерт для скрипки с оркестром. Среди сочинений камерно-инструментальных центральное место занимает жанр струнного квартета. Широкой известностью пользуются балеты Глазунова - “Барышня-служанка”, “Времена года” и прежде всего “Раймонда”.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА

Глинка Михаил Иванович (1804-1857)

Великий русский композитор, основоположник отечественной музыкальной классики. Творчество Глинки - результат могучего подъема национальной культуры, вызванного к жизни событиями Отечественной войны 1812 года и движением декабристов. Подобно Пушкину в литературе, Глинка открыл новый классический период в истории русской музыки, осуществив тем самым задачу, выдвинутую временем. Искусство Глинки - явление подлинно национальное, связанное с лучшими традициями русской культуры. Новаторство Глинки определяется прежде всего глубоким пониманием народности в музыке. «Создает музыку народ, а мы, художники, ее только аранжируем», - эти слова Глинки стали краеугольным камнем его эстетики. Выросшее на русской почве искусство Глинки тесно соприкасается и с передовыми художественными течениями западноевропейской культуры. Музыка Глинки пронизана ощущением красоты, гармонии «чувства и формы».

Творческое наследие композитора охватывает широкий круг жанров: оперу, музыку к драме, симфонические произведения, фортепианные пьесы, романсы, камерные ансамбли. Однако главная заслуга Глинки - создание русской классической оперы, определившей исторические судьбы национального оперного искусства в целом. «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» заложили основы двум направлениям русской оперной классики - народной музыкальной драме и сказочно-эпической опере.

27 ноября 1836 года, день премьеры «Ивана Сусанина», вошел в историю как день рождения русской музыкальной классики. «С оперой Глинки - писал Вл.Ф.Одоевский, - является то, чего давно ищут и не находят в Европе - новая стихия в искусстве, и начинается в его истории новый период, период русской музыки».

Яркую грань творческого наследия Глинки составляют его оркестровое сочинение - фантазии «Камаринская», «Вальс-фантазия», две испанские увертюры «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде». Глинка - первый классик русского романса. Классическую завершенность в его творчестве приобрели жанры, сложившиеся у его предшественников, композиторов начала XIX века.

АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ ГУРИЛЕВ

Гурилёв Александр Львович (1803-1858)

Один из ярких представителей русской демократической музыкальной культуры первой половины XIX века, замечательный мастер русского романса. Подобно поэзии А.В.Кольцова, простая и задушевная лирика вокальных произведений Гурилёва была выражением дум, чувств, настроений простого человека, представителя широкой разночинно-демократической среды.

Лучшая и ценнейшая часть наследия Гурилёва – оригинальные сочинения в стиле русских песен и обработки истинно народных песен.

Сборник «47 избранных народных песен» вошёл в историю музыки как замечательный памятник народно-бытовой песенной культуры 30-40-х годов. В нём композитор обработал наиболее популярные, любимые песни. Оригинальные сочинения Гурилёва – романсы и песни – приближаются к стилю обработок. Они в основном лирические, исполнены настроения мечтательной грусти, скорбного раздумья. Таковы лучшие из них: «Матушка-голубушка», «Вьётся ласточка сизокрылая», «Колокольчик», «Разлука» и другие.

Большое место в наследии Гурилёва принадлежат различным жанрам фортепианной музыки – вариациям, танцевальным миниатюрам.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ДАРГОМЫЖСКИЙ

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813-1869)

Великий русский композитор, убеждённый поборник национально-самобытного, подлинно народного, глубоко человеческого по содержанию искусства.

Творческая зрелость композитора (конец 40-х годов), совпала с тем периодом в истории России, когда наиболее явственно обнажались гнилость и обречённость помещичье-крепостнического строя; близился новый подъём народно-освободительного движения. В этих условиях тема социальной несправедливости, протест против угнетения человеческой личности составили основное содержание творчества Даргомыжского, первого представителя критического реализма в музыке.

Так в лучшей из своих опер, народно-бытовой драме «Русалка», Даргомыжский поднимает тему социального неравенства, определяющую конфликт всего сочинения. Страстным протестом против человеческого бесправия пронизана драматическая песня «Старый капрал» на стихи П.Беранже в переводе В.С.Курочкина. Сотрудничество с сатирическим журналом «Искра» стимулировало появление таких сатирических песен, как «Червяк» и «Титулярный советник». Даргомыжский испытывал особое тяготение к вокальным жанрам. Опера (а среди образцов этого жанра стоит назвать и первую русскую речитативную оперу «Каменный гость») и романс, заметно жанрово обновлённый, составили основу его музыкального наследия.

Композитор-новатор в своей музыке стремился воспроизвести живые интонации человеческой речи. Он писал: «Я не намерен снизводить музыку до забавы. Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды».

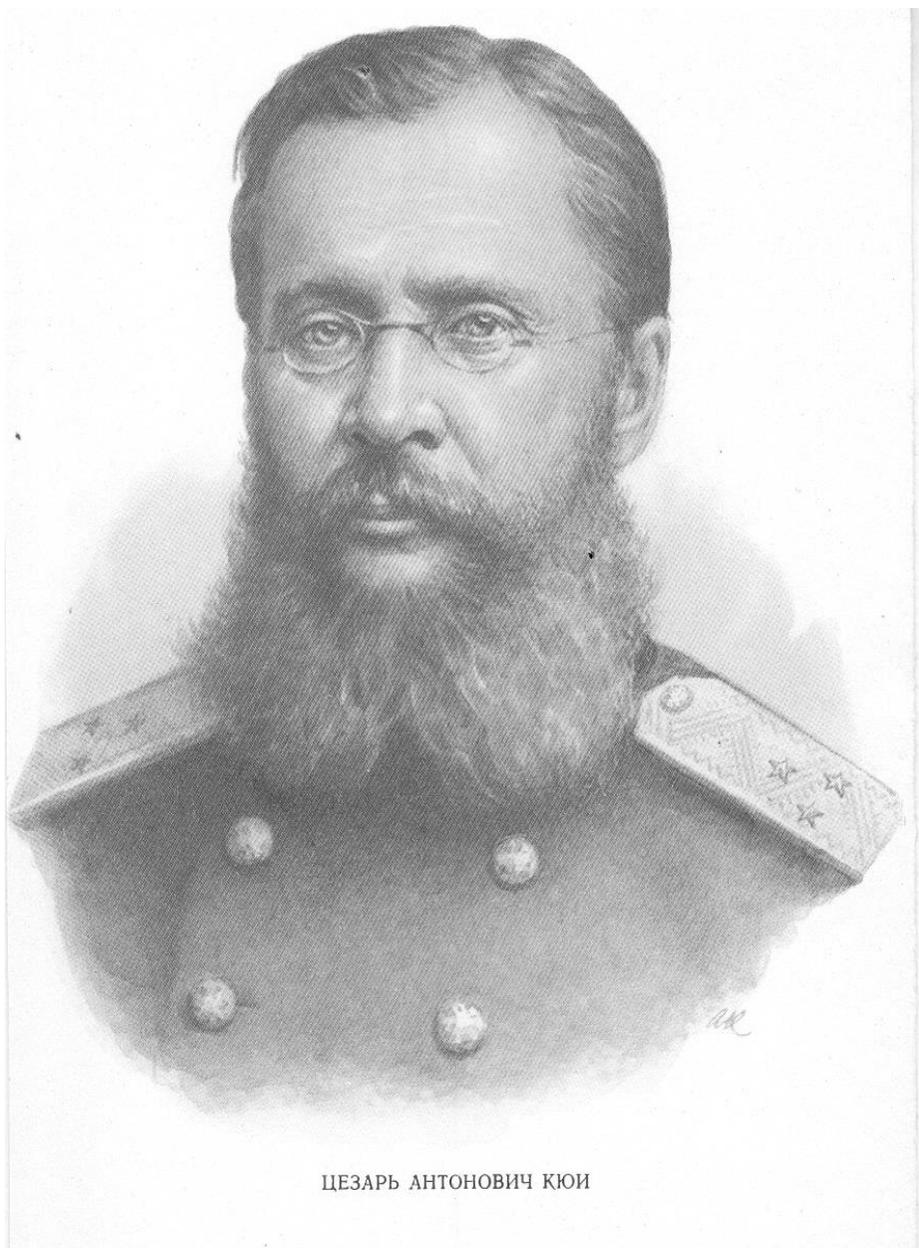
ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ КАЛИННИКОВ

Калинников Василий Сергеевич (1866-1900)

Художник трудной судьбы. Тяжёлая болезнь и ранняя смерть помешали полному и всестороннему раскрытию его дарования. Наследие композитора невелико. Однако и то немногое, что он успел создать, и в особенности его Первая симфония, еще при жизни принесло композитору признание не только в России, но и за рубежом. Творчество Калинникова созрело под благотворным воздействием традиций русской музыкальной классики. Так же, как и у многих его современников, в стиле композитора претворены художественные принципы композиторов «Могучей кучки» и Чайковского. Основной строй его музыки можно определить как лирико-элегический.

Произведения Калинникова глубоко национальны по содержанию и музыкальному языку. Поэтические картины русской природы, сцены сельского народного быта, проникнутые лирической теплотой думы о Родине составляют основной круг образов творчества художника, наиболее привлекательная стилевая черта - яркая и выразительная мелодика.

Наследие Калинникова представлено преимущественно оркестровыми сочинениями (две симфонии, программная симфоническая картина «Кедр и пальма», два небольших оркестровых интермеццо). В последние годы жизни композитором была написана музыка к трагедии А.К.Толстого «Царь Борис». Среди небольшого числа вокальных произведений известность приобрел романс «На старом кургане» на слова М.С.Никитина.

ЦЕЗАРЬ АНТОНОВИЧ КЮИ

Кюи Цезарь Антонович (1835-1918)

Композитор и музыкальный критик, один из «старших» представителей «Могучей кучки». Н.А.Римский-Корсаков так характеризует отношения, сложившиеся в кружке к середине 60-х годов: «Они (Балакирев и Кюи) друг друга дополняли, но чувствовали себя каждый по-своему зрелыми и большими. Бородин же, Мусоргский и я мы были незрелыми и маленькими. Отношение мое, А.П.Бородина и М.П.Мусоргского между собой было вполне товарищеское, а к Балакиреву и Кюи – ученическое».

Для музыкального развития Кюи, воспитанника Главного инженерного училища, а затем Военно-инженерной академии, решающую роль сыграло знакомство с М.А.Балакиревым, А.С.Даргомыжским, В.В.Стасовым. Творчество Кюи во многом связано с западноевропейской романтической традицией, заметны влияния Р.Шумана, Ф.Шопена. В то же время внимание к поэтическому слову, декламационность музыкального языка сближают композитора с Даргомыжским.

Наиболее ценная часть обширного наследия Кюи – камерная вокальная лирика. Лучшие из его романсов «Царскосельская статуя» и «Сожжённое письмо» на слова А.С.Пушкина, «О чём в тиши ночей» и «Эоловы арфы» на слова А.Н.Майкова. Высокую оценку в кругах, близких «кучкистам», получила опера «Вильям Ратклиф» (по Г.Гейне). Определённый интерес представляют одноактные оперы «Гир во время чумы» (по А.С.Пушкину) и «Мадемуазель Фифи» (по Г.Мопассану).

В качестве музыкального критика Кюи выступал в различных русских и зарубежных изданиях, способствуя утверждению прогрессивных идейно-художественных принципов «Новой русской музыкальной школы» («Могучей кучки»). Резкая полемичность ранних работ сменились впоследствии некоторой смягчённостью оценок. Но одновременно сказалась известная консервативная предвзятость, не позволившая до конца оценить зрелые произведения Мусоргского и Бородина.

АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЛЯДОВ

Лядов **Анатолий Константинович** **(1855-1914)**

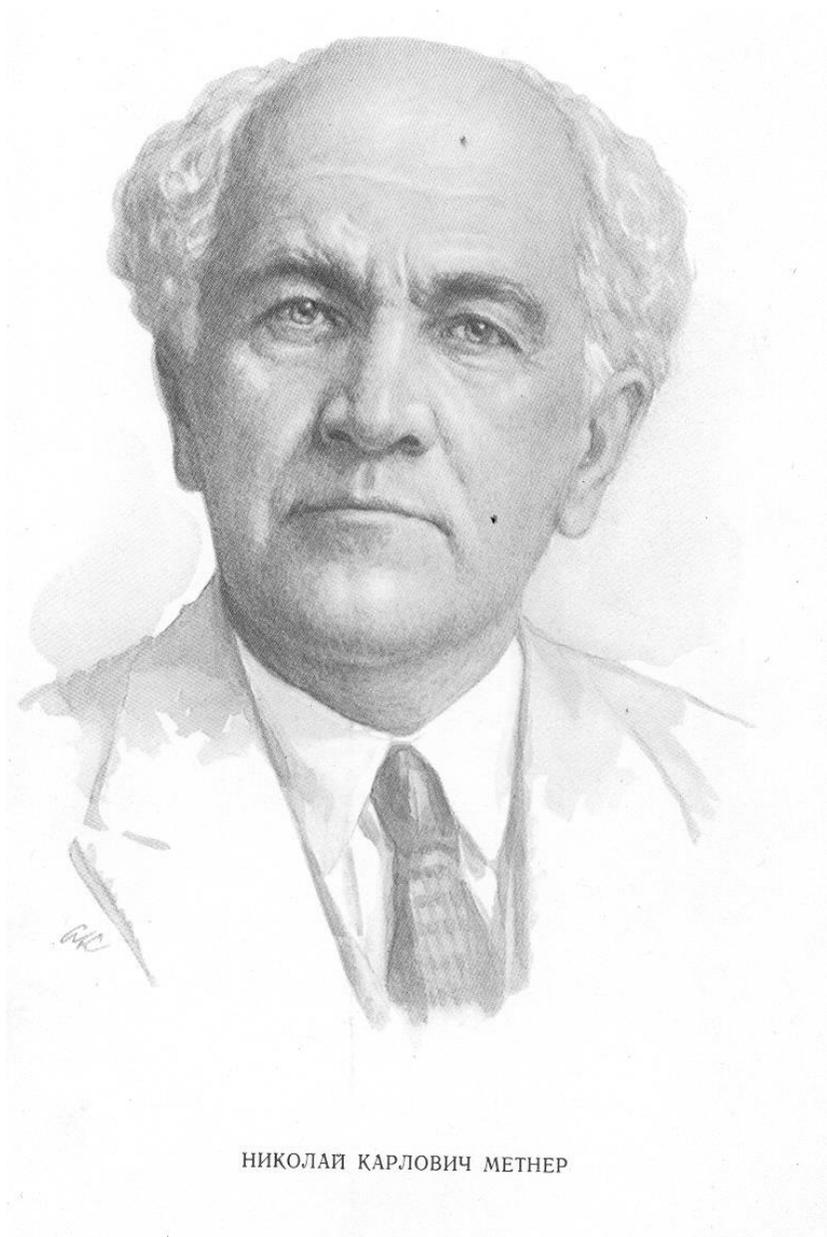
Принадлежит к числу виднейших учеников и единомышленников Н.А.Римского-Корсакова. Талантливый композитор, педагог и дирижер, он был авторитетнейшим музыкантом своего времени.

Для творческого формирования Лядова важны были дружеские связи, завязавшиеся еще в юности с Н.А.Римским-Корсаковым и В.В. Стасовым, общение с М.А. Балакиревым, А.П. Бородиным, М.П. Мусоргским. От своих старших товарищей Лядов унаследовал любовь к народному творчеству. Композитор создал многочисленные обработки народных напевов. Ему принадлежит замечательная симфоническая сюита «Восемь русских народных песен», на народные тексты написан цикл «Детские песни» для голоса и фортепиано.

Кроме того, Лядов охотно вводил народные песни в свои сочинения.

Одной из характернейших особенностей творчества композитора является тяготение к малым формам. Талантливый мастер миниатюры, Лядов стремился к любовной, тщательной отделке деталей. «Так сделать, чтобы каждый такт радовал» - этими словами определил композитор один из своих эстетических принципов.

Среди оркестровых сочинений Лядова выделяются три миниатюры «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба-яга». Фортепианные произведения представлены преимущественно пьесами малых форм, чаще непрограммными (прелюдии, арабески, мазурки, багатели, вальсы). Встречаются и программные сочинения «Музыкальная табакерка», сюита «Бирюльки» и др.

НИКОЛАИ КАРЛОВИЧ МЕТНЕР

Метнер Николай Карлович (1879-1951)

Композитор и пианист начала XX столетия.

Сочетание классических и романтических традиций в творчестве Метнера позволило сравнить его с И.Брамсом (современники называли даже Метнера «русским Брамсом»). Он опирался в своём творчестве на наследие классиков (В.А.Моцарт, Л.Бетховен) и романтиков (Р.Шуман, Р.Вагнер), при этом резко отрицательно относился к новым течениям в музыке XX века.

Композитор обладал очень самобытной индивидуальной манерой письма.

По его словам, «сложность согласований при простоте отдельных элементов» составляли своеобразие его стиля. Творчество Метнера связано в основном с камерными жанрами. Исключение составляют лишь три концерта для фортепиано.

Метнер, наряду с А.Н.Скрябиным и С.В.Рахманиновым, являлся крупнейшим мастером русской фортепианной музыки начала века. Его сочинения отличала открытая эмоциональность, часто приподнятый патетический характер. Излюбленные фортепианные жанры – соната и сказка. Помимо фортепианных произведений важное место в наследии Метнера принадлежат камерно-вокальной лирике. Романсы Метнера отличает большое внимание к передаче декламационных оттенков текста и возросшая роль фортепианного сопровождения. Среди его любимых поэтов, на слова которых он писал музыку, - А.С.Пушкин, Ф.И.Тютчев, И.В.Гёте.

МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ МУСОРСКИЙ

Мусоргский Модест Петрович (1839-1881)

Один из самобытнейших русских композиторов XIX века.

«Жизнь, где бы ни сказалась; правда, как бы ни была солон», - в этих словах Мусоргского воплотилась вся суть его творческих принципов.

Художник критического реализма, непримиримый к несправедливости, Мусоргский выступал как гневный обличитель общественных пороков. По выражению В.В.Стасова, в его музыке «океан русских людей, жизни, характеров, отношений, несчастья, невыносимой тягости, приниженности, зажатых ртов».

Как и многие другие передовые русские художники, Мусоргский искал ответы на жгучие, наиболее болезненные вопросы современности в истории. «Прошедшее в настоящем – вот моя задача», - так он определил своё отношение к историческим сюжетам и образам. В своих народных музыкальных драмах «Хованщина» и «Борис Годунов» он воскресил картины борьбы в наиболее драматические эпохи отечественной истории.

Верный традициям «музыкальной правды», композитор пылливо присматривался к жизни, быту, характерам простых людей, создавая затем целую галерею ярких, запоминающихся образов.

В творчестве Мусоргского, живого очевидца крестьянской реформы 1861 года, впервые в полный голос зазвучала крестьянская тема, созвучная поэзии Н.А.Некрасова.

Мусоргский преимущественно вокальный композитор.

Основу его оперного наследия составляют две народные музыкальные драмы – «Борис Годунов» и «Хованщина», а также неоконченные оперы «Женитьба» и «Сорочинская ярмарка».

Новаторство образного строя и языка отличает камерно-вокальные сочинения композитора.

Среди наиболее значительных работ – «народные сценки» («Калистрат» и «Колыбельная Ерёмушки» на слова Н.А.Некрасова, «Смротка» на слова самого композитора), сатирические зарисовки («Семинарист», «Козёл», «Классик»), сатирический памфлет «Раёк»), а также вокальные циклы «Детская», «Без солнца», «Песни и пляски смерти».

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РАХМАНИНОВ

Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943)

Замечательный композитор, пианист, дирижер.

Художник XX века, чутко откликнувшийся на проблемы, выдвигаемые временем, Рахманинов вместе с тем был наследником и продолжателем классических традиций русской музыки. Наиболее очевидны его преемственные связи с творчеством П.И.Чайковского.

Содержание музыки Рахманинова удивительно многогранно. Она впечатляет мужественной силой, мятежным пафосом, нередко выражением безграничного ликования и счастья. Встречаются в ней и образы глубокого душевного покоя, озарённые светлым и нежным лирическим чувством. И вместе с тем ряд произведений Рахманинова насыщен острым драматизмом: здесь слышится глухая мучительная тоска, неотвратимость трагических и грозных событий. Такая острота контрастов не случайна. Она характерна и для многих его современников – А.Н.Скрябина, М.А.Врубеля, А.А.Блока.

В творчестве Рахманинова сильны романтические тенденции, его искусству свойственна эмоциональная приподнятость, которую Блок определял как «жадное стремление жить удесятерённой жизнью».

Дарование Рахманинова – лирическое по своей природе, и здесь его верный союзник – щедрый неисчерпаемый мелодизм. «...Мелодическая изобретательность в высшем смысле этого слова – главная цель композитора», - писал Рахманинов.

Непросто сложилась судьба композитора. Роковым для него шагом оказался отъезд за границу в конце 1917 года. Впоследствии он признался: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается желания творить». Действительно, отъезд из России повлек за собой почти десятилетнее творческое молчание, заполнявшееся лишь концертными выступлениями.

Большая часть сочинений Рахманинова была создана в России.

Наследие композитора многочисленно и разнообразно по жанрам. Это оперы («Алеко», «Франческа да Римини», «скупого рыцаря»), три симфонии, «Симфонические танцы», произведения кантатно-ораториального жанра «Колокола», вокально-симфоническая поэма «Весна» и др., многочисленные фортепианные произведения (четыре концерта, «Рапсодии на тему Паганини», сонаты, сюиты, миниатюры), камерно-инструментальная музыка, наконец, непревзойденная вокальная лирика.

НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844-1908)

Крупнейшая фигура в истории русской музыки второй половины XIX - начала XX века. Его музыкальная деятельность, продолжавшаяся свыше сорока лет в качестве композитора, педагога, редактора и дирижера, способствовала блестящему расцвету отечественного искусства.

Творческий путь композитора, начавшиеся в период высокого общественного подъема, бурного развития революционно-демократического движения, отмечен живым интересом к народу, его истории и быту, музыкально-поэтическому искусству. Цельность и гармоничность мировоззрения Римского-Корсакова, его вера в торжество светлого начала над злом и насилием укрепились на почве постоянного изучения народного творчества, вдумчивого вникания в его глубокое и мудрое содержание, в богатство его своеобразных художественных форм.

Народное искусство стало одним из неисчерпаемых источников для сюжетов, тем, образов творчества художника. Для Римского-Корсакова характерно также широкое использование музыкального фольклора (так только в одной опере «Снегурочка» использовано свыше двадцати подлинных народных тем и наигрышей).

Композитор значительно расширил жанровый диапазон русской оперы XIX века. Среди его пятнадцати опер – оперы-сказки «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», опера-былина «Садко», историческая летопись «Псковитянка», лирико-психологическая драма «Царская невеста», сказка-сатира «Золотой петушок» и др.

Римский-Корсаков – обаятельный и тонкий лирик. Об этом свидетельствуют как его романсы, так и многочисленные страницы оперных и симфонических партитур.

Инструментальное наследие композитора включает симфонии, программные симфонические произведения (а среди них знаменитые «Шехерезада» и «Испанское каприччио»), фантазии, увертюры, пьесы концертного жанра. Оркестровое мастерство Римского-Корсакованискало ему славу величайшего мастера. «Инструментовка есть творчество... есть одна из сторон души сочинения», - утверждал композитор, обладавший редкой оркестровой фантазией, тонким чувством колорита.

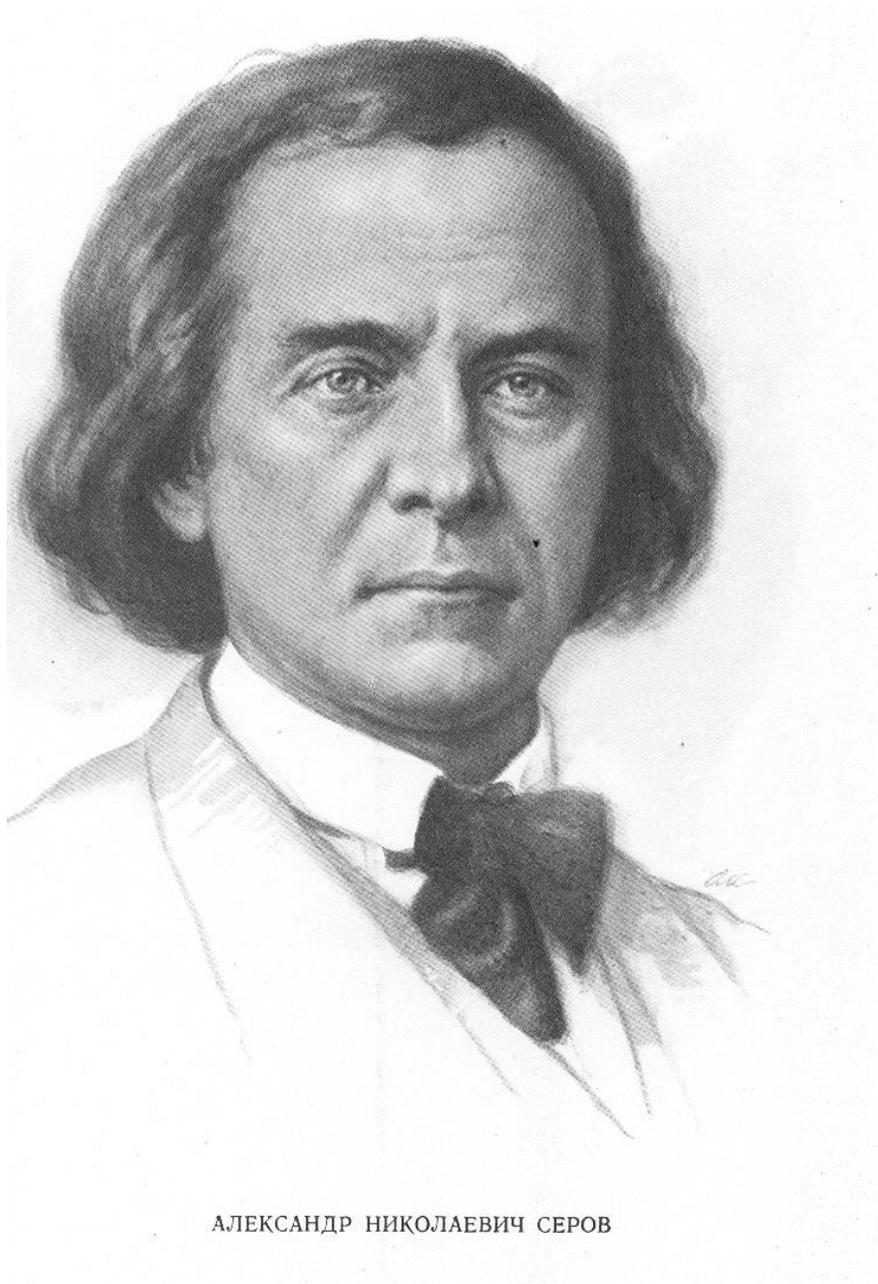
АНТОН ГРИГОРЬЕВИЧ РУБИНШТЕЙН

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829-1894)

Русский композитор, пианист, дирижер, музыкальный и общественный деятель.

Энергичный поборник музыкального просвещения и образования, защитник высоких классических идеалов в музыке, основатель Русского музыкального общества и первой в России Петербургской консерватории, Рубинштейн был одним из лидеров прогрессивного музыкального движения 60-х годов. Его роль в развитии русской музыкальной культуры была многообразна. Как величайший пианист своего времени, он способствовал распространению и популяризации произведений русской музыки, как композитор пользовался глубоким уважением современников и, в частности, П.И.Чайковского.

Рубинштейн обращался к различным музыкальным жанрам - опере и оратории, симфонии и концерту, романсу, инструментальной пьесе. Одно из самых значительных художественных достижений композитора – опера «Демон». Вместе с тем наследие Рубинштейна достаточно противоречиво: талантливое соседствует с тривиальным, индивидуальное с эклектическим. И всё же историческое значение творчества Рубинштейна велико, ибо оно подчас прокладывало пути тем музыкантам, которым суждено было пойти дальше него.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СЕРОВ

Серов Александр Николаевич (1820-1871)

Талантливый русский композитор и музыкальный критик. Личность его являлась до известной степени связующим звеном между старшими мастерами русской классической музыки - М.И.Глинкой и А.С. Даргомыжским - и представителями того композиторского поколения, которое выдвинулось в эпоху 60-х годов. Серов был одним из основоположников передовой русской музыкальной критики. Он стремился следовать принципам демократической литературной критики и В.Г.Белинскому особенно. Серов понимал критику как всесторонний глубокий анализ. Таковы его работы: «Девятая симфония Бетховена, её склад и смысл»; «Роль одного мотива в целой опере «Жизнь за царя» и др.

Особое внимание в критических статьях Серова уделяется опере. И здесь его работа, посвященная анализу оперы Даргомыжского «Русалка», стала краеугольным камнем отечественной музыкальной критики.

Значение Серова как композитора определяется его тремя операми: «Юдифь», «Рогнеда» и «Вражья сила». Серову принадлежат также симфонические, хоровые и инструментальные произведения.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СКРЯБИН

Скрябин

Александр Николаевич

(1871-1915)

Один из крупнейших композиторов в истории русской музыки рубежа XIX-начала XX столетия, яркий и своеобразный пианист.

Сложность творческого облика Скрябина обусловлена особенностями общественно-исторической обстановки России того времени. В атмосфере подъема революционного движения художник выступал со страстным протестом против косности, духовного застоя, порабощения личности. Его влекло к исключительно широким, масштабным замыслам, он мечтал об искусстве, обращенном ко всему человечеству. Вместе с тем восприятие композитором реальной действительности и её художественное воплощение носили во многом ограниченный, субъективный характер, преломляясь сквозь призму сугубо ирреалистических представлений. Г.В.Плеханов, высоко ценивший Скрябина-музыканта, одновременно признавал, что «его музыка представляет собой отражение нашей революционной эпохи в темпераменте и мирозерцании ирреалиста-мистика».

Образный спектр творчества Скрябина очень широк. На одном его полюсе экстатический порыв, мятежный пафос, на другом - тонкая, вдохновенная, подчас интимная лирика.

Наследие Скрябина представлено инструментальными сочинениями - симфоническими и фортепианными. Фортепианное творчество включает как произведения крупной формы - концерт, десять сонат, поэмы, так и многочисленные миниатюры, главным образом прелюдии и этюды.

Симфонизм Скрябина представлен тремя симфониями, поэмами («Поэма экстаза» и «Поэма огня» - «Прометей») и небольшим оркестровым сочинением «Мечты».

ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ СТРАВИНСКИЙ

Стравинский Игорь Федорович (1882-1971)

Крупнейшая фигура в истории музыкальной культуры XX века.

«Человек тысяча одного стиля», «композитор-хамелеон», «законодатель музыкальных мод», «изобретатель музыкальных блюд на мировой кухне» - таких эпитетов удостоился Стравинский за свою долгую творческую жизнь, создав около ста различных опусов: девять балетов, четыре оперы, три вокально-хореографических представления, пять симфоний, оркестровые, камерно-инструментальные произведения, романсы и песни.

Не раз вокруг сочинений Стравинского разгорались страсти, возникала горячая полемика, восторги и овации часто сменялись скандалами и свистом. Такая кривая эмоционального восприятия музыки Стравинского связана во многом с особенностями его творческого пути, изобилующего неожиданными стилистическими поворотами.

Начав в русле традиций петербургской композиторской школы Н.А.Римского-Корсакова и А.К.Глазунова, Стравинский впоследствии испытал влияние импрессионизма, неопримитивизма, неоклассицизма и ряда других направлений. И эта причудливость творческого поиска не что иное, как отражение характерных тенденций в развитии западноевропейского искусства первой половины XX века.

Поворотным моментом в судьбе Стравинского, проложившим глубокий водораздел в его творчестве, стало знакомство и дальнейшее сотрудничество с известным антрепренером С.П.Дягилевым, организатором «Русских сезонов» в Париже и Лондоне. Для него были написаны знаменитые русские балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», завершившие в 1913 году в творчестве композитора так называемый русский период.

Оказавшись в начале первой мировой войны на Западе, Стравинский более не возвратился на родину (если не считать его концертных выступлений в Москве и Ленинграде в 1962 году). Еще некоторое время композитор сохранял творческую связь с национальной тематикой, народными музыкально-поэтическими источниками. Свидетельство тому - комическая опера «Мавра» на сюжет пушкинского «Домика в Коломне», музыкально – сценические опусы «Свадебка», «История солдата», «Байка про лису, петуха, kota и барана» и др.

Впоследствии в творчестве Стравинского появились иные эстетические и стилевые тенденции, уводящие его от русской тематики и художественных принципов. Именно произведения, созданные на родине, по праву стоят в ряду выдающихся достижений отечественной музыки дореволюционных лет.

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ТАНЕЕВ

Танеев Сергей Иванович (1856-1915)

Художник чрезвычайно разносторонний. Выдающийся композитор сочетался в его лице с ученым-теоретиком, педагогом, пианистом, музыкально-общественным деятелем.

К музыке Танеев относился как к средству воплощения больших, широких по охвату философских проблем, стремясь воплотить в ней целостное, законченное понимание мира. Тяготение к философско-углубленным замыслам заставляло композитора обращаться в первую очередь к произведениям крупной формы (опера «Орестея» по Эсхилу, три симфонии, из которых была напечатана композитором лишь одна – знаменитая до-минорная).

Музыке Танеева свойственна известная сдержанность в передаче чувств. Непосредственное эмоциональное начало умеряется разумом, интеллектом. Композитор преклонялся перед классическим искусством XVIII века, привлекавшим его глубиной и возвышенностью содержания, гармоническим совершенством формы. В свою очередь полифоническая основа музыкального мышления Танеева – результат глубокого проникновения в искусство Баха и старых мастеров-полифонистов.

Музыкальное наследие Танеева представлено произведениями различных жанров. Помимо уже упомянутых - это хоровые сочинения, среди которых кантаты «Иоанн Дамаскин» по поэме А.К.Толстого и «По прочтении псалма» на текст А.С.Хомякова, романсы, вокальные ансамбли. Значителен интерес композитора и к разного рода камерным ансамблям (2 квинтета, 9 квартетов, 3 трио). Результатом многолетней теоретической деятельности Танеева стал монументальный труд по полифонии «Подвижной контрапункт строгого письма».

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ

Чайковский Петр Ильич (1840-1893)

Один из крупнейших композиторов в истории русской музыкальной культуры второй половины XIX века, талантливый дирижер и музыкальный публицист.

Творческий путь Чайковского совпал с двумя периодами русской общественной жизни – подъёмом революционного движения 60–70-х и наступлением реакции 80-х годов прошлого столетия, что отразилось на содержании творчества композитора, привело к появлению сочинений глубоко трагедийного звучания, таких, как опера «Пиковая дама» и Шестая симфония. Вместе с тем в произведениях последнего периода нашло выражение стремление человека к светлому идеалу, к счастью, любовь к жизни (опера «Иоланта», балет «Щелкунчик», «Итальянское каприччио».)

Творчество Чайковского подлинно демократично. Оно адресовано широкому кругу слушателей.

«Я желал бы всеми силами души, - писал он, - чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящихся в ней утешение и подпору».

Тонкий драматург-психолог, Чайковский в своем творчестве с удивительной глубиной раскрывал характеры людей, богатый мир их душевных переживаний.

«Великим лириком» назвал Чайковского А.М.Горький, удивительно точно определив лирическую природу дарования художника.

Наследие Чайковского велико и многогранно. Оно представлено произведениями различных жанров: это 10 опер, три балета, семь симфоний (в том числе программная симфония «Манфред»), симфонические сюиты, программно-симфонические увертюры, инструментальные концерты, камерные ансамбли, свыше ста романсов, фортепианные сочинения. Обращался Чайковский и к сфере кантатно-ораториального творчества, писал музыку к драматическим спектаклям. И в каждом из видов музыкального творчества выступал как подлинный новатор.

Чайковский создал новый тип симфонии – симфонию– драму, явился основоположником русского классического балета, обогатил русскую оперную классику жанром психологической драмы.

Чайковский любил труд и был одержим творчеством. «Без работы жизнь для меня не имеет смысла, - говорил он. – В сущности, я без нее и дня прожить не могу».

