

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 – преподаватель Детской школы искусств имени А. К. Лядова Углегорского муниципального района 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 частью комплекта учебных материалов по музыкальной литературе 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, выступающих в роли визуальных опор, фрагменты поэтических произведений. 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 опорным конспектам, 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. Общая характеристика	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	44
Тема 8. Опера «Иван Сусанин»	45
Тема 9. Романсы и песни	50
Тема 10. Симфоническое творчество. «Камаринская»	52
«Вальс-фантазия»	53
Список основных произведений	53
Словарь	54
<hr/>	
А. С. Даргомыжский	
Тема 11. Экспресс-биография	55
Тема 12. Характеристика творчества	57
Тема 13. Опера «Русалка»	57
Тема 14. Романсы и песни	63
<hr/>	

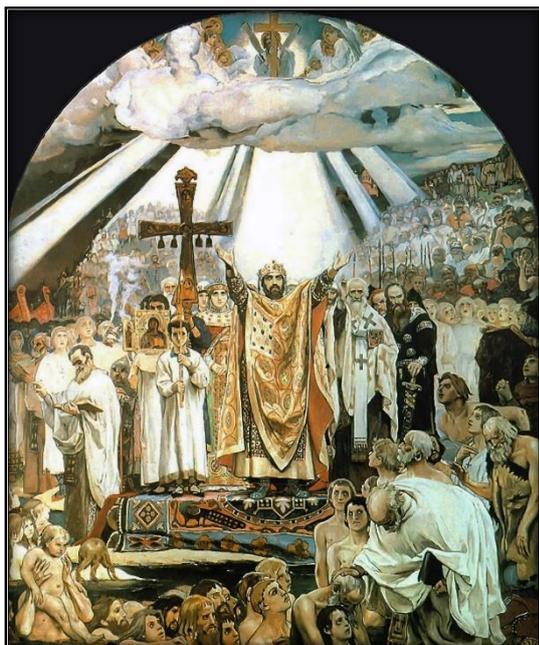
Список основных произведений	65
Словарь	65
Раздел III. Русская культура второй половины XIX века	
Тема 1. Общая характеристика	66
Тема 2. Деятельность и творчество М. А. Балакирева «Могучая кучка»	68 69
А. П. Бородин	
Тема 3. Экспресс-биография	70
Тема 4. Характеристика творчества	72
Тема 5. Опера «Князь Игорь»	73
Тема 6. Романсы и песни	77
Тема 7. Симфония № 2 «Богатырская»	79
Список основных произведений	81
М. П. Мусоргский	
Тема 8. Экспресс-биография	81
Тема 9. Характеристика творчества	83
Тема 10. Оперное творчество. Опера «Борис Годунов»	83 84
Тема 11. Романсы и песни	89
Тема 12. «Картинки с выставки»	90
Список основных произведений	91
Н. А. Римский-Корсаков	
Тема 13. Экспресс-биография	92
Тема 14. Характеристика творчества	94
Тема 15. Опера «Снегурочка»	94
Тема 16. Симфоническая сюита «Шехерезада»	100
Список основных произведений	102

П. И. Чайковский

Тема 17. Экспресс-биография	103
Тема 18. Характеристика творчества	105
Тема 19. Оперное творчество.	105
Опера «Евгений Онегин»	106
Тема 20. Симфония «Зимние грёзы»	111
Список основных произведений	113
Литература	114

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

Тема 1. Культура и искусство Киевской Руси

Виктор Васнецов. Крещение Руси. 1890 г.

- IX – XIII века – эпоха создания первого древнерусского государства – Киевской Руси.
- В это время закладываются основы развития литературы, зодчества, профессиональных форм музыкального искусства; складывается культурная общность древнерусской народности, состоящая из трёх родственных славянских народов: русского, украинского и белорусского, формируется единый общенародный язык.
- Выражением этой общности является искусство Киевской Руси, в котором воплощена патриотическая идея нерушимого единства, величия и мощи древнерусского государства.
- Киевский период древнерусского искусства – 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.

Прославленным певцом героических тем был **певец-гуслияр 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**

Крещение Руси способствовало укреплению связей Киевского государства с Византией – крупнейшим тогда центром мировой культуры.

В русском искусстве коренные самобытные традиции органично 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 гуслияр 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. – Передавалась 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. – Песни преимущественно 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.
Духовное искусство	– Письменное музыкальное творчество, связанное с одноголосным церковным пением без инструментального сопровождения, которое

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

записывалось при помощи условных знаков, происходивших от системы невменного письма².

– Знаменное или крюковое письмо³ – запись музыки, произошедшее от невменного письма.

– Знаменное или крюковое письмо использовалось для записи **знаменного распева – основного древнерусского церковного пения.**

– Знаки обозначали как один звук, так и группу звуков (попевку), но не указывали их точную высоту и ритм.

– Мелодии знаменного пения (распева) строились на плавном, поступенном движении в диапазоне кварты или квинты, повторении нескольких попевок и их варианном развитии.

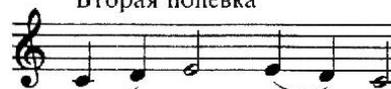
Мелодии знаменного пения (распева)

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 г.

Музыкальные инструменты Киевской Руси

Духовые	<ul style="list-style-type: none">– Скоморошьи трубы, рожки – деревянные духовые инструменты.– Сопель – род русской свистковой флейты.– Свирель – парная продольная свистковая флейта с двумя не скрепленными между собой стволами из ивы, клёна, черемухи.– Кувиклы (кугиклы, кувички, цевница) – русская разновидность многоствольчатой флейты (флейты Пана), состоящая из нескольких скреплённых между собой камышовых трубочек разной длины.
----------------	---

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

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

	<p>– <i>Жалейка</i> (брёлка) – деревянная, тростниковая (камышовая) трубочка с раструбом из рога или бересты.</p> <p>– <i>Волянка</i> (козица) – духовой инструмент, состоящий из мешка из козьей кожи, трубки для подачи воздуха и дуды.</p>
Струнные	<p>– <i>Гусли</i> – струнный щипковый инструмент, на котором играли пальцами обеих рук, держа его перед собой.</p> <p>– <i>Смык-гудок</i> – 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: <i>бубен</i> – обечайка (обруч), с одной стороны которого натянута кожа; <i>ботало</i> – делали из жести (привешивали на шею скоту, чтобы он не потерялся в лесу и чтобы на него не напал зверь); <i>било</i> – сигнальный инструмент, изготовленный из дерева или железа. Звук извлекался ударом палки по поверхности инструмента; деревянные <i>ложки</i> – своеобразные кастаньеты в виде комплекта обыкновенных деревянных столовых ложек, рукоятки которых иногда были с бубенцами; <i>колокол</i> или <i>кампан</i>⁴; трещотка – набор деревянных прямоугольных пластинок, одним концом нанизанных на прочный шнурок и др.</p>

Гусли пятиструнные. Середина XI века

Цвѣница

Смык-гудок

Сопель

Жалейка (брёлка)

Свирель

⁴ В 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».

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

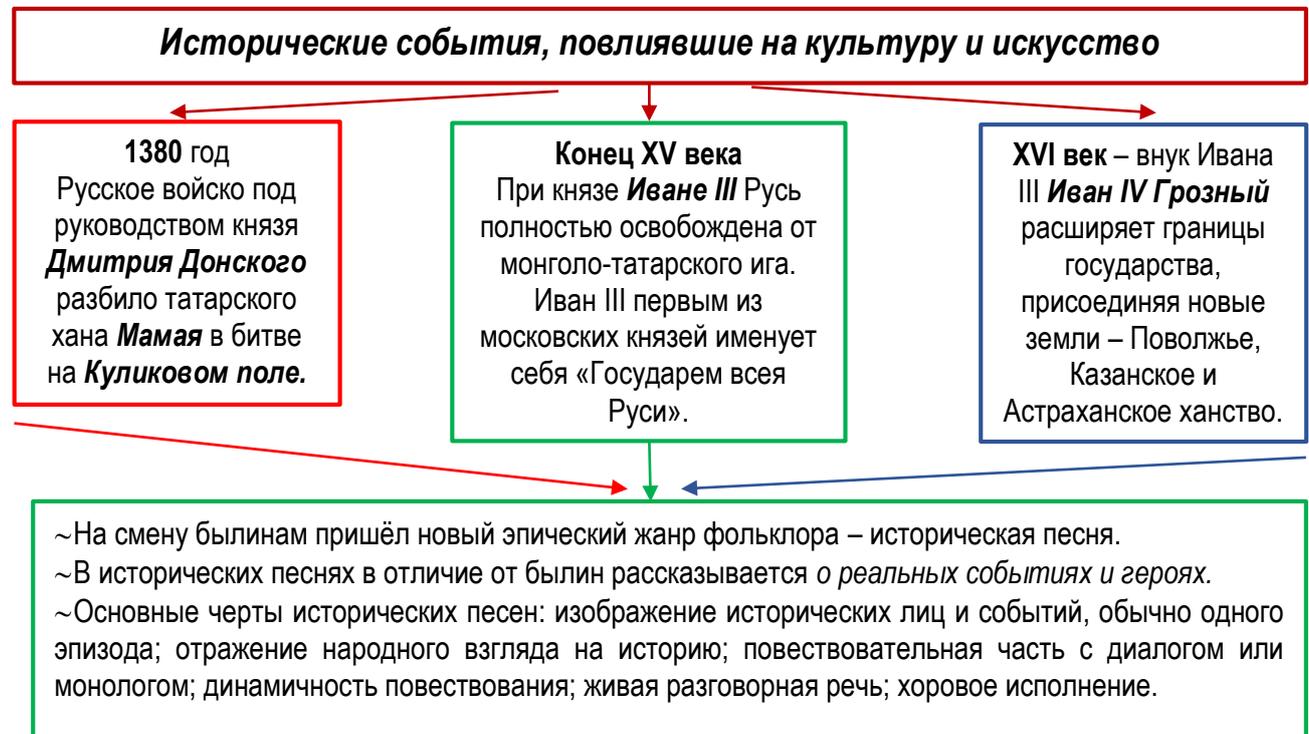
Киевская Русь, освоив лучшие достижения народов восточных славян, в течение IX-XII веков выстроила самобытную и высокую культуру, которая заняла выдающееся место среди культур стран Европы и Азии.

Апполинарий Васнецов. Московский Кремль при Иване III. 1921г.

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.

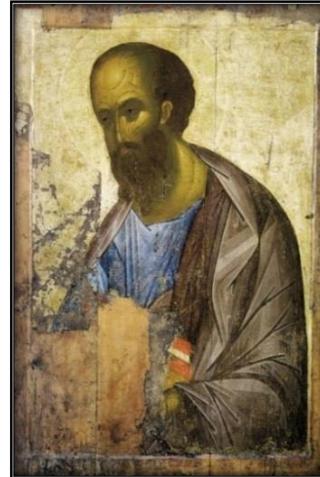

⁵К колокольному звону как к богатейшему музыкальному материалу обращались многие русские композиторы: М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, П. И. Чайковский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, А. Н. Скрябин, А. К. Глазунов, И. Ф. Стравинский.

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>
-----------------	---

Андрей Рублёв.
Богоматерь Владимирская. 1400 г.

Феофан Грек⁶.
Апостол Павел. Последняя четверть XIV в.

Лирическая песня	<p>– Жанр фольклора.</p> <p>– Отличается глубокими эмоциональными образами и импровизационным⁷ характером.</p> <p>– В лирической песне развивается особый вид многоголосия – <i>русская хоровая подголосочная полифония⁸.</i></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

⁶**Феофан Грек** – родился в Византии, откуда прозвище «Грек». До приезда в Россию жил в Константинополе – столице Византии.

⁷**Музыкальная импровизация** (итал. *improvvisazione* – неожиданный, внезапный) – древний тип музицирования, при котором процесс сочинения музыки происходит непосредственно во время её исполнения.

⁸ **Подголосочная (вариантная) полифония** – одновременное звучание нескольких вариантов мелодий. Суть подголосочной полифонии в том, что одновременно выявляется мелодическое вариантное многообразие.

- 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, усвоив лучшее, самое ценное из наследия предшествующих веков и обогатив его новыми, самобытными чертами, явилось вершиной развития древнерусских художественных традиций.

~ Вырабатывается единый национальный русский стиль в литературе, живописи, архитектуре и музыке.

~ В этот период зарождается многое из того, что окончательно оформилось и достигло своего развития в последующую эпоху.

Тема 3. Культура и искусство XVII века

*Усадьба Коломенское. Архитектурный ансамбль деревянного зодчества XVI-XVII вв.⁹
Литография с гравюры Ф. Гильфердинга.*

XVII век – переходный период русской истории от эпохи Средневековья к Новому времени, когда, по словам современника «старина и новизна перемешались».

⁹ Коломенское современники называли «восьмым чудом света». В Коломенском жили Василий Третий, Иван Грозный, Петр Первый, Екатерина Вторая, Александр Первый. Расцвет царской усадьбы пришёлся на времена правления государя Алексея Михайловича «Тишайшего», построившего тут деревянный дворец необыкновенной красоты архитекторами Семёном Петровым и Иваном Михайловым (1667 – 1668). Дворец разобран при Екатерине II.

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

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 – 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 уничтожить 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 <i>Алексея Михайловича Романова</i>. – Театральные хоромины (театральные здания) были построены в селе Преображенском, 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»¹⁰ на сцене Преображенского театра 24 ноября 1674 года. Гравюра Александра Янова с рисунка Михаила Нестерова. 1895 г.

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>¹¹ – светского портрета. – 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.

Музыкальное искусство XVII века

Партесное пение	<ul style="list-style-type: none"> – Хоровое многоголосие в русской духовной музыке. – Создание «<i>Музыкальной грамматики</i>» композитором Николаем Дилецким – пособия для изучения композиционных основ партесного пения¹².
-----------------	--

¹⁰ **Юдифь** – иудейская героиня, патриотка и символ борьбы иудеев против их угнетателей в древности на Ближнем Востоке, спасающая родной город от нашествия ассирийцев.

¹¹ «**Парсуна**» – искажённое латинское слово «персона», что означает «лицо», «личность».

¹² «**Партес**» (от лат. «partes» – часть) – партии, голоса; **партесное пение** – пение по голосам, по хоровым партиям.

	<ul style="list-style-type: none"> – Партесные песнопения записывались при помощи пятилинейной нотации – <i>киевского письма</i> (или «<i>киевского знамени</i>») нотами квадратной формы.
Духовные концерты	<ul style="list-style-type: none"> – 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.
Кант	<ul style="list-style-type: none"> – 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.

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

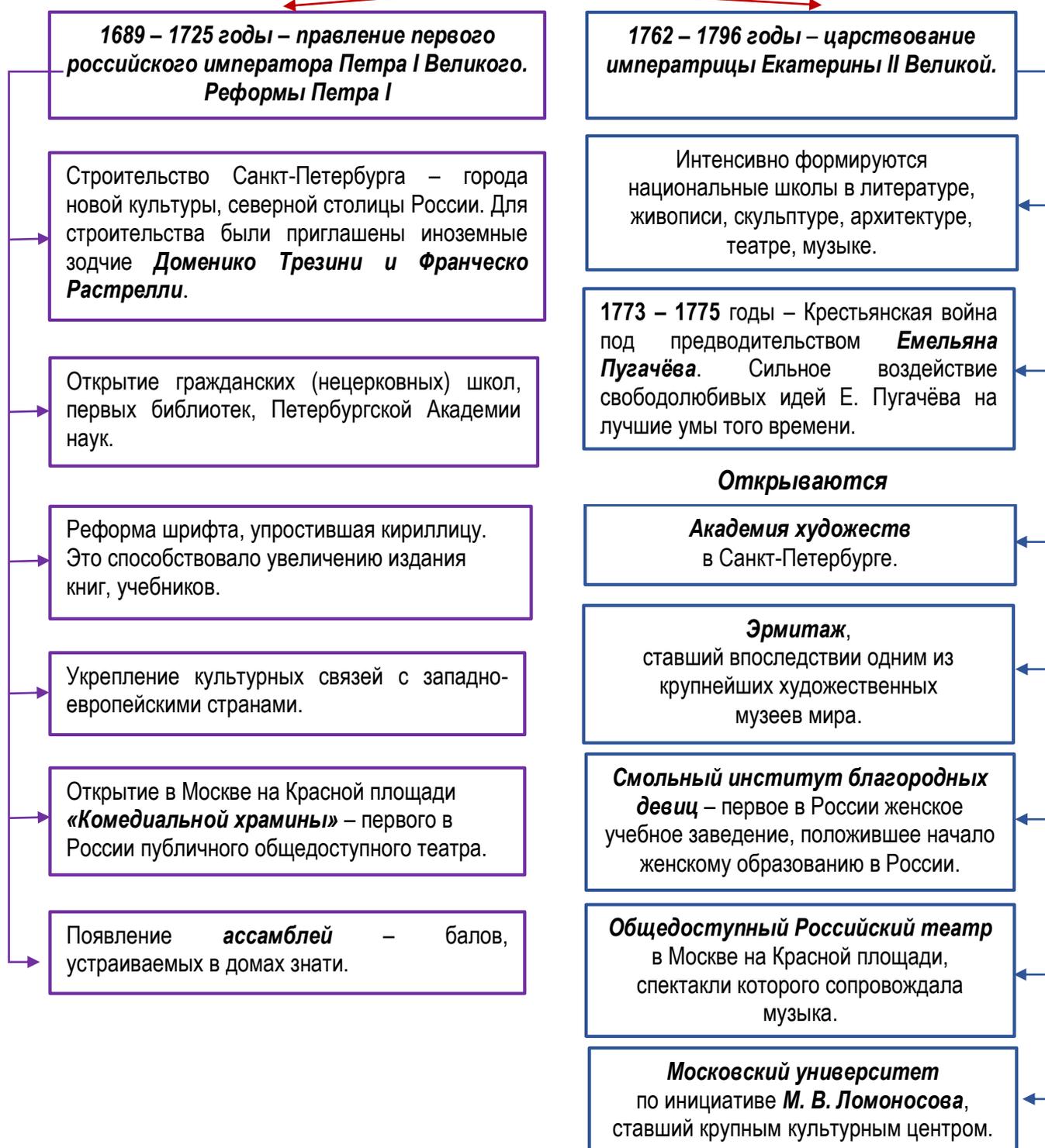
**Партесное песнопение,
записанное при помощи
Киевского письма –
нотами квадратной формы**

- ~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.

Тема 4. Культура и искусство XVIII века

- XVIII век вошёл во всемирную историю как **«век разума и просвещения»**¹³.
- 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.

Исторические события, повлиявшие на развитие культуры и искусства

¹³ **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> .

Фёдор Рокотов.
Портрет Александры Струйской. 1772 г.

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 мглой неудач.
...Когда потёмки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Её прекрасные глаза.*

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

Гаврила Державин. «Заздравный орёл»

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

*О! исполать¹⁴, ребята,
Вам, русские солдаты,
Что вы неустрашимы,
Никем непобедимы...*

*Орёл бросает взоры
На льва и на луну¹⁵,
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.
------------------------------	--

¹⁴ **Исполать** – с греч. «хвала», «слава» («Ай да молодец, славно, спасибо!»).

¹⁵ В стихотворении обыгрываются изображения на государственных гербах: орёл – на русском, лев – на шведском, луна (полумесец) – на турецком.

– Развивается и особый род приветственных кантов – *канты-виваты*¹⁶, 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 в 1721 году по поводу окончания Северной войны¹⁷

Музыкальный фрагмент канта-вивата, сочинённого в 1721 году по поводу окончания Северной войны. Музыка записана на двух системах (голос и basso continuo) с русскими текстами: «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>– Связано с домашним исполнением танцевальных пьес (менуэтов, полонезов, экосезов, контрдансов), вариаций на темы народных песен для различных инструментов, сонат, квартетов.</p> <p>– У русского дворянства входит в моду игра на клавикорде, арфе, флейте, гитаре.</p> <p>– Популярно 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>

¹⁶ **Виват**» (лат.) – «да здравствует».

¹⁷ **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.

<p>Изучение фольклора</p>	<p>– Исследования русских народных сказок, пословиц, обрядов, песен. – 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>¹⁸).</p>
<p>Российская песня</p>	<p>– Новый вид вокальной лирической музыки на стихи русских поэтов <i>А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина</i> и др. – Российская песня по стилю и исполнению была похожа на лирические канты. – Наряду с лирическим кантом, российская песня – предшественница русского романса. – Издание сборника русских песен «<i>Между делом безделье</i>», сочинённых государственным деятелем и учёным <i>Григорием Николаевичем Тепловым</i>. – Российские песни русских композиторов Фёдора Михайловича <i>Дубянского</i> и Осипа Антоновича <i>Козловского</i> становятся предтечей первых русских романсов.</p>
<p>Опера</p>	<p>– Занимает главное место среди музыкальных жанров. – 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. – Русские оперы XVIII века представляли собой народно-бытовые музыкальные комедии, построенные на чередовании разговорных диалогов-сцен и музыкальных номеров песенного и ариозного характера. – Первые оперы 1770 – 1780-х годов писали композиторы <i>М. М. Соколовский, В. А. Пашкевич, Д. С. Бортнянский, Е. И. Фомин</i>. – Развитию оперного жанра способствовали государственные, частные и крепостные театры.</p>
<p>Хоровая музыка</p>	<p>– Наиболее древняя область русского музыкального искусства. – 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>
<p>Национальные композиторы</p>	<p>– Алексей Николаевич <i>Верстовский</i>, Евстигней Ипатьевич <i>Фомин</i> – авторы первых русских опер. – Иван Евстафьевич <i>Хандошкин</i> – основоположник русского скрипичного искусства. – 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>

¹⁸ **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.
- Мелодика хоровых концертов М. С. Березовского тесно связана с украинским фольклором, с обрядовыми, лирическими, бытовыми, шуточно-танцевальными песнями.

Экспресс-биография

– Родился в Украине, в городе Глухове ¹⁹ , известный своими профессиональными певческими традициями.	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. – 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> ²⁰ на звание академика-композитора. – Сочиняет произведения в жанрах православного хорового пения, камерно-инструментальной музыки, в которых выступает подлинным 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.	1777 г.

¹⁹ **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.

²⁰ **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» – подлинный шедевр отечественного искусства XVIII века, сочинение, которое можно поставить наравне с самыми высокими образцами европейской музыки.
- 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 хорального концерта «Не отвержи мене во время старости» Дмитрия Степановича Бортнянского. Музыка записана в 2/4 такта, ре минор. В фрагменте представлены вокальная линия и фортепиано-сопровождение. Текст песни: «Да по-сты-дят - ся и ис-чез - нут о-кле-ве - та - ю-щи - и ду - шу мо - ю да по-сты - дят-ся и ис - чез - нут».

Дмитрий Степанович Бортнянский (1751 – 1825)

Михаил Бельский.

Портрет Д. С. Бортнянского. 1788 г.

- 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 сарелла, 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).	1751 г.
– Взят на воспитание в придворную певческую капеллу.	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 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.	1825 г.

Концерт № 32 до минор Д. С. Бортнянского

- Концерт до минор отмечен П. И. Чайковским как лучший из всех тридцати пяти четырёхголосных концертов Д. С. Бортнянского²¹.
- 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).
- В верхнем мелодическом голосе выделяются скорбные секундовые интонации вздохов:

²¹ П. И. Чайковский отредактировал все хоровые сочинения Д. С. Бортнянского, вышедших в издании П. Юргенсона в 1885 году.

Andante moderato

Музыкальный фрагмент в жанре *Andante moderato*. Темп обозначен *p* (piano). Музыкальная запись включает ноты для голоса и фортепиано. Лирика: Ска - жи ми, - го - по - ди, кон - чь - ну мо - ю, и чис - ло дней мо - их, ко - есть да ра - зу - ме - ю, что ли - ша ю - ся аз.

**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.	1761 г.
– Зачислен в воспитательные классы при Академии художеств в Санкт-Петербурге.	1767 г.
– Обучается в музыкальных классах Академии художеств у <i>М. Буини</i> , <i>Г. Раупаха</i> , <i>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, во главе которой стоял	1782 – 1785 гг.

<p><i>Джованни Баттиста Мартини.</i></p> <p>– По окончании академии Е. И. Фомину присваивается звание «иностранный маэстро композитор».</p>	
<p>– Возвращение в г. Петербург.</p> <p>– 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.</p>	1786 г.
<p>– Пишет народно-бытовую оперу песенного склада «Ямщики на подставе».</p> <p>– Работа над оперой сблизила Е. И. Фомина с высокопросвещёнными людьми, собиравшимися у <i>Н. А. Львова</i>.</p> <p>– Под влиянием <i>Н. А. Львова</i> у Е. И. Фомина вырабатывается глубокое, вдумчивое отношение к народной песне.</p> <p>– Принимает участие в составлении сборника «Собрание народных русских песен с их голосами» <i>Львова – Прача</i>.</p>	1787 г.
<p>– Пишет комическую оперу «Американцы».</p> <p>– Опера была поставлена только спустя 12 лет, незадолго до смерти композитора.</p>	1788 г.
<p>– Написана трагическая мелодрама «Орфей», принесшая Е. И. Фомину наибольшее признание.</p> <p>– Это произведение стало важным этапом в развитии русской оперной школы.</p> <p>– 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.</p>	1792 г.
<p>– Зачисляется на службу в театральную дирекцию на должность «репетитора партий и композитора».</p> <p>– Эта служба создала Е. И. Фомину определённое положение в музыкальном мире и обеспечила материально.</p>	1797 – 1799 гг.
<p>– Смерть композитора в Санкт-Петербурге.</p>	1800 г.

Опера «Ямщики на подставе» Е. И. Фомина

- В опере «Ямщики на подставе», сравнительно раннем произведении Е. И. Фомина, заметно проявилась его одарённость в области оркестровки. Используя небольшой, парный состав оркестра, он тонко применяет контрастные краски оркестровых групп, вводит колоритные оркестровые соло и лишь в отдельных случаях пользуется мощным tutti.
- Созревающее мастерство композитора сказалось и в увертюре оперы, вобравшей в себя типичные черты раннего жанрового симфонизма.
- В основе увертюры лежит народная песня «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь» – одна из самых популярных бытовых песен XVIII столетия. Энергичная, размашистая тема, полная молодецкой удали и задора, сразу же вводит слушателя в образный строй оперы Е. И. Фомина:

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

~ Приобщаясь к богатому культурному наследию Европы, русские деятели культуры и искусства в то же время опирались на коренные отечественные традиции, накопленные за длительный предшествующий период художественно-исторического развития, на опыт древнерусского искусства. Именно в силу этой глубокой преемственности Россия сумела в течение XVIII века не только принять активное участие в общем процессе движения мировой культуры, но и создать свои национальные школы в литературе и поэзии, в архитектуре и живописи, в театре и 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

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833 г.

- 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.
- Именно 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>– Реалистическая драма – ведущий театральный жанр. Связан с драматическими сочинениями А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя.</p> <p>– Выдающиеся актёры Малого театра в Москве: П. С. Мочалов и М. С. Щепкин, выдающийся актёр Александрийского театра в Петербурге – А. Е. Мартынов.</p> <p>– Во многих городах России большую роль играли иностранные труппы и крепостные театры.</p>
Музыкальные театральные жанры	
«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 О. А. Козловский («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 А. А. Шаховской («Казак-стихотворец» на музыку К.А. Кавоса).</p>
Опера	– Оперный театр в первой трети XIX века находился в прямой зависимости от драматического театра: в операх разговорные диалоги чередовались с музыкальными номерами, ведущие оперные

	<p>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	<p>– Осип Афанасьевич Петров (бас, 1806 – 1878) и его жена Анна Яковлевна Петрова-Воробьёва (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.</p> <p>– Катерино Альбертович Кавос – композитор, дирижёр, около 40 лет стоявший во главе петербургской оперной труппы.</p>
Балет	<p>– Ведущие жанры – сентиментальные и романтические мелодрамы.</p> <p>– 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>).</p> <p>– В либретто балетов использовались сказки, мифы, былины.</p>
Важнейшие представители русского балета	<p>– Шарль Дидло – шведский, французский педагог, драматург и балетмейстер, постановщик первых русских балетов.</p> <p>– А. С. Новицкая, А. И. Истомина, А. А. Лихутина – выдающиеся русские балерины.</p>

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 райке²² нетерпеливо плещут,
И, взвевшись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф²⁴ окружена,*

*Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола²³;
То стан совьёт, то разовьёт,
И быстрой ножкой ножку бьет.*

Живопись	<p>– В живописи воплотились романтические идеалы эпохи национального подъема. Художники первой половины XIX века открывают многообразие и неповторимость окружающего мира.</p> <p>– Основные жанры: пейзаж, портрет, исторический жанр.</p>
Выдающиеся русские художники	О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов, А. Г. Венецианов, П. А. Федотов, А. А. Иванов.
Музыкальное искусство	<p>– Русские композиторы первой половины XIX века не стремились к заимствованиям у западных музыкальных школ – они искали собственные пути, изучая многовековое народное музыкальное творчество.</p>
Концертная жизнь	– 1802 год – создание в Петербурге « Филармонического общества »

²² **Райк** – верхний балкон в зрительном зале.

²³ **Эол** – в древнегреческой мифологии бог ветров.

²⁴ **Нимфы** – лесные божества; персонажи классических опер и балетов.

	<p>– первой русской концертной организации, которое устраивало публичные симфонические концерты.</p> <p>– Концерты камерной музыки проходили в частных домах, дворянских и благородных собраниях и различных учебных заведениях, в которых участвовали как русские, так и иностранные музыканты.</p>
Жанры инструментального творчества	<p>– Произведения крупной формы (Концертная увертюра, одночастная симфония <i>А. А. Алябьева</i>), различные по характеру фортепианные пьесы (соната, «24 прелюдии и фуги» <i>А. Л. Гурилёва</i>), вариации, квартеты.</p> <p>– Программные увертюры к операм и драматическим спектаклям.</p>

Василий Тропинин.
Гитарист. 1823 г.

Тема 2. Романс и песня

- Русский бытовой романс – это вокальная лирика, рассчитанная не только на профессиональное исполнение, но и на певцов-любителей.
- О любительской традиции говорит и то, что авторство во многих случаях не было зафиксировано, романсы существовали анонимно, авторство устанавливалось лишь 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 яркого 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 блистательного поколения 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> ²⁵ . –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 этого 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.

²⁵Сентиментализм – от фр. *sentiment* (чувство) – художественное направление в искусстве (в России – в конце XVIII и нач. XIX в.), провозгласившее культ природы, простоты и естественности, уединённого размышления, интереса к «маленькому человеку».

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

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

- 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.	1787 г.
– Переезд в г. 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 «Новая шалость, или Театральное сражение», оперу «Лунная ночь, или Домовые», 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 «Деревенский философ».	1823 г.
– Написаны оперы-водевили «Хлопотун, или Дело мастера боится» и «Проситель» совместно с <i>А. Н. Верстовским</i> , поставленные в театрах Москвы.	1824 г.
– Написал хоры к прологу «Торжество муз» и оперы-водевили «Встреча дилижансов», «Забавы калифа, или Шутки на одни сутки» 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 «Соловей» 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 У. 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.</p> <p>– Похоронен в Симоновом монастыре в родовой усыпальнице Алябьевых.</p>	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.
- В области вокальной камерной музыки композитор проявил себя подлинным новатором.
- 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	<i>А. С. Пушкин</i> (22 романа), <i>И. В. Гёте</i> , <i>М. А. Бестужев-Рюмин</i> , <i>А. Ф. Вельтман</i> , <i>П. А. Вяземский</i> , <i>А. Мицкевич</i> , <i>А. А. Дельвиг</i> и др.
Жанры	<p>– Военные песни, лирические романсы, романсы-пасторали, «восточные» романсы, романсы-сценки, «русские песни», романсы с оркестром, романсы с хором, баллады, элегии.</p> <p>– Нередко в одном романсе присутствуют и балладные и элегические черты (элегия «<i>Пробуждение</i>»), черты элегии и русской песни («<i>Песнь несчастного</i>»).</p>
Истоки музыкального языка	<p>– В раннем творчестве – сентиментализм, в 1830-е годы – романтизм, в последние годы – реализм.</p> <p>– Русская народная песня (крестьянская, городская).</p> <p>– Музыкальный фольклор разных народов.</p> <p>– Творчество <i>И. С. Баха</i>, <i>Л. Бетховена</i>, <i>Ф. Шуберта</i>, <i>Дж. Россини</i>, <i>К. М. Вебера</i>.</p>
Музыкальный язык	<p>– Влияние эстетики романтизма.</p> <p>– Сочетаются колокольный звон с интонациями городского романса («<i>Вечерний звон</i>») ²⁶.</p> <p>– Вводится «речевая интонация» («<i>Кабак</i>»), которая получит развитие в творчестве его младших современников <i>А. С. Даргомыжского</i> и <i>М. П. Мусоргского</i>.</p> <p>– Сопоставляются одноимённые лады: мажор соответствует идеальному миру мечты, минор – миру реальному, миру страдания.</p> <p>– Появляются новые тембральные краски: вокальный и фортепианный унисон («<i>Гроб</i>», «<i>Два ворона</i>»).</p> <p>– Стремление к стилистическому синтезу: соединение принципов западноевропейского гармонического мышления и интонаций русских протяжных песен («<i>Разлука</i>»).</p>
Партия фортепиано	<p>– Во многих романсах фортепианная и вокальная партии играют равнозначную роль в формировании художественного образа.</p> <p>– Усложняется фортепианная партия: от фактуры с альбертиевыми басами и фактуры «бас – аккорд» к широкому диапазону, полифоничности и звукоизобразительности.</p>
Форма	<p>– Простая куплетная песня с припевом («<i>Соловей</i>»).</p> <p>– Романсы куплетной формы с более сложным двухчастным строением каждой строфы («<i>Нищая</i>»).</p> <p>– Трёхчастные репризные формы, иногда усложнённые вариационным развитием («<i>Как за речкой слободушка стоит</i>»).</p> <p>– Свободные формы сквозного развития, особенно типичные для романсов балладного характера или драматических монологов («<i>Что затуманилась, зоренька ясная</i>», «<i>Пробуждение</i>», «<i>Деревенский сторож</i>»).</p>
Новаторство	– Раздвинул рамки русской вокальной лирики, внедряя новые жанры и новые темы.

²⁶ Различные воплощения «колокольности» станут впоследствии одним из ярчайших творческих приёмов у многих русских композиторов.

- Одним из первых композиторов в русской музыке языком лирического романса сказал о вере, о нравственных проблемах, о долге человека перед Богом, о смысле жизненного пути.
- Первым в истории русской музыки обратился к музыкальному наследию сибирской каторги («Разлука», «Иртыш», «Песнь несчастного», «Северный узник», «Узник»).
- 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)²⁷.

Василий Тропинин.
Портрет А. А. Алябьева. 1840 г.

- 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

- Особое значение в русской вокальной музыке приобрела знаменитая песня-романс А. А. Алябьева «Соловей» на слова А. А. Дельвига.
- В ней композитору удалось обобщить типичные черты чувствительных лирических песен-романсов городского быта, сохранив при этом простоту и изящество своего вокального стиля²⁸.
- «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 А. А. Алябьева ассоциировался с самим композитором.
Жанр	– Русская песня.

²⁷ Эти приёмы будут применены в творчестве последующих поколений русских композиторов. Например, М. П. Мусоргский использует сопоставление разных стилистических фрагментов в песне-памфлете «Раёк».

²⁸ Авторский вариант романса не содержит тех виртуозных каденций, которыми украшали это произведение прославленные певицы Г. Зонтаг, А. Патти, П. Виардо и др.

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

Поль Деларош.
Г. Зонтаг. 1831 г.

Тимофей Нефф.
П. Виардо. 1842 г.

Франц Винтерхальтер.
А. Патти. 1863 г.

Романс «Соловей»

Andante con espressione

Со - ло - вей мой, со - ло - вей, го - ло - си - стый со - ло - вей!

А. Е. Варламов

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

- Творчество Александра Егоровича Варламова – яркое явление в русской камерной вокальной музыке.
- Неразрывно связанное с народными истоками, с городской песенной культурой, оно выделяется как одна из вершин русского бытового романса.
- По справедливому замечанию современника, его песни «с чисто русскими мотивами сделались народными».

Экспресс-биография

–Родился в семье мелкого чиновника из молдавских дворян. –С раннего детства играл по слуху на скрипке и гитаре.	1801 г.
–Обучался и был певчим в Придворной певческой капелле в Санкт-Петербурге. –Занятия с директором капеллы, композитором <i>Д. С. Бортнянским</i> . –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 г. Санкт-Петербург. –Работает учителем пения в театральной школе.	1823 г.
–Знакомство с <i>М. И. Глинкой</i> . –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 <i>М. И. Глинки</i> , <i>А. Н. Верстовского</i> и др. –С большим успехом выступает в концертах с исполнением собственных сочинений ²⁹ .	1834 – 1835 гг.
–Издание методического руководства « <i>Полная школа пения</i> », в котором описал свои исполнительские принципы ³⁰ .	1840 г.
–Выход в отставку. –Сближение с московской артистической средой – композитором	1843 г.

²⁹А. Е. Варламов был талантливым певцом. Не обладая большим певческим голосом, он привлекал слушателей тонкой и вдумчивой интерпретацией, мастерством кантилены, выразительностью декламации.

³⁰«**Полная школа пения**» А. Е. Варламова – один из первых русских методических руководств по вокальной педагогике.

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

Содержание	–Острая неудовлетворенность окружающей жизнью и «вольнолюбивые мечты» русских людей. –Бунтарское, свободолюбивое 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, темп	–Куплетная, умеренно скоро.

Романс «Белеет парус одинокий»

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.
- А. Л. Гурилёв – поэт элегических настроений и заветных дум, чьи песни, полные мечтательной грусти, неотразимо влекли к себе сердца современников.

Экспресс-биография

<p>– А. Л. Гурилёв родился в Москве.</p> <p>– Отец – известный пианист, композитор и дирижёр, руководитель крепостного оркестра графа В. Орлова в имении «Отрада» под Москвой³¹.</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 style="text-align: center;">1803г.</p> <p style="text-align: center;">1803 – 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 style="text-align: center;">1830-е гг.</p>
<p>– Приобретает известность как композитор, пианист и педагог.</p> <p>– Большой успех имеет как исполнительская, так и педагогическая деятельность: считается одним из лучших пианистов Москвы.</p> <p>– Сочинения композитора начинают завоевывать 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 наибольшей любовью пользовались танцевальные миниатюры и многочисленные вариации на темы известных романсов и арий из опер.</p> <p>– Но, несмотря на признание, композитора постоянно преследовала нужда, хотя он ради заработка брался подчас за любую работу.</p>	<p style="text-align: center;">1840 – 1858 гг.</p>
<p>– Смерть композитора в Москве.</p>	<p style="text-align: center;">1858 г.</p>

³¹ 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.

Камерно-вокальное творчество А. Л. Гурилёва

Алексей Венецианов.
Девушка с гармоникой. 1840 г.

- Ведущий жанр творчества Александра Львовича – вокальная лирика.
- Его камерно-вокальное творчество включает в себя 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. Третьякова</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 более свободно претворяющие народный стиль.</p>
Истоки музыкального языка	<p>– Народная песня городского быта.</p> <p>– Бытовой романс.</p> <p>– Влияние <i>М. И. Глинки</i>, его пластичной и ясной 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>– Новое содержание в романсах на слова <i>М. Ю. Лермонтова</i>. В элегиях «<i>Оправдание</i>», «<i>И скучно, и грустно</i>» он выступает как один из первых интерпретаторов лермонтовской поэзии в русской музыке, чутко передаёт скорбную исповедь поэта.</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:

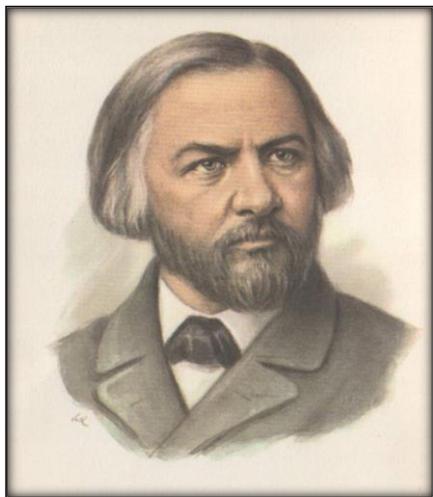
Од - но - звуч - но гре - мит ко - ло -

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 нам 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. – Самым ярким впечатлением детства был 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 Орёл. – М. И. Глинка получает домашнее образование. Любимые предметы – география, иностранные языки, музыка.	1812 г.
– Переезд в 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.
– Женидьба 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 в 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» (посвящен 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.

И. Вернер. Родители М. И. Глинки
Иван Николаевич и Евгения Андреевна Глинка. Начало XIX в.

Карл Брюллов.
Портрет Н. В. Кукольника. 1836 г.

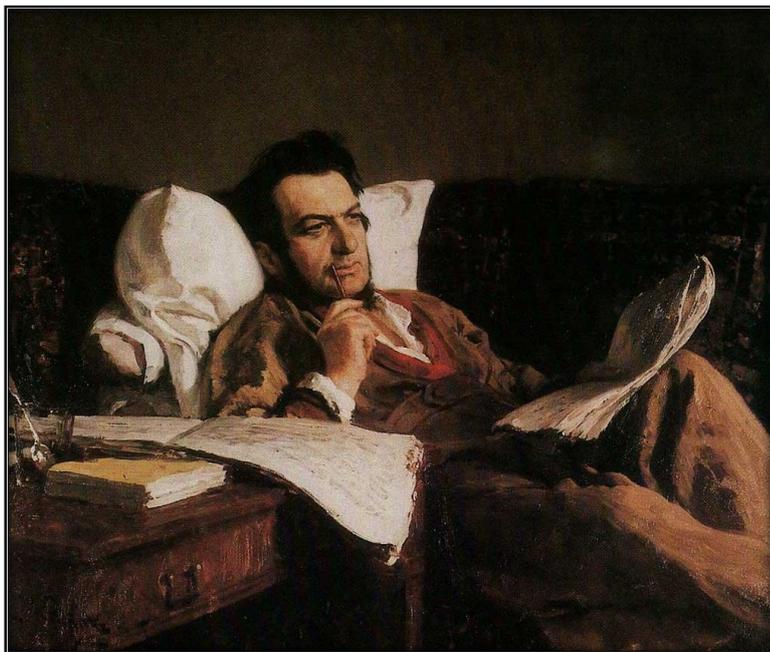
Адольф фон Менцель.
Портрет Зигфрида Дена

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

Тема 7. Характеристика творчества

Содержание	– 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 и 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.

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

Илья Репин. Портрет Л. И. Шостакович – сестры М. И. Глинки. 1899 г.

Тема 8. Опера «Иван Сусанин»

Афиша премьеры оперы «Жизнь за царя»

- 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 – <i>Михаила</i> от польских интервентов.</p> <p>– В русской литературе и искусстве тема подвига <i>Ивана Сусанина</i> разрабатывалась и до <i>М. И. Глинки</i>:</p> <p style="padding-left: 40px;">~ Опера «<i>Иван Сусанин</i>» <i>К. А. Кавоса</i> (1815г.).</p> <p style="padding-left: 40px;">~ «<i>Дума</i>» поэта-декабриста <i>К. Ф. Рыльева</i> (1825г.).</p> <p>– <i>К. А. Кавос</i> признал «победу» <i>М. И. Глинки</i> 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> – <i>бас</i></p> <p style="padding-left: 40px;">~ <i>Антонида</i>, его дочь – <i>сопрано</i></p> <p style="padding-left: 40px;">~ <i>Ваня</i>, приёмный сын Сусанина – <i>альт</i></p> <p style="padding-left: 40px;">~ <i>Богдан Собинин</i>, жених Антонида – <i>тенор</i></p>
<p>Жанр оперы</p>	<p>– По определению самого <i>Михаила Ивановича</i> «<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>– «<i>Иван Сусанин</i>» – <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>– «<i>Иван Сусанин</i>» – <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>– <i>М. И. Глинка</i> почти не цитирует народные песни. Он создаёт мелодии, используя элементы протяжной, хороводной, свадебной, солдатской, городской песни и романса.</p> <p>– Приёмы итальянского <i>бельканто</i> в сочетании с русской интонацией и европейскими музыкальными формами подняли оперу до европейского музыкального уровня.</p>

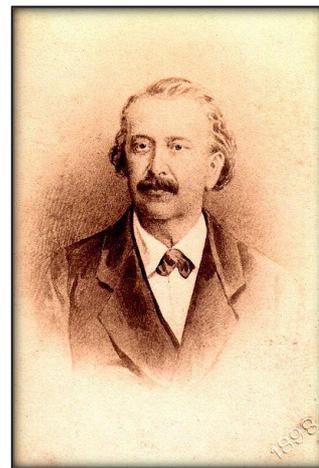
Исполнители главных ролей в опере «Иван Сусанин»

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

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

Лев Леонов³². исполнитель партии Богдана Собинина. Фото 1898 г.

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.

³²Настоящее имя *Леон Шарпантье* – выдающийся русский певец, сын ирландского пианиста и композитора *Джона Фильда* и французской оперной певицы *Шарпантье*, прибывших в Россию и служивших в Петербургской императорской труппе.

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

Скоро
mf

Ро - ди - на мо - я! Рус -

- 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 -

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!

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

II действие. Полонез

Умеренно

ff

mf

sf

Краковяк

Быстро

f

Вальс

p

Мазурка

Темп мазурки

III действие. Песня Вани

Просто, оживленно

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

Ответ Сусанина

Величественно
ff

8. 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 is in treble clef, 2/4 time, with a key signature of one flat (B-flat). It begins with a forte (ff) dynamic and a 'V' marking. The melody is written on a single line with a dotted line below it. The lyrics are 'Стра - ха не стра - шусь, смер - ти'. The second staff continues the melody and lyrics: 'не бо - юсь, ля - гу за свя - ту - ю Русь!'. There are some performance markings like '8.' and 'V' above the notes.

Ответ Сусанина

Величественно

8. *sub* Ве - лик 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 is in treble clef, 6/8 time, with a key signature of three flats (E-flat major). The dynamic is 'V'. The lyrics are 'Ве - лик и свят наш край род - ной. Бле - стят сне - га вти - ши лес - ной.' There is a 'sub' marking below the first few notes.

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 is in treble clef, 3/4 time, with a key signature of two flats (D-flat major). The dynamic is piano (p). The lyrics are 'Не о том скорб - лю, по - дру - жень - ки, я го - рю - ю не о'. The second staff continues the melody and 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 first staff of the musical score for 'Свадебный хор'. It is in treble clef, 2/4 time, with a key signature of one flat (B-flat). The tempo/mood is '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

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

Detailed description: This block contains the first staff of the musical score for 'IV действие. Ария Сусанина'. It is in treble clef, 3/4 time, with a key signature of one flat (B-flat). The dynamic is piano (p). The mood is 'Певуче'. 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 first staff of the musical score for 'Эпилог. Хор «Славься»'. It is in treble clef, 2/4 time, with a key signature of one flat (B-flat). The dynamic is forte (f). The mood is 'Торжественно, с движением'. The lyrics are 'Славь - ся, славь - ся ты, Русь мо - я!'.

Тема 9. Романсы и песни

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

Михаил Врубель.
Портрет жены – певицы Н. И. Забелы-Врубель
1898 г.

<p>– М. И. Глинка был замечательным певцом-исполнителем, вокальным педагогом, создавшим пособие «Школа пения», учителем выдающихся певцов – <i>Осипа Петрова и Анны Воробьевой-Петровой</i>.</p> <p>– Михаил Иванович написал более 70 песен и романсов.</p>	
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	– М. И. Глинка писал романсы на стихи русских поэтов-современников: <i>А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского, В. А. Жуковского, А. А. Дельвига, К. Н. Батюшкова, Н. В. Кукольника, Ю. В. Жадовской</i> .
Музыкальный язык	– Напевная, выразительная мелодия (истоки – от народной песни до итальянского бельканто). – 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>Николай 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 «Я помню чудное мгновенье» (1825г.) <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> .

Выдающиеся отечественные певцы

Леонид Собинов
(1872 – 1934)

Иван Козловский
(1900 – 1993)

Сергей Лемешев
(1902 – 1977)

«Жаворонок». Слова Н. Кукольника

Умеренно
p

Меж - ду не - бом и зем - лей пес - ня раз - да - ет - ся...

«Попутная песня». Слова Н. Кукольника

Очень скоро
mf

Дым стол - бом, ки - пит, ды - мит - ся па - ро - ход! Пе - стро -
та, раз - гул, вол - не - нье, о - жи - да - нье, не - тер - пень - е.

Постепенно замедляя
p

Нет! Тай - на - я ду - ма бы - стре - е ле -
тит, и серд - це, мгно - ве - нья счи - та - я, сту - чит...

«Я помню чудное мгновенье». Стихи А. Пушкина

Умеренно скоро

Я по - мню чуд - но - е мгно - ве - нье: пе - ре - до мной я - ви - лась
ты, как ми - мо - лет - но - е ви - де - нье, как
ге - ний чи - стой кра - со - ты. Как ге - ний чи - стой кра - со - ты.

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

- «Вальс-фантазия» (1839).
- Испанские увертюры: «Арагонская хота», «Воспоминания о летней ночи в Мадриде» (1845 – 1847).
- Симфоническая фантазия (скерцо) «Камаринская» (1848).

Жанр «Камаринской»	–Фантазия на две русские народные темы – величавую свадебную песню «Из-за гор, гор высоких» и задорную плясовую «Камаринская».
Форма	–Вариации на две темы – двойные вариации. –М. И. Глинка услышал в контрастных темах интонационное сходство, объединил и развил темы, используя приёмы мелодического и тембрового варьирования, подголосочной полифонии (ответвление от основной мелодии подголосков).

Симфоническая фантазия «Камаринская»

Первая тема «Свадебная»

Вторая тема «Камаринская»

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

Михаил Глинка

«Вальс-фантазия»

Екатерина Керн

История создания	– 1839 – редакция для фортепиано (посвящен Е. Керн). – 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»

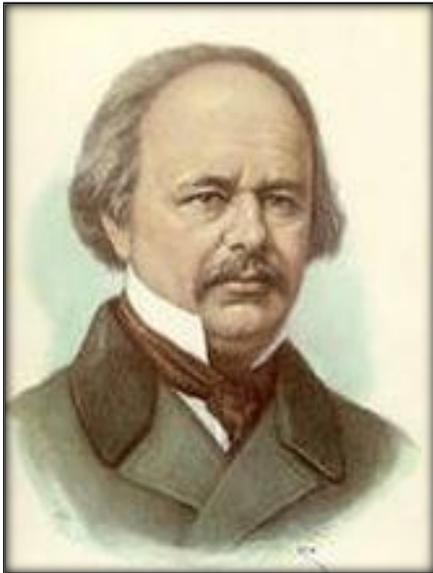

Список основных произведений

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 увертюра писалась.</p>
Франц Бём	Русский скрипач и педагог. По национальности австриец.
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 Даргомыж Тульской губернии.	2 февраля 1813 г.
– Переезд семьи в г. 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.
Берёт уроки у Ф. Шоберлехнера (фортепиано), Б. Цейбиха (вокал).	1828 – 1831 гг.
Начало службы чиновником.	1827 г.
Знакомство с М. И. Глинкой определило творческую судьбу.	1835 г.
Замысел оперы « <i>Лукреция Борджиа</i> ».	1837 г.
– Работа над оперой « <i>Эсмеральда</i> » по роману В. Гюго « <i>Собор Парижской Богоматери</i> ». – Сочинение романсов « <i>Я вас любил</i> », « <i>Юноша и дева</i> », « <i>Ночной зефир</i> ». – 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 « <i>Торжество Вакха</i> ». – 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 « <i>Мне грустно</i> », « <i>И скучно, и грустно</i> », « <i>Мельник</i> ». – Заведование отделом музыкальных фельетонов в сатирических журналах « <i>Искра</i> » и « <i>Будильник</i> ». Там же знакомится с художником-сатириком Н. А. Степановым и поэтом В. С. Курочкиным.	1845 – 1850 гг.

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

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

Мать композитора – поэтесса
Мария Борисовна Даргомыжская

Отец композитора
Сергей Николаевич
Даргомыжский

Саша Даргомыжский
в юности

Въ юношества.
Портретъ работы Стенанова.

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 г.

«...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 – г. Санкт-Петербург, 4 (16) мая 1856 года . – Первая постановка «Русалки» на сцене Мариинского театра в Петербурге была малоудачной. Цельности спектакля повредили многочисленные купюры (сокращения). – «Высший свет» отнесся к опере враждебно. В результате она была снята с репертуара. – Подлинный успех пришел к «Русалке» лишь после возобновления оперы 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 – тенор ~ Княгиня – меццо-сопрано ~ Мельник – бас ~ Наташа – его дочь, потом Русалка – сопрано ~ Ольга – сирота, преданная Княгине – сопрано ~ Русалочка, 12 лет ~ Бояре, боярыни, охотники, крестьяне, крестьянки, русалки
Под действием драматических событий меняются характеры главных действующих лиц: ~ 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	
Первое действие	–Ария Мельника « <i>Ох, то-то, все вы девки молодые</i> » передаёт черты его характера: весёлое балагурство и ворчливость в оживлённой, с приплясывающим ритмом и резкими, угловатыми акцентами мелодии. – <i>Лирический терцет</i> характеризует грустное настроение Наташи, Князя и Мельника. Партия Наташи одновременно нежная и задушевная, порывистая и стремительная. Особенно ярко раскрывается её образ в Анданте фа минор « <i>Ах, прошло то время, время золотое</i> ». Песенная мелодия близка жанру городского лирического романса. Вокальную партию Наташи сопровождают тёплые тембры струнной и деревянной групп оркестра.
Второе действие	–Песня Наташи « <i>По камушкам, по жёлту песочку</i> » – переломный момент в развитии действия. В оркестре звучат нежные, но вместе с тем холодные и прозрачные переборы струн арфы, печальную мелодию запекает гобой, передавая образ сказочной, холодной русалки.
Третье действие	–Каватина Князя « <i>Невольно к этим грустным берегам</i> »: Князь не может забыть Наташу, он полон раскаяния. Музыка задумчива и печальна, отличается красотой и пластичностью напевной мелодики.

**Четвёртое
действие**

–Ария Наташи «*Давно желанный час настал!*» звучит величественно и грозно.

Исполнители главных партий в опере «Русалка»

Юлия Платонова
(Наташа, 1856 г.)

Фёдор Комиссаржевский
(Князь, 1856 г.)

Фёдор Шаляпин
в роли Мельника (1901 г.)

Леонид Собинов
в роли Князя (1901 г.)

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.

I действие

- Мельница на берегу Днепра.
- Дочь Мельника Наташа ожидает страстно любимого ею Князя.
- Рассеянно выслушивает она поучения отца-старика (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.

II 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.
- Виновницу смятения обнаружить не удалось.
- При попытке Князя поцеловать молодую жену раздаётся женский стон.

III действие

1 картина.

- 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 дому.
- Приближённая Княгини, резвушка Ольга, пытается развлечь её весёлой песней.
- Узнав, что Князь решил остаться ночью один на берегу Днепра, Княгиня вместе с Ольгой отправляется на его розыски.

2 картина.

- 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» отличается красотой и пластичностью напевной мелодии).
- 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.

IV действие

1 картина.

- Действие начинается с небольшого красочно-изобразительного оркестрового вступления, рисующего фантастический мир подводного царства.
- Подводный терем. Танцы русалок.
- Гордая и могучая царица русалок (Наташа) посылает свою дочку на берег и поручает ей лаской и хитростью заманить отца в воду.
- Оставшись одна, она торжествует по поводу приближающего часа мести.

2 картина.

- 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 зловеющий хохот русалок.
- Подводная часть Днепра. К стопам своей царицы русалки влекут мёртвого Князя.

Опера «Русалка»

I действие. Ария Мельника

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

I действие. Терцет. Партия Наташи

Медленно

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

I действие. Хороводная «Заплетися, плетень»

Оживлённо

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

Не спеша

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

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

- 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	<ul style="list-style-type: none"> – Появляется новый герой – «маленький человек»: мелкий чиновник, крестьянин, ремесленник, солдат. – А. С. Даргомыжский критически изображает равнодушие и чёрствость богатых, раболепие и униженность бедных людей. – Сатирические романсы – музыкальные карикатуры, где «смех звучит сквозь слёзы».
Авторы стихов	<i>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.</i>
Жанры	<ul style="list-style-type: none"> – Традиционные жанры: элегия, русская песня, баллада. – Создание новых жанров: <ul style="list-style-type: none"> ~ монолог-размышление («Мне грустно», «И скучно, и грустно»); ~ монолог-портрет («Мне минуло шестнадцать лет»); ~ драматическая сцена («Старый капрал»); ~ народно-бытовая сценка с диалогом («Мельник»); ~ сатирические песни («Червяк», «Титулярный советник»).
Истоки музыкального языка	<ul style="list-style-type: none"> – Творчество М. И. Глинки, А. А. Алябьева, А. Е. Варламова. – Русская песня, восточная и испанская песня.
Мелодия	<ul style="list-style-type: none"> – Песенно-ариозная. – Речитативная, декламационная.
Партия фортепиано	<ul style="list-style-type: none"> – Починена общей задаче – последовательному воплощению слова в музыке. – Носит психологически-выразительную или картинно-изобразительную функцию. – Инструментальное сопровождение драматургически направлено, активно. – Удачным выбором фактуры и её сменами композитор оттеняет смысл текста, развитие образного содержания.
Форма	<ul style="list-style-type: none"> – Трёхчастная (<i>«Шестнадцать лет»</i>). – Период с репризным дополнением (<i>«Мне грустно»</i>). – Варьированная куплетная форма с неизменяющимся припевом (<i>«Старый капрал»</i>). – Двухчастная (<i>«Титулярный советник»</i>).
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 А. С. Даргомыжский – прямой предшественник <i>М. П. Мусоргского</i>. – Точное следование мелодии за текстом, интонацией, изгибами речи. – Декламационная мелодия правдиво отображает все нюансы состояния героя.

«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 *p* 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 хныч, рав - ний - ся! Раз, два, раз, два!

«Титулярный советник»

Не спеша *p*

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	<ul style="list-style-type: none"> – Разновидность русского романса, сложившаяся к середине XIX века в исполнительской практике певцов и гитаристов из петербургского и московского цыганских хоров. – В цыганском романсе преобладала подчеркнутая эмоциональность, декламационность мелодии, а в поздних образцах – преувеличенная патетическая «надрывность».

Раздел III. Русская культура второй половины XIX века.

Тема 1. Общая характеристика

Григорий Мясоедов. Чтение Положения 1861 года. 1873 г.

- 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, А. К. Толстого, Л. Н. 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	<i>Пров Садовский, Гликерия Федотова, Мария Ермолова, Мария Савина, Константин Варламов</i> (сын А. Е. Варламова).
Объединение российских художников	– 1870 год – создание «Товарищества передвижных художественных выставок». – Объединение организовывало выставки картин в разных городах России, вело активную просветительскую работу.
Художники-передвижники	<i>Григорий Мясоедов, Иван Крамской, Василий Перов, Василий Суриков, братья Виктор и Аннолинарий Васнецовы, Илья Репин, Иван Шишкин, Василий Поленов, Алексей Саврасов, Архип Куинджи, Константин Маковский, Исаак Левитан, Валентин Серов</i> (сын музыкального критика А. Н. Серова).
Музыкальное образование	
1859 год	– Создание в Петербурге по инициативе <i>А. Г. Рубинштейна 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: <i>В. В. Стасов, А. Н. Серов, Ц. А. Кюи, Г. А. Ларош</i> .

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

³⁵ Фёдор 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.

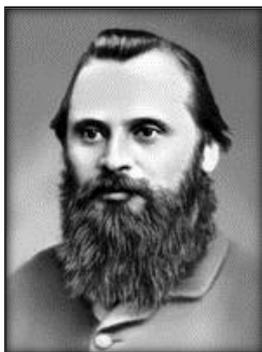
³⁶ Н. А. Римский-Корсаков «Летопись моей музыкальной жизни», глава 3

– 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: **Цезарь Антонович Кюи, Модест Петрович Мусоргский, Николай Андреевич Римский-Корсаков, Александр Порфирьевич Бородин.**

«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

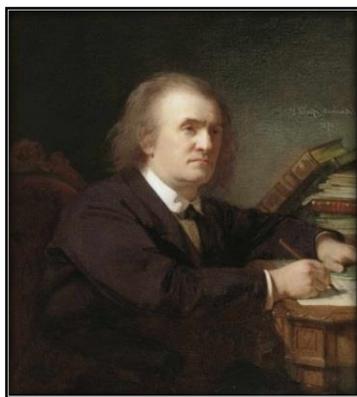

Н. А. Римский-Корсаков

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 г.

Илья Репин.
 Портрет В. В. Стасова. 1883 г.

Эстетика «Могучей кучки»	– Придание искусству огромного воспитательного значения. – Воплощение в творчестве слов Н. Г. Чернышевского: <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 ³⁷ .
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>Хованщина</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.

³⁷ Подобные 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. 	<p>31 октября 1833 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Оканчивает Медико-хирургическую академию. – Через два года получает степень доктора медицины. 	<p>1856 г.</p>
<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>. 	<p>1859 – 1862 гг.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Избран профессором Медико-хирургической академии. – Знакомство с <i>М. А. Балакиревым</i>. – Входит в состав «Могучей кучки». 	<p>1862 г.</p>
<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 царевна</i>», «<i>Фальшивая нота</i>», «<i>Море</i>»). 	<p>1867 г.</p>
<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. 	<p>1869 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Становится организатором и преподавателем Высших женских медицинских курсов. 	<p>1872 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Создание двух струнных квартетов, романсов. 	<p>конец 70-х – начало 80-х гг.</p>
<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. 	<p>1877 г., 1881г., 1885 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Последние крупные сочинения: программная симфоническая картина «<i>В Средней Азии</i>», неоконченная <i>Третья симфония</i>. 	<p>1880-е гг.</p>

– Смерть от сердечного приступа в Санкт-Петербурге.
 – Похоронен в Александро-Невской лавре.

15 февраля
 1887 г.

Лука Степанович Гедианов
 отец А. П. Бородина

Авдотья Константиновна Антонова,
 мать А. П. Бородина

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

Екатерина Сергеевна Бородина

Тема 4. Характеристика творчества

Темы	Эпос, лирика, Восток, добродушный юмор.
Жанры	Опера, симфония, квартет, симфоническая картина, романс.
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> – Не цитировал народные песни, а создавал собственные мелодии в духе былин, обрядовых и лирических песен. – Музыкальный стиль отличается классической завершенностью (часто использовал классические формы – сонатную, трёхчастную). – Речитативу предпочитает кантилену. – Лучшие мелодии как русские, так и восточные, звучат плавно и широко. – Красочные и необычные гармонии предвосхитили многие новшества в европейской музыке (<i>К. Дебюсси, М. Равель, И. Ф. Стравинский</i>).

Тема 5. Опера «Князь Игорь»

Илья Глазунов. Князь Игорь. 1962 г.

История создания оперы

- Начата в 1869 году.
- Александр Порфирьевич работал над ней на протяжении 18 лет.
- Завершена после смерти композитора Н. А. Римским-Корсаковым и А. К. Глазуновым.
- Поставлена в 1890 году в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Литературный источник	–Летопись XII века «Слово о полку Игореве». –Предложена В. В. Стасовым в качестве основы оперного сюжета.
Либретто	А. П. Бородин
Жанр	<i>Эпический</i> –богатырские музыкальные образы; –неспешное чередование масштабных контрастных законченных сцен; –множество хоровых сцен; –не показ событий, а рассказ о них.
Структура	–Номерная структура. Классическая завершенность 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 .

Николай Рерих. Поход князя Игоря. 1942 г.

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

Музыкальный фрагмент для хора «Слава». Темп: Умеренно быстро. Динамика: *f*. Ключ: $\text{B}\flat$. Такт: $\frac{3}{4}$. Текст: 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

Музыкальный фрагмент для песни Галицкого. Темп: Умеренно быстро. Динамика: *p*. Ключ: $\text{B}\flat$. Такт: $\frac{3}{2}$. Текст: Только мне до - ждаться 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

Музыкальный фрагмент для мужского хора. Темп: Неторопливо. Ключ: $\text{B}\flat$. Такт: $\frac{3}{4}$. Текст: 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

Музыкальный фрагмент для арии князя Игоря. Темп: Оживленно. Ключ: $\text{B}\flat$. Такт: $\frac{2}{4}$. Текст: О. дай - те, дайте мне сво - бо - ду, я свой по - зор су - мею ис - ку - пить.
Спасу я честь сво - ю и сла - ву, я Русь от не - друга спа - су!

II действие. Ария князя Игоря. Средний раздел

Более сдержанно

Музыкальный фрагмент для среднего раздела арии князя Игоря. Темп: Более сдержанно. Ключ: $\text{B}\flat$. Такт: $\frac{2}{4}$. Текст: 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 крыльях 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.

Тема 6. Романсы и песни

Иван Крамской.
Портрет певицы Е. Лаеровской. 1879 г.

Певица Антонина Нежданова

- Александром Порфирьевичем написано 16 романсов и песен.
- Романсы бытовые, юмористические и лирические создавали и другие композиторы, А. П. Бородин же создал новый тип вокальной миниатюры, связанный с эпосом и сказкой – в эту образную сферу жанр романса до него не вторгался.

Авторы стихов	– А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, Г. Гейне, А. К. Толстой. – Некоторые романсы написаны на собственные тексты.
Жанры	– <i>Этические (сказочные)</i> : «Спящая княжна» ³⁸ , «Песня тёмного леса», «Морская царевна»; образы русского «богатырского» эпоса. – <i>Лирические</i> : «Отравой полны мои песни», «Фальшивая нота», «Для берегов отчизны дальной» ³⁹ , «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»).

³⁸ Об этом романсе А. П. Бородин говорил: «Под спящей княжной я разумею нашу несчастную угнетенную страну и хочу, чтобы настал час пробуждения».

³⁹ Трагической элегией «Для берегов отчизны дальной» композитор откликнулся на смерть М. П. Мусоргского.

Виктор Васнецов. Спящая царевна. 1926 г.

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

Не спеша

Музыкальный фрагмент романса «Спящая княжна» в тональности ми-бемоль мажор, метр 4/4. Текст: Спит, спит вле - су глу - хом, спит кня - на вол - шеб - ным сном...

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

Подвижно

Музыкальный фрагмент романса «Для берегов отчизны дальней» в тональности ре мажор, метр 2/4. Текст: Для бе - ре - гов от - чиз - ны даль - ной ты по - ки - да - ла край чу - 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

Музыкальный фрагмент песни «Спесь» в тональности ми-бемоль мажор, метр 2/4. Текст: Хо - дит Спесь на - ду - 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

Музыкальный фрагмент песни «Песня тёмного леса» в тональности ре мажор, метр 7/4. Текст: Тем - ный лес шу - мел, тем - ный лес гу - дел, пес - ню пел...

Виктор Васнецов. Богатырский скак. 1914 г.

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).
--------------------	---

Строение симфонии

	Первая Часть	Вторая часть	Третья часть	Четвёртая часть
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»

I часть. Главная тема

Быстро

f *mf* *f*

Побочная тема

Постепенно замедляя

p dolce

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 *gva*

mf

IV часть. Побочная тема

Быстро

mf

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 «Подпрапорщик».	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> «Что делать?»	1863 – 1865 гг.
– Создание песни «Калистрат» 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</i> , <i>Н. А. Римским-Корсаковым</i> , и <i>Ц. А. Кюи</i> над оперой-балетом « <i>Млада</i> » по заказу дирекции императорских театров. – Начало работы над оперой « <i>Хованщина</i> ».	1872 г.
– Исполнение <i>Ф. Листом</i> в Веймаре вокального цикла « <i>Детская</i> ».	1873 г.
– Премьера оперы « <i>Борис Годунов</i> » в Мариинском театре. – Пишет балладу для голоса и фортепиано « <i>Забывший</i> » на слова <i>А. А. Голенищева-Кутузова</i> (посвящена <i>В. В. Верещагину</i> ⁴⁰). – Замысел оперы « <i>Сорочинская ярмарка</i> ».	1874 г.
– Концертная поездка с певицей <i>Д. М. Леоновой</i> в качестве аккомпаниатора по городам Полтава, Елизаветград, 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.
1881 г.**

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

⁴⁰ **Василий Васильевич Верещагин** (1842 – 1904) – русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов.

Тема 9. Характеристика творчества

Темы и образы	<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 несправедливости. – 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.
Жанры	<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.
Музыкальный язык	<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.
Мелодия	<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	<ul style="list-style-type: none"> – Опора на классическую функциональную гармонию. – Нестандартные соединения аккордов. – Полифункциональные, политональные сочетания.
Историческая роль	<p>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</i> и др.</p>

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 style="text-align: center;">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>
--

Неоконченные оперы М.П. Мусоргского

~ «Саламбо» – героико-романтическая опера по одноимённому роману французского писателя Г. Флобера о восстаниях ливийских войск против Карфагена⁴¹. Часть музыкального материала М. П. Мусоргский использовал в опере «Борис Годунов».

~ «Женитьба» – 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»).

~ «Сорочинская ярмарка» – лирико-комическая опера по одноимённой повести Н. В. Гоголя.

Александр Головин.

Ф. И. Шаляпин в роли Бориса Годунова. 1912 г.

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 год), материалы «Истории государства российского» Н. М. Карамзина и другие исторические документы.
- Премьера – 27 января (8 февраля) 1874 года в Мариинском театре.

История	–Идею написать оперу М. П. Мусоргскому подсказал его друг, историк, профессор <i>В. В. Никольский</i> . –Дирекция императорских театров не допустила оперу к постановке. –Опера была поставлена благодаря поддержке певицы <i>Ю. Ф. Платоновой</i> , избравшей оперу для своего бенефиса. –Во вторую редакцию оперы композитор внёс польский акт и сцену под Кромами. –Первая редакция оперы заканчивалась сценой смерти Бориса. –Новая редакция – сценой народного бунта.
Жанр	–Народная музыкальная драма.
Структура	–4 действия с прологом. –Строение оперы сквозное (а не номерное). –Монологи, песни являются частью больших сцен. –Важную роль играют массовые хоровые сцены.
Действующие лица	~ <i>Борис Годунов</i> – бас . ~ <i>Федор</i> – сын Бориса – меццо-сопрано . ~ <i>Ксения</i> – дочь Бориса – сопрано . ~ <i>Князь Василий Шуйский</i> – тенор .

⁴¹ **Карфаген** – финикийское государство со столицей в одноимённом городе, существовавшее на севере Африки.

	<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 воеводы⁴² – 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, рынды⁴³, приставы⁴⁴, паны, пани, сандомирские⁴⁵ девушки, калики перехожие⁴⁶, 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, а 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>
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>⁴⁷: 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>».

⁴² **Воевода** – военачальник.

⁴³ **Рында** – оруженосец или телохранитель придворной охраны московских царей.

⁴⁴ **Пристав** – надсмотрщик, надзиратель, смотритель.

⁴⁵ **Сандомир** – город в Польше.

⁴⁶ **Калики перехожие** – старинное название странников, поющих духовные стихи и былины.

⁴⁷ **Кромы** – посёлок городского типа в Орловской области России.

	<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 хоровой речитатив 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, горящую о своем умершем женихе.
- Бориса мучают воспоминания о совершенном преступлении.
- Князь Шуйский извещает о появлении в Литве Дмитрия-самозванца.
- Борису мерещится призрак убитого младенца.

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.

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 - кий - 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!

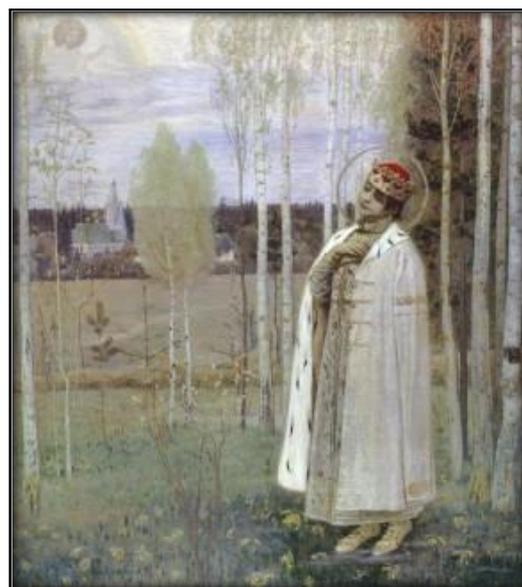
Сцена под Кромами. Хор

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!

Иван Козловский в роли Юродивого. 1927 г.

Михаил Нестеров⁴⁸.
Дмитрий-царевич убиенный. 1899 г.

⁴⁸ Художника М. В. Нестерова называют Мусоргским в живописи.

Тема 11. Романсы и песни

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	<i>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</i> , 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

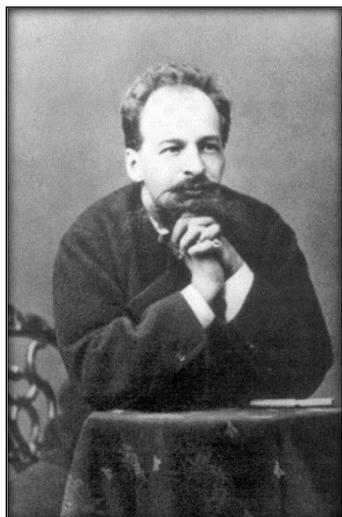
Ни же то_нень_кой бы_ли ноч_ки на_до го_ло_ву кло_нить...

Сиротка. Слова М. П. Мусоргского

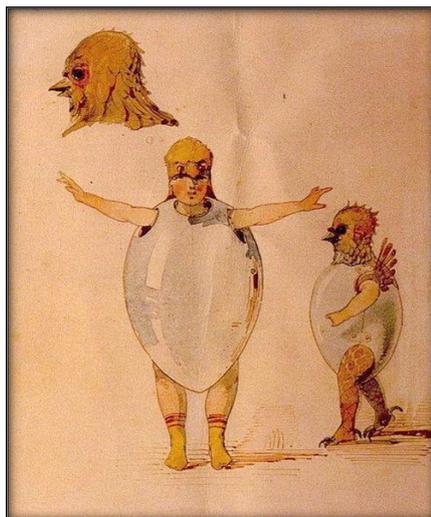
Довольно скоро
f *mf* *f* *mf* *f*

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...

Тема 12. «Картинки с выставки»
Программный фортепианный цикл

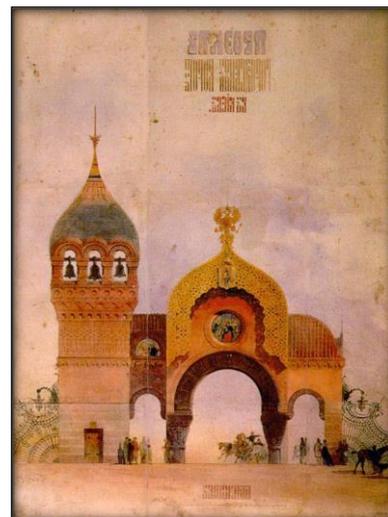

В. А. Гартман.

В. А. Гартман.

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

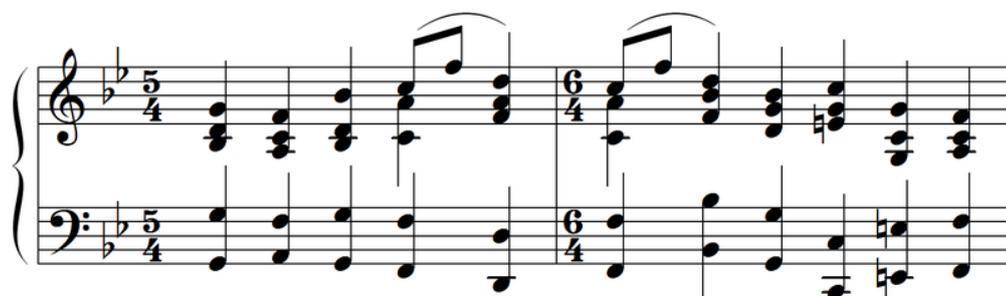
В. А. Гартман.

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), «Лимож. Рынок. Большая новость» (№ 7), «Балет невылупившихся птенцов» (№ 5).</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>

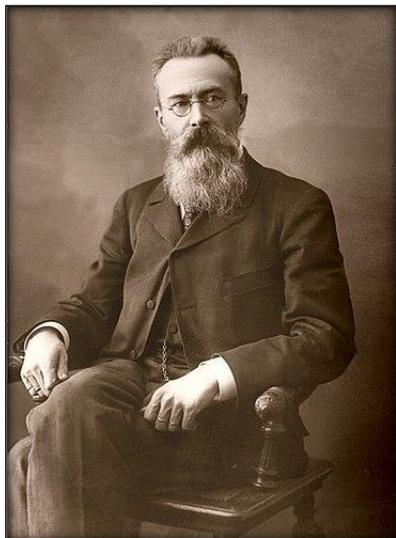
	<p>– В «Богатырских воротах» – гимническом финале – «Прогулка» «проявляется» в колокольном звоне.</p> <p>– Вместе с тем «Прогулка» «изображает» переход от одной картины к другой.</p> <p>– Между некоторыми пьесами «Прогулка» отсутствует.</p>
Новаторство	<p>– Модест Петрович обогатил фортепианную музыку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

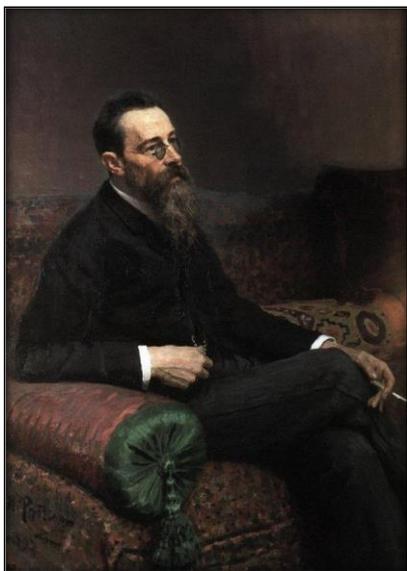
Тема 13. Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844 – 1908)

- 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> . – Женитьба 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. – 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.	1874 – 1884 гг.

– Создание двух фольклорных сборников: «100 русских народных песен», «40 русских народных песен».	
– Возглавил «Беляевский кружок» ⁴⁹ , 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» ⁵⁰ в городах Париже, Брюсселе.	1882 г.
– 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 романы.	1890 – 1900 гг.
– Смерть в усадьбе Любенск (под Лугой). – Похоронен в Александро-Невской лавре в Петербурге.	8 июня 1908 г.

Илья Репин.
Портрет Н. А. Римского Корсакова. 1893 г.

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.

⁴⁹ **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»).

⁵⁰ «**Русские сезоны**» – выступления русской оперы и балета, организованные в 1907 году **Сергеем Дягилевым** во Франции. **Сергей Павлович Дягилев** (1872 – 1929) – русский театральный и художественный деятель, антрепренёр, один из основоположников группы «Мир Искусства», организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева».

	<p>– В произведениях, связанных с миром сказки, народной фантазии, природой, использовал смелые новаторские гармонии, красочные оркестровые сочетания, изумительные по красоте мелодии.</p> <p>– Совершенствовал свой музыкальный язык на протяжении всей жизни, заложив основы музыкального языка XX века.</p>
Редакторская работа	<p>– Благодаря редакторской работе были исполнены</p> <p>~ «Каменный гость» А. С. Даргомыжского.</p> <p>~ «Князь Игорь» А. П. Бородина.</p> <p>~ «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского.</p> <p>– Подготовлены к изданию произведения М. И. Глинки.</p>
Ученики	<p>– За 37 лет педагогической работы Н.А. Римский-Корсаков 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.</p>
Литературное наследие, учебные пособия, сборники	<p>– «Летопись моей музыкальной жизни».</p> <p>– Учебник «Основы оркестровки».</p> <p>– Учебник гармонии.</p> <p>– Два сборника русских народных песен.</p> <p>– Музыкальные статьи.</p>

Михаил Врубель. Царевна-Лебедь. 1900 г.

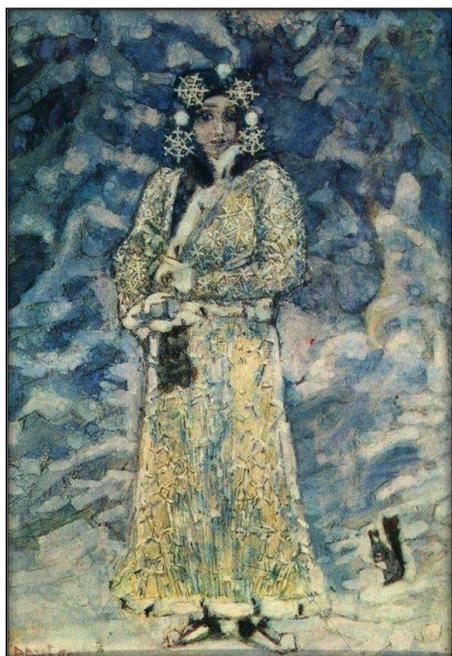
Тема 15. Оперное творчество

- 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	<p>– Сказочные.</p> <p>– Исторические.</p> <p>– Лирико-психологические.</p> <p>– Центральное место в творчестве занимают сказочно-эпические оперы: «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок».</p>
Оркестр	<p>– Яркие оркестровые картины:</p> <p>~ вступление «Океан-море синее» к опере «Садко»;</p> <p>~ антракты «Три чуда» в опере «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» к опере «Сказание о невидимом граде Китеже».</p>
Особенности драматургии	<p>Масштабные обрядовые⁵¹ сцены: сцена масленицы в опере «Снегурочка» и др.</p>

⁵¹ **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 г.

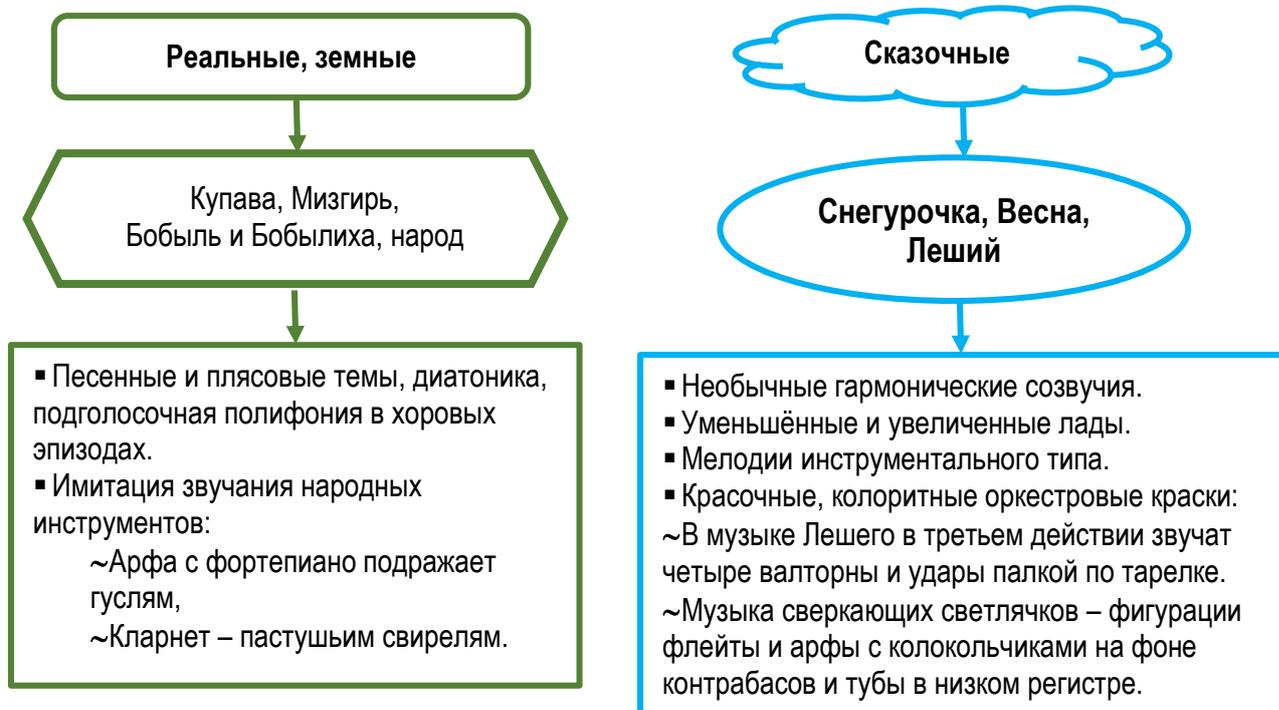

Виктор Васнецов.
Эскиз костюма Деда Мороза. 1885 г.

Темы и образы	<ul style="list-style-type: none"> – Пробуждающиеся теплые человеческие чувства Снегурочки гармонируют с пробуждением и цветением весенней природы. – Эпический размах в опере придает большое количество обрядовых сцен.
Жанр	– Сказочно-эпическая. По определению самого Николая Андреевича «Весенняя сказка».
История	<ul style="list-style-type: none"> – 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.
Либретто	– Составлено Н.А. Римским-Корсаковым по пьесе-сказке <i>А.Н. Островского</i> .
Структура	<ul style="list-style-type: none"> – 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	<ul style="list-style-type: none"> – 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 Мизгиря.
- 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	<p>– <i>Лель</i> – символ народного искусства.</p> <p>– <i>Берендей</i> – символ мудрого правителя и чуткого ценителя красоты.</p> <p>– <i>Весна, Мороз, Ярило-солнце</i> – стихийные силы природы.</p>
Снегурочка	<p>– <i>Ария «С подружками по ягоду ходить»</i> и <i>ариетта «Слыхала я»</i> в прологе – первая её характеристика, в которой звучат главные лейтмотивы.</p> <p>– <i>В арии «С подружками по ягоду ходить»</i> Снегурочка – юная, холодная – характеризуется мелодией инструментального типа в сопровождении солирующей флейты.</p> <p>– <i>В ариетте «Слыхала я»</i> впервые появляется напевная лирическая мелодия с изысканными хроматизмами (музыка ариетты станет основой сцены таяния).</p> <p>– <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.</p> <p>– Мотивы инструментального типа постепенно сменяются тёплыми и душевными песенными мелодиями в сопровождении струнных.</p> <p>– Обновляется и усложняется гармония.</p> <p>– Образ полуреальной, полуфантастической девушки постепенно меняется: из прелестной, но холодной девочки она превращается в горячо любящую девушку.</p>
Лель	<p>– Образ раскрывается в трёх песнях народного склада, начинающихся с инструментальных наигрышей.</p> <p>– 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.</p>

	– Юный Лель пробудил в Снегурочке желание измениться, испытать чувство любви.
Берендей	– 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 г.**

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

Год создания сюиты – 1888.	
Жанр	Симфоническая сюита из четырёх частей.
Литературная основа	<ul style="list-style-type: none"> – Арабские сказки <i>«Тысяча и одна ночь»</i>. – В первоначальной авторской редакции имела литературные заголовки: <ul style="list-style-type: none"> I ч. – <i>«Море и Синдбадов корабль»</i>. II ч. – <i>«Фантастический рассказ Календера-царевича»</i>. III ч. – <i>«Царевич и царевна»</i>. IV ч. – <i>«Багдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником»</i>.
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. <div style="margin-left: 20px;"> <p>Тема Шахриара {</p> <ul style="list-style-type: none"> – тема моря – главная партия первой части. – тема военных сигналов. <p>Тема Шехерезады {</p> <ul style="list-style-type: none"> – побочная партия первой части. – тема царевича Календера из второй части. </div>

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

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

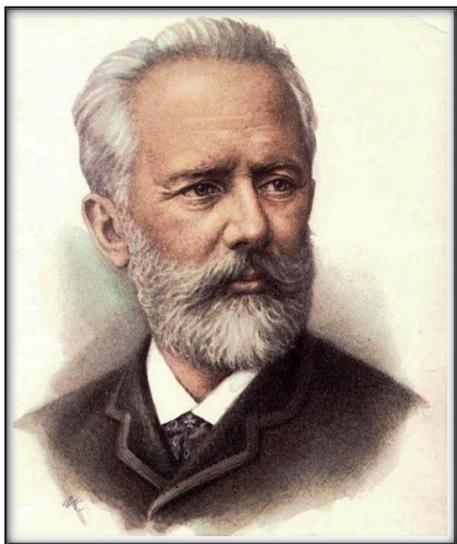
Четвёртая часть. «Багдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником»

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».

П. И. Чайковский

Тема 17. Петр Ильич Чайковский (1840 – 1893)

- 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. – Впечатления детства – оркестрион (механический орган), на котором П.И. Чайковский впервые услышал отрывки из оперы «Дон Жуан» В. А. Моцарта. – 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 Г. Я. Ломакиным и пианистом Р. В. Кюндингером.	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 А. Г. Рубинштейном и Н. И. Зарембой.	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 Ф. Шиллера.	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.	1868 г.
– Знакомство с М. А. Балакиревым, а позже и с остальными членами «Могучей кучки». – По совету М. А. Балакирева написана увертюра-фантазия «Ромео и	1868 г.

<i>Джюльетта»</i> на драму У. Шекспира.	
– Общение с артистическим кружком, куда входили драматург А. Н. Островский, музыкальные критики В. Ф. Одоевский и Н. Д. Кашкин, поэт А. Н. Плещеев, издатель П. И. Юргенсон. – Пишет первые оперы: «Воевода», «Ундина», «Опричник», «Кузнец Вакула», балет «Лебединое озеро», Вторую и Третью симфонии, три квартета, Первый фортепианный концерт, вариации на тему рококо ⁵² для виолончели с оркестром, музыку к сказке «Снегурочка», фортепианный цикл «Времена года», увертюру-фантазию «Франческа да Римини», романсы. – Среди первых учеников П. И. Чайковского – композитор С. И. Танеев.	1860 – 1870 гг.
– Начало дружеской переписки с Н. Ф. фон Мекк – московской меценаткой, поклонницей творчества Петра Ильича, которая материально поддерживала композитора в течение 13 лет.	1876 г.
– Неудачная женитьба и отъезд в Италию, где были завершены Четвёртая симфония и опера «Евгений Онегин».	1877 г.
– Живёт в Италии, Швейцарии, Германии, Чехии, России, Украине в Каменке – имении сестры Александры. – Написаны оперы «Орлеанская дева» и «Мазепа», Серенада для струнного оркестра, Итальянское каприччио, Торжественная увертюра «1812 год», Литургия св. Иоанна Златоуста, «Всенощное бдение», симфония «Манфред».	1878 – 1885 гг.
– Написана опера «Чародейка».	1887 г.
– Написаны: увертюра-фантазия «Гамлет», Пятая симфония, романсы «Средь шумного бала», «То было раннею весною» на слова А. Н. Толстого, «День ли царит» на слова А. Н. Апухтина.	1888г.
– Гастрольное турне по Европе. – Мировая популярность. – Выступление в качестве дирижёра.	1888 – 1889 гг.
– Написан балет «Спящая красавица».	1889 г.
– Написана опера «Пиковая дама».	1890 г.
– Поселился под Москвой в Клину. – Гастроли по Америке. – Участие в фестивале на открытии концертного зала в Карнеги-холл.	1891 г.
– Написаны опера «Иоланта», балет «Щелкунчик».	1892 г.
– Присуждение почётной степени доктора Кембриджского университета. – Сочинение Шестой симфонии.	1893 г.
– Смерть композитора в Петербурге. – Похоронен в Александро-Невской лавре.	25 октября 1893г.

⁵²**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.

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. – Поэтические 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 – <i>В. А. Моцарт</i>.
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 («<i>Евгений Онегин</i>», «<i>Пиковая дама</i>») и симфонии (Четвёртая, Пятая, Шестая). – Один из основоположников русского струнного квартета. – Основоположник русского классического балета («<i>Лебединое озеро</i>», «<i>Спящая красавица</i>», «<i>Щелкунчик</i>»). – Создатель русского концерта для фортепиано.

Тема 19. Оперное творчество

Жанры	
«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»

**П. Хохлов и Е. Хренникова в партиях Евгения Онегина и Татьяны Лариной.
Фото 1902 года.**

История создания	<ul style="list-style-type: none"> – Идею написания оперы на роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» подсказала певица <i>Е. А. Лавровская</i>. – Опера начата в Москве в 1877 году. – Окончена в Италии в 1878 году. – Премьера состоялась в Московской консерватории весной 1879 года, а в Петербурге – в 1883 году.
Либретто	<ul style="list-style-type: none"> – Составлено П. И. Чайковским при участии его друга, тамбовского дворянина <i>К. С. Шиловского</i>. – В центре оперы – лирическая драма Татьяны.
Жанр	– Лирические сцены.
Структура	– Три действия, семь картин.
Действующие лица	<p>~Татьяна – сопрано ~Ольга – контральто ~Евгений Онегин – баритон ~Ленский – тенор ~Гремин – бас</p>
Герои	<ul style="list-style-type: none"> – 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	<p>– 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>»).</p> <p>– В четвёртой и шестой картинах – сценах балов – широко представлены популярные в то время танцы: вальс, мазурка (котильон), полонез, экосез.</p>
Система лейтмотивов	<p>Лейтмотивы⁵³ Татьяны, Ленского, тема любви.</p> <p>– Тема Татьяны звучит во вступлении, в первой, второй, четвёртой и седьмой картинах.</p> <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 возмучил</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> <ul style="list-style-type: none"> ~ передаёт состояния героев; ~ воссоздаёт картины природы.

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.

⁵³ **Лейтмотив** (нем. Leitmotiv – «главный, ведущий мотив») – тема или музыкальный оборот, которые обрисовывают какой-либо персонаж оперы, балета.

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

Песни крестьян.

Первая песня «Болят мои скоры ноженьки»

Медленно

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

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 - зна ю! —

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

Музыкальный фрагмент для хора «Девицы, красавицы». Записан в нотной системе с ключом D major и метром 3/4. Темп «Умеренно скоро». Текст песни: 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

Музыкальный фрагмент арии Онегина. Записан в нотной системе с ключом B-flat major и метром 3/8. Темп «Не слишком медленно». Динамика *p*. Текст арии: 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 - прю - гом при - ят - ный жре - бий по - ве - лел...

Четвёртая картина.
Вальс

Темп вальса

Музыкальный фрагмент вальса. Записан в нотной системе с ключом D major и метром 3/4. Динамика *f*.

Пятая картина.
Ария Ленского «Куда, куда»

Не спеша

Музыкальный фрагмент арии Ленского. Записан в нотной системе с ключом D major и метром 6/8. Динамика *p*. Текст арии: 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 «Люби все возрасты покорны»

Неторопливо, сдержанно

Музыкальный фрагмент арии Гремина. Записан в нотной системе с ключом B-flat major и метром 2/4. Динамика *p*. Текст арии: Люб - ви все воз - ра - 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...

Тема 20. Симфония № 1 «Зимние грёзы»

Алексей Саврасов. Зимняя дорога. 1880 г.

<p>П. И. Чайковский написал шесть симфоний и программную симфонию «Манфред». Работа над симфонией охватывает все периоды творчества композитора.</p>	
<p>История создания</p>	<p>– Написана летом 1866 года под впечатлением поездки по Ладожскому озеру. – Последняя редакция относится к 1874 году.</p>
<p>Жанр</p>	<p>Лирико-драматическая.</p>
<p>Темы и образы</p>	<p>– 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».</p>
<p>Музыкальный язык</p>	<p>– 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.</p>
<p>Использование цитат</p>	<p>– Цитата в финале – народная песня «Я посею ли, млада» (в городском варианте «Цвели цветики»). – П. И. Чайковский впервые ввёл лирический вальс в драматическое развитие симфонии.</p>

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

p

Вторая тема

Скоро, безмятежно
Гобой

p

Флейта

Побочная тема

Скоро, безмятежно
Кларнет

mf espress.

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. Дурандина Е. Е. Вокальное творчество Мусоргского. – М.: Музыка, 1985. – 65 с.
7. Левашова О., Келдыш Ю., Кандинский А. О. / Под ред. А. И. Кандинского. История русской музыки. Т 1. – М.: Музыка, 1980. – 623 с.
8. Келдыш Ю. В., Левашова О. Е. История русской музыки. Т 2. XVIII век, часть первая – М.: Музыка, 1984. – 335 с.
9. 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.
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. Ларош Г. А. Избранные статьи. В пяти выпусках. Выпуск 3. – М.: Музыка, 1976. – 376 с.
13. Музыкальная форма / Под ред. Ю. Н. Тюлина. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1974. – 359 с.
14. Музыкальный энциклопедический словарь / Под ред. Г. В. Келдыша – М.: Советская энциклопедия, 1991. – 672 с.
15. Пекелис М. С. Даргомыжский и его окружение. – М.: Музыка, 1983. – 432 с.
16. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. – М.: Музыка, 2004. – 245 с.
17. Русская музыкальная литература. Вып. 1 – 4. – М.: Музыка, 1982. – 264 с.
18. Смирнова Э. С. Русская музыкальная литература. М.: Музыка, 1983. – 128 с.
19. Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная литература. Экспресс-курс. – СПб.: Композитор, 2010. – 178 с.
20. Сто опер / Под ред. Друскина М. – М.: Музыка, 1976. – 479 с.
21. Филатова О. Пособие по теории музыки. – М.: ИЧП Эстетический центр «Престо», 1995. – 163 с.
22. Хенли Д. Кратчайшая история музыки. – М.: Рипол-классик, 2011. – 270 с.