Лекция 6. Главные творческие направления в русской музыке

1860-1870-х годов

План

1. **Внешне- и внутриполитические события в России**
2. **Петербургская школа**
3. **Московская школа**

Литература

1. Устименко, Д. Л. Отечественная история: учебное пособие / Д. Л. Устименко. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 293 с. — ISBN 978-5-4497-1709-2. — Текст: электронный //https://www.iprbookshop.ru/122223.html.
2. Скребков, С. С. История русской музыки. Хоровая музыка XVII - начала XVIII веков : учебное пособие для вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06840-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516439

1. Внешне- и внутриполитические события в России. Демократизм русской культуры. Критический реализм. Крупнейшие литературные явления и литературная борьба. Передвижничество. Новые формы музыкально-общественной жизни. Создание Русского музыкального общества. Деятельность А.Г. Рубинштейна и Н.Г. Рубинштейна. Петербургская и Московская консерватории, Бесплатная музыкальная школа. «Новая русская школа», ее состав, практические задачи, история развития, историческая роль. Демократизм творчества «кучкистов». Критическая деятельность В.В. Стасова, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковского.

Классика как качественно новая стадия русской музыки. Существенное расширение тематики, небывалая полнота отображения национальной действительности и масштабность художественных концепций. Высокий уровень драматизма, героики, психологизма, картинности, народно-эпической образности в произведениях классиков. Дальнейшее освоение национального фольклора, разработка новых его пластов и специфических средств (гармонии, формообразования). Новый синтез элементов русского фольклора и

европейской музыкальной системы: более полное выявление специфики первых при сохранении второй в целом. Интерес к фольклору других народов (Восток, Испания, Италия).

Широкие связи с различными направлениями и жанрами западноевропейской музыки.

Сохранение существенной роли романтизма в русской музыке при новых достижениях критического реализма (М.П. Мусоргский). Небывалое разнообразие тематики и проблематики в русской музыке. Глубокое преобразование европейской системы музыкального языка, вытеснение ее норм закономерностями русской крестьянской песни. Многообразие связей русской классики с зарубежной музыкой. Возникновение различных творческих направлений – отличительная черта русской классики.

2. <u>Петербургская школа.</u> Народническая установка. Преимущественно внеличностная направленность творчества; особое значение эпической образности, развитие колористической и характеристической сторон музыки. Избирательное отношение к фольклору (подлинно русской признается лишь крестьянская песня). Активный интерес к фольклору других стран, ориентализм. Радикальное новаторство при избирательной ориентации на традиции (приоритетное значение традиций М.И. Глинки, влияние творчества А.С. Даргомыжского, Р. Шумана, Г. Берлиоза, Ф. Листа).

3. <u>Московская школа.</u> Чайковский как единственный ее представитель на данном этапе русской классики. Преобладание личностной проблематики, ведущая роль лирики. Опора, как на крестьянский, так и на городской фольклор при преимущественном значении второго; претворение многих городских бытовых жанров, романсовость как основа музыкального языка. Новаторство при внешней традиционности творчества. Традиции русской и зарубежной музыки. Академически умеренный характер творчества А.Г. Рубинштейна, его ориентация на ранний немецкий романтизм и венский классицизм при ясно ощутимых связях с предшествующей русской музыкой. Особенности творческой позиции А.Н. Серова, близкого одновременно

глинкинской и западноевропейской оперной традициям. Развитие оперных жанров (народная музыкальная драма М.П. Мусоргского, оперный эпос А.П. Бородина и Н.А. Римского-Корсакова, лирико-драматическая опера П.И. Чайковского). Возрождение на классическом уровне комической оперы (П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков). Появление первого в России балета, достигшего уровня классической русской оперы («Лебединое озеро» П.И. Чайковского). Понимание балета как драмы, его симфонизация, использование традиционной хореографии с ее типами танцев («классическим», «характерным»). Первостепенное – наряду с оперой и романсом – значение симфонической музыки. Возникновение русской классической симфонии. Равная весомость жанров симфонии (А.П. Бородин, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков) и крупного одночастного произведения (М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский). Использование общеевропейских форм и методов развития и преобразование их под воздействием русского фольклора при существенной роли тематизма народно-песенного типа. Жанрово-эпическая и драматическая ветви русского классического симфонизма.

Возникновение русского классического концерта, связь его с общеевропейской традицией жанра (П.И. Чайковский, А.Г. Рубинштейн). Внедрение в концерт тематизма национального склада и соответствующих принципов формообразования.

Возникновение русского классического квартета. Преодоление в фортепианной музыке рамок камерно-бытового музицирования, выход в сферу концертности («Исламей» М.А. Балакирева, «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского). Национальные особенности трактовки общеевропейских жанров.

Развитие камерной вокальной музыки в определившихся на предыдущем этапе направлениях: расширение тематики за счет социально-бытовых сюжетов (М.П. Мусоргский), эпоса (А.П. Бородин), фантастики (А.П. Бородин), философской проблематики (М.П. Мусоргский); обогащение

лирической сферы, углубление психологизма (П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский); возрастание значения декламационности при чрезвычайном разнообразии приемов вокального письма; активные поиски в области фактуры фортепианной партии вплоть до внедрения в нее приемов народного многоголосия (М.П. Мусоргский); дальнейшая дифференциация жанров при ведущей роли лирического монолога и вокальной сцены.

А.Н. Серов (1820-1871) –один из основоположников русской музыковедческой науки, ученый, критик, композитор, общественный деятель. Сходство принципиальных эстетических установок А.Н. Серова и В.Г. Белинского; широта кругозора, понимание исторических закономерностей развития искусства. Просветительская направленность музыкально-критической и лекционной работы А.Н. Серова. Значение исследований в области русского и украинского фольклора. Защита достижений русской музыки, пропаганда западноевропейской музыкальной классики. Творческий путь.

Историческое значение оперного творчества композитора. Развитие жанров историко-героической («Юдифь»), легендарно-эпической оперы («Рогнеда»), бытовой драмы («Вражья сила»), влияние на последнюю театра Островского.

А.Г. Рубинштейн (1829-1894) – исполнитель, композитор, общественный деятель, педагог. Широкая концертная, просветительская, организаторская деятельность. «Исторические концерты», роль А.Г. Рубинштейна в организации Русского музыкального общества (РМО), дирижирование концертами РМО. А.Г. Рубинштейн как директор и педагог Петербургской консерватории. Творческий путь А.Г. Рубинштейна. Важнейшие жанры творчества композитора. Романтические традиции в фортепианных и камерных вокальных сочинениях. Историческое значение фортепианных концертов – первых в русской музыке.

«Демон» – лирико-романтическая опера, лучшее сочинение А.Г. Рубинштейна в оперном жанре. Историческое значение оперы «Демон» как одной из ранних лирических русских опер. Лирическая трактовка поэмы М.Ю.

Лермонтова. Характеристика романсно-ариозного стиля музыки, восточные элементы музыкального языка.