Русская музыка на рубеже XIX – XX веков

1.Характеристика состояния музыкальной жизни

2.Исполнительское искусство

3.Основные музыкальные жанры

1. Русское искусство начала 20 в. развивалась в условиях острой борьбы враждебных друг другу направлений.

Это было время, когда Россия вступила в период империализма. В 1898 г. открылся Московский Художественный театр, основанный и руководимый Станиславским и Немировичем-Данченко. Художественный театр дал сценическую жизнь драматургии Горького и Чехова, выдвинул плеяду замечательных русских артистов. В области живописи продолжал свою деятельность Репин. Среди нового поколения – Серов.

В русском искусстве возникает **модернистское** направление. Модернисты тяготели к эстетизации жизни, мифологической утончённости, символистской туманности и загадочности. Модернизм резко противопоставил себя передовому реалистическому направлению. Начинается борьба. Большую роль в распространении модернизма сыграл журнал «Мир искусства». Позже появляются журналы «Золотое руно», «Весы», которые активно поддерживали одно из течений модернизма – символизм.

В русском искусстве начала 20 в. значительное распространение получили **импрессионизм и символизм.** Импрессионизм (от фр. impression «впечатление») – искусство, воплощающее субъективные мимолетные впечатления. **Импрессионизм** обычно отказывается от больших тем, значительных идей. С импрессионизмом была связана деятельность ряда художников из группы «Мир искусства». С. Дягилев был инициатором импрессионистского балета.

Символизм – одно из наиболее крайних проявлений модернизма. В основе его сугубо идеалистическая концепция, утверждавшая существование «двух» миров. Один мир – познаваемый, материальный. Это «мнимая» фиктивная реальность. Все, что нас окружает – лишь тени или отражения иного «непознаваемого мира», которая и есть «подлинная» высшая реальность. В своем творчестве символисты стремились создать ощущение таинственности, завороженности. Они тяготели ко всему неясному, загадочному. Символизм проявился главным образом в литературе (Блок, Брюсов, Белый). В музыке – ярким представителем был ***Скрябин.***

Продолжалась творческая деятельность ***Римского-Корсакова.*** Прогрессивное значение имело творчество ***Глазунова*** – ученика Римского-Корсакова. Творчество ***Лядова*** с большой тонкостью воплотило образы народной сказочной поэзии. Центральной фигурой московской музыкальной жизни стал ***Танеев*** – замечательный композитор, пианист, дирижер, педагог, музыкант-ученый. Среди представителей поколения композиторов, выдвинувшихся в 1900-х гг., наиболее крупными художниками были ***С.В.*** ***Рахманинов и А.Н. Скрябин.*** ***Рахманинов*** – гениальный композитор, пианист и выдающийся дирижер, продолжатель традиций Чайковского. ***М.М.*** ***Ипполитов-Иванов*** – композитор, педагог, дирижер и музыкально-общественный деятель – был сторонником традиций «могучей кучки» и Чайковского. Основной сферой его творчества являлась лирика, картины быта и природы. Он продолжил линию русской музыки о Востоке. Композитор-симфонист, он написал также ряд опер. Творчество композиторов ***С.М. Ляпунова, Р.М. Глиэра, Н.К. Метнера*** развивало традиции русской музыкальной классики. Центральной фигурой не только русского, но и зарубежного модернизма постепенно становится ***И.Ф. Стравинский***. Творчество Стравинского представляет сложный путь от произведений, написанных под воздействием его учителя Римского-Корсакова, к модернизму. ***Н.Я. Мясковский,*** ставший одним из крупнейших советских симфонистов, отличался стремлением выражать в музыке значительное содержание. Он высоко ценил классические традиции. В предреволюционные годы начал свой творческий пусть выдающийся композитор ***С.С. Прокофьев.***

Модернистская музыка пропагандировалась некоторыми музыкальными кружками. Особенно активно вел пропаганду модернизма кружок «Вечера современной музыки», возникший в 1901 г. и связанный с группой «Мир искусства».

2. С началом XX века русское музыкальное искусство приобрело широчайшее мировое признание. Интерес к нему со стороны зарубежных музыкантов и слушателей, дававший знать о себе достаточно сильно уже с середины прошлого столетия, непрерывно возрастал. Симфонические произведения русских композиторов занимают все более заметное место в концертных программах иностранных дирижеров, учащаются постановки опер Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского на сценах различных стран мира. Растут повсеместные успехи русских исполнителей – оперных певцов (прежде всего Ф.И. Шаляпина) и инструменталистов (среди которых одно из первых мест занял С.В. Рахманинов). Победное шествие русской музыки в 900-х годах сопровождалось блистательными триумфами на Западе русского хореографического искусства вместе с театральной живописью в оперных и балетных спектаклях. Русская музыка оказывает все более заметное внимание на зарубежную, в особенности на французскую, публику. Большим успехом пользовались так называемые «Русские сезоны» – концерты, организованные выдающимся театральным и художественным деятелем ***Сергеем Павловичем Дягилевым.*** В дальнейшем организованная им балетная труппа «Русский балет Дягилева» покорила всю Европу своим утонченным и ярко новаторским искусством.

Вместе с литературой (особенно в лице Л. Толстого, Достоевского, Тургенева, а с 900-х гг. также Чехова и М. Горького) и театром она активно содействует развитию мировой культуры.

Музыкальная жизнь России 900-х гг. отличалась большим оживлением и высоким художественным уровнем. В области исполнительства достигает полного расцвета мастерство великих оперных артистов – ***Шаляпина, Л.В. Собинова, И.В. Ершова, А.В. Неждановой*** и многих других. В инструментальном исполнительстве выдвигается ряд замечательных пианистов-композиторов. Появляются также выдающиеся фортепианные исполнители и педагоги – ***К.Н.*** ***Игумнов, А.Б. Гольденвейзер, Л.В. Николаев.*** В это же время из класса крупнейшего скрипичного педагога Л.С. Ауэра выходят блестящие скрипачи-виртуозы ***М. Эльман, Е. Цимбалист*** и другие, своим искусством закрепившие мировую славу русской скрипичной школы.

Продолжало возрастать в этом периоде число различных очагов музыкальной культуры.

На смену прекратившей свое существование в начале 900-х годов Частной оперы Мамонтова появился в Москве оперный театр антрепренера ***Сергея Ивановича Зимина***; в Петербурге возник в 1912 году Театр музыкальной драмы. Подобно театру Мамонтова, они сыграли заметную роль в развитии оперно-театрального искусства. Множилось и количество концертных организаций. В конце 90-х годов в Москве образовался Кружок любителей русской музыки, обычно называемый по имени его учредителя – ***Керзинским***. Этот кружок сделал очень много для распространения классического и современного отечественного творчества. Большой вклад в дело музыкальной пропаганды внесли также исторические концерты в Москве, руководимые композитором ***С.Н. Василенко.*** В 900-х годах видное место в музыкальной жизни заняли две концертные организации. Во главе которых стояли ***А.И. Зилоти и С.А. Кусевицкий.*** В концертах Зилоти в Петербурге и Кусевицкого в Москве, наряду с классикой, уделялось большое место современной русской и зарубежной симфонической музыке. Ознакомлению с новейшими сочинениями отечественных и иностранных композиторов посвятил себя петербургский кружок «Вечера современной музыки». Специальную цель распространения вокально-камерной культуры преследовал московский Дом песни, учрежденной камерной певицей ***М.А. Олениной д΄Альгейм***, выдающейся исполнительницей русского и мирового камерно-вокального репертуара.

Существовало еще много иных концертных организаций, музыкально-просветительских учреждений, кружков и т.д. как в обеих столицах, так и в других городах страны. Необходимо также упомянуть деятельность замечательных хоровых коллективов – хора, созданного дирижером ***А.А. Архангельским***, и московского Синодального хора во главе с хормейстером ***Н.М. Данилиным***. Их концертные выступления пользовались огромным успехом как в России, так и за рубежом. На 900-е годы падает расцвет деятельности и огромная популярность замечательного энтузиаста-балалаечника ***В.В. Андреева*** с его Великорусским оркестром, с которым он совершил многочисленные концертные поездки по стране и за ее пределами. К этому же времени относится начало выступлений народного хора, организованного выдающимся пропагандистом народной песни и этнографом ***М.Е. Пятницким***.

Большое оживление и подъем заметны в 900-х годах в области музыковедческой, критической и музыкально-исследовательской работы.

Крупным событием в развитии отечественной и мировой музыкально-теоретической науки явился изданный в 1909 году монументальный труд ***Танеева*** о контрапункте. Тогда же начинается научная деятельность ***Б.Л. Яворского***, ученика Танеева, в будущем видного советского теоретика. В области музыкознания и музыкальной критики выдвигаются имена ***Б.В. Асафьева***, впоследствии занявшего ведущее место в советском музыкознании, и ***В.Г. Каратыгина***, одного из активнейших пропагандистов новейшего музыкального творчества. Появляются новые музыкально-периодические издания – журналы «Музыка» в Москве, «Музыкальный современник» в Петербурге.

Ценными достижениями обогатилась в этом периоде музыкальная фольклористика. Большую роль здесь сыграло применение недавно изобретенного фонографа. По сравнению с практиковавшейся ранее записью на слух он давал возможность достичь значительно большей точности записей народных песен в живом народном исполнении. Фонограф был впервые широко использован выдающейся собирательницей песен ***Е.Э. Линевой***. Часть записей она опубликовала в сборнике «Великорусские песни в народной гармонизации». В начале 900-х годов начинают также появляться записи песен донских казаков, сделанные крупным собирателем и исследователем народной песни ***А.М. Листопадовым.*** Важным центром изучения народно-песенного творчества являлась в эти годы Музыкально-этнографическая комиссия при Московском университете, в которую входили и фольклористы (Линева, Листопадов, Маслов и др.) и композиторы, в том числе С.И. Танеев, М.М. Ипполитов-Иванов, Р.М. Глиэр, А.Д. Кастальский о др.

3. В ***музыкальных жанрах*** всё изменяется, неожиданно меняется местами. Показательна судьба ***оперного*** жанра. Если у большинства русских композиторов XIX в. опера стояла в центре творческих интересов, то к концу века отношение к ней резко меняется. Исключение составляет оперное творчество Римского-Корсакова. Причины охлаждения к опере: 1) рост индивидуалистических настроений и тяготение к лирическим формам высказывания; 2) растущие тенденции «автономизации» музыки, освобождения её от связи со словом и каким-либо определённым образно-смысловым содержанием.

Пору необычайно яркого и пышного расцвета переживал ***балет*,** который привлекает внимание крупнейших композиторов, живописцев, деятелей театра. Именно в условности балетного действия, лишённого такой степени смысловой определённости, как опера, видели одно из главных преимуществ композиторы начала ХХ в. Балет в центре внимания Стравинского и Прокофьева. Появляются новые виды балета: импрессионистический, неоклассический, примитивистский. Черты нового русского балета: «короткометражность», равноправие всех компонентов – декораций, хореографии, музыки.

В области «чистой» ***инструментальной музыки*** возрастает роль *камерных жанров*, которые порой затмевают симфонические. Необычайно высокого расцвета достигает фортепианная музыка – прежде всего у Рахманинова, Скрябина, Метнера.

Сложную картину представляет ***симфоническое*** творчество. Завершающим этапом, синтезировавшим основные достижения русского симфонизма XIX в., явилось симфоническое творчество Глазунова и Танеева. Новатором же в симфоническом жанре был Скрябин. В своих вершинных созданиях он приходит к утверждению нового типа симфонического мышления, связанного с поэтико-символической основой его творчества.

Значительное место в творчестве большинства композиторов занимает ***камерно-вокальный жанр*.** Это связано с процессом усиления лирического начала во всех сферах художественного творчества. Возникает новый тип соотношения музыки и слова. В результате вместо обозначений «песня» или «романс» появляется обозначение «стихотворение с музыкой» или «музыка к стихотворению».

В непосредственной связи с возникающим на рубеже веков движением «национального возрождения» находится возрастающая роль ***церковно-певческого искусства***. На протяжении большей части XIX в. церковное пение в России переживало пору кризиса и застоя. Только в 80-е гг. новую освежающую струю в данную область внесли Римский-Корсаков и Чайковский. Одним из главных представителей возрождения был А. Кастальский. Далее по его пути пошёл А. Гречанинов. Вершиной всей русской музыки a cappella стала «Всенощная» С. Рахманинова.