

МОСКОВСКОЕ

ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
по музыкальной литературе (5 семестр)

Тема 5. Занятие 1-2.

*Отечественная музыкальная культура
в 60-е – 70-е годы XIX ВЕКА*

преподаватель Нагорная Л. Н.

Для работы необходима программа
Microsoft Office Power Point 2010

Русская музыкальная культура

в 60-е – 70-е годы

XIX ВЕКА

Вторая половина XIX века стала временем серьезных перемен в общественной жизни России, периодом небывалого расцвета и мирового признания русской национальной культуры. Переломными в этом процессе явились 60-е и 70-е годы. Тяжелое экономическое положение и поражение России в Крымской войне (1856) остро поставили вопрос о необходимости коренных изменений в устройстве государства.

Крымская война 1853—1856

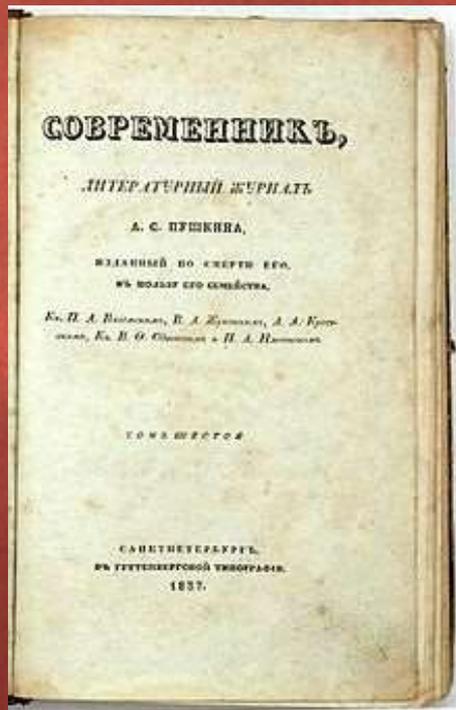
Деталь панорамы Франца Рубо Оборона Севастополя

**Царь Александр II Николаевич
1818 — 1881**

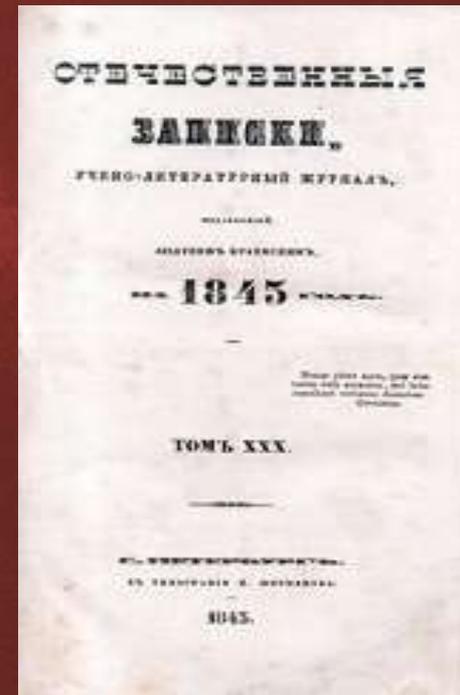

Начало «эпохе великих реформ» положила отмена крепостного права (1861) при Александре II, вошедшем в русскую историю под именем «царя-освободителя». Реформы коснулись органов самоуправления и системы судопроизводства, введения всеобщей воинской повинности и народного образования, ослабления цензуры и развития печати. Они сопровождались мощным общественным подъемом, охватившим все слои населения. Особую роль в нем играла разночинная (недворянская) интеллигенция, которая объединяла учителей и ремесленников, врачей и агрономов, чиновников и выходцев из крестьян и духовенства, студентов и литераторов.

Важное значение в распространении демократических и революционных идей имела деятельность Герцена и его газеты «Колокол», а также сочинения Чернышевского и Добролюбова, которые вместе с Некрасовым сотрудничали в журнале «Современник». Позже традиции «Современника» Некрасов продолжил и развил в журнале «Отечественные записки».

Журнал «Современник»

Журнал «Отечественные записки»

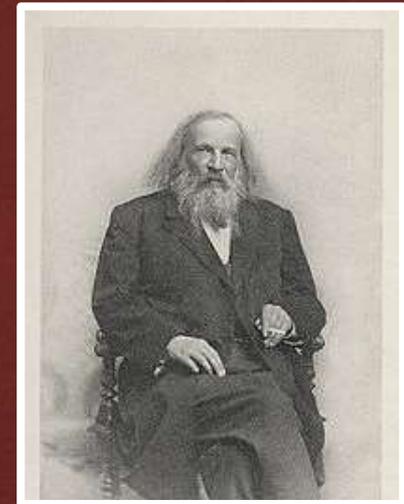
Происходившие перемены оказали огромное влияние на развитие отечественной литературы, науки и искусства. Гордостью русской культуры стало творчество Тургенева, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Островского, Льва Толстого, а также работы выдающихся историков Соловьева, Костомарова, Ключевского. Стремительному прогрессу естественных наук способствовали труды биологов Мечникова и Тимирязева, химиков Зинина, Менделеева и Бутлерова, физика Столетова, физиолога Сеченова и других ученых.

С.М. Соловьев
(1820 – 1879)

В.О. Ключевский
(1841 – 1911)

Д.И. Менделеев
(1834 – 1907)

В эти годы расцветает театральное искусство. Помимо государственных («казенных») театров в столице и провинции появляются многочисленные частные труппы; в их репертуар все чаще включается современная реалистическая драма. Глубокие психологические образы в спектаклях создают такие корифеи русской сцены, как Пров Садовский, Г.Федотова, М.Ермолова, М.Савина, К.Варламов.

Пров Садовский
(1818-1872)

Мария Ермолова
(1853 -1928)

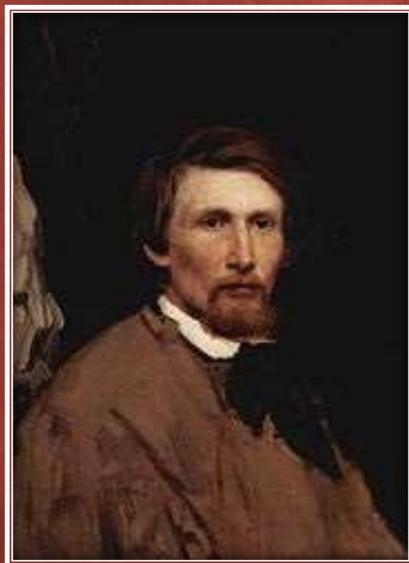

Гликерия Федотова
(1846 — 1925)

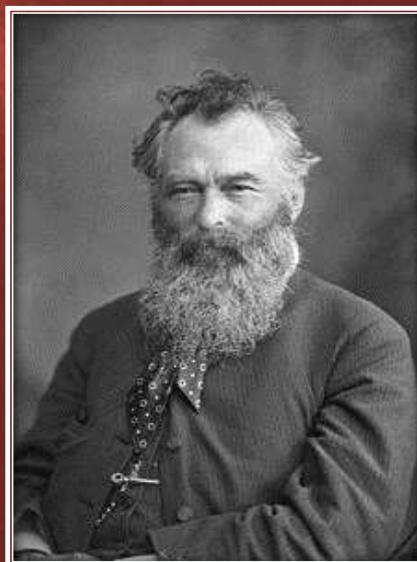
Обновляется и изобразительное искусство. В 1870 году группа художников организовала «Товарищество передвижных художественных выставок», которое начало устраивать выставки картин в различных городах России. В число «передвижников» вошли Крамской, Перов, Суриков, братья Васнецовы, Репин, Шишкин, Поленов, Саврасов, Ге, Васильев, Куинджи, Маковский, Ярошенко, а в 80-е годы к ним присоединились Левитан и В. Серов.

В.И. Суриков
(1848 — 1916)

В.М. Васнецов
(1848 — 1926)

И.И. Шишкин
(1832—1898)

В.Д. Полёнов
(1844 — 1927)

Группа членов Товарищества передвижных художественных выставок (1886 г.)

Сидят (слева направо): С.Н. Аммосов, А.А. Киселёв, Н.В. Неврев, В.Е. Маковский, А.Д. Литовченко, И.М. Прянишников, К.В. Лемох, И.Н. Крамской, И.Е. Репин, Иванов (служащий в правлении товарищества), Н.Е. Маковский. Стоят (слева направо): Г.Г. Мясоедов, К.А. Савицкий, В.Д. Поленов, Е.Е. Волков, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, Н.А. Ярошенко, П.А. Брюллов, А.К. Беггров.

**И. Е. Репин. Крестный ход в Курской губернии.
Государственная Третьяковская Галерея, Москва.**

В. Суриков. Утро стрелецкой казни

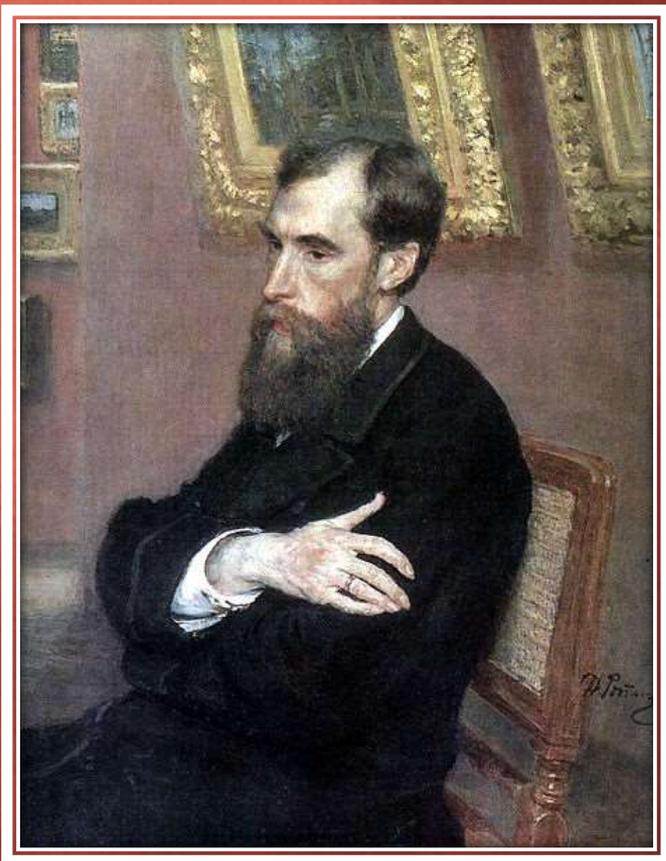

**А. К. Саврасов
«Грачи прилетели»**

**В. М. Васнецов
«Аленушка»**

Павел Михайлович Третьяков

1832—1898

В своих пейзажах, портретах, бытовых и исторических картинах художники стремились воплотить реальную жизнь во всей сложности ее социальных и нравственных проблем, раскрыть судьбу отдельного человека и всего народа. Начиная с середины 50-х годов их лучшие произведения приобретал московский купец П. М. Третьяков, задумавший составить коллекцию русской живописи. Его собрание стало основой первой русской национальной галереи, которую в 1892 году он передал в дар Москве.

**Государственная Третьяковская галерея
в Москве (Лаврушинский переулок, д. 10)**

Антон Рубинштейн
(1829 - 1894)

Изменились и формы музыкально-концертной жизни. Увеличилось число людей, интересующихся серьезным искусством. Чтобы «сделать хорошую музыку доступной большим массам публики» (Д. В. Стасов), в Петербурге в 1859 году было основано Русское музыкальное общество (РМО), которое позднее стало именоваться Императорским (ИРМО). Инициатором его создания стал Антон Григорьевич Рубинштейн — великий русский пианист, композитор и дирижер. РМО не только устраивало симфонические и камерные концерты: оно способствовало созданию музыкальных учебных заведений (музыкальных классов) и проведению конкурсов среди русских композиторов на создание новых произведений. Вслед за Петербургом отделения РМО открываются в Москве и большинстве крупных городов России.

Для обучения и воспитания профессиональных музыкантов, потребность в которых резко увеличилась, в 1862 году в Петербурге музыкальные классы РМО были преобразованы в первую русскую консерваторию, директором которой стал А. Г. Рубинштейн.

С. Петербург — St.-Petersbourg

Консерватория — Le Conservatoire

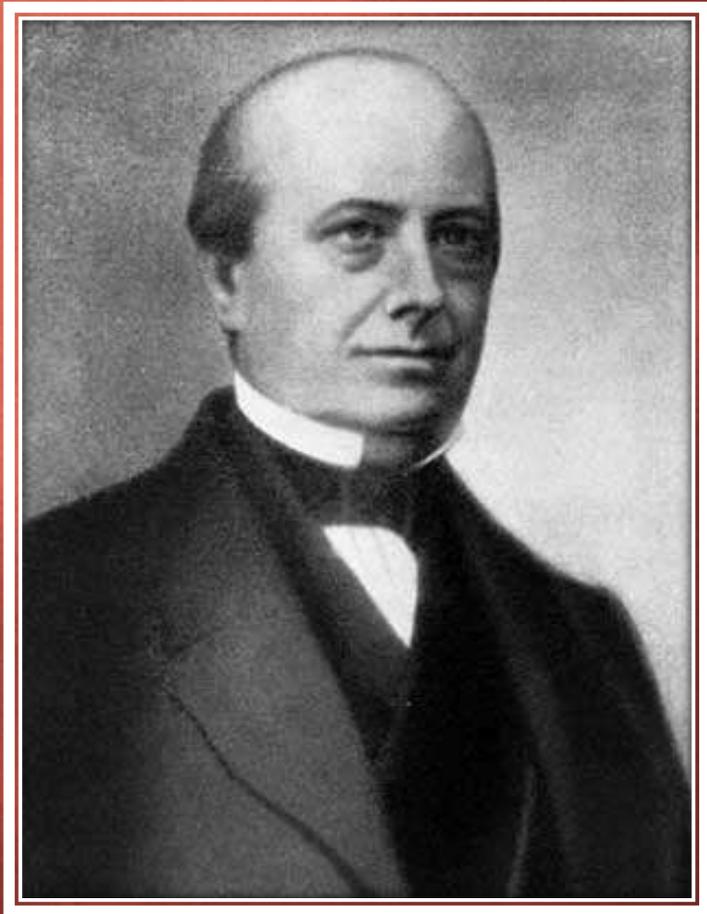
Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова

В 1866 году открывается Московская консерватория; ее возглавил брат А.Г.Рубинштейна Николай Григорьевич Рубинштейн — пианист и дирижер, много сделавший для развития музыкальной жизни Москвы.

Московская консерватория им. П. И. Чайковского

Гавриил Якимович
Ломакин

1812 - 1885

В 1862 году в Петербурге одновременно с консерваторией была создана Бесплатная музыкальная школа (БМШ), которой руководили М.А. Балакирев и хоровой дирижер, композитор и преподаватель пения Г.Я. Ломакин. В отличие от профессиональных целей консерваторского образования главной задачей БМШ было распространение музыкальной культуры среди широкого круга людей. Рядовой любитель музыки мог получить в БМШ основы музыкальной теории, навыки пения в хоре и игры на оркестровых инструментах.

**Эдуáрд Фрáнцевич
Напрáвник
(1839 — 1916)**

чешский и российский композитор,
дирижёр. В течение почти пятидесяти лет
он занимал пост главного дирижёра
Мариинского театра

Большое значение в музыкально-просветительской работе БМШ имели ее симфонические концерты (с участием хора школы), причем значительную часть их репертуара составляли произведения русских композиторов.

Огромный вклад в популяризацию русской музыки и развитие национального исполнительского искусства внесли пианисты и дирижеры братья Рубинштейны, певцы Платонова, Лавровская, Мельников, Стравинский, скрипач Ауэр, виолончелист Давыдов, дирижер Э.Направник и другие.

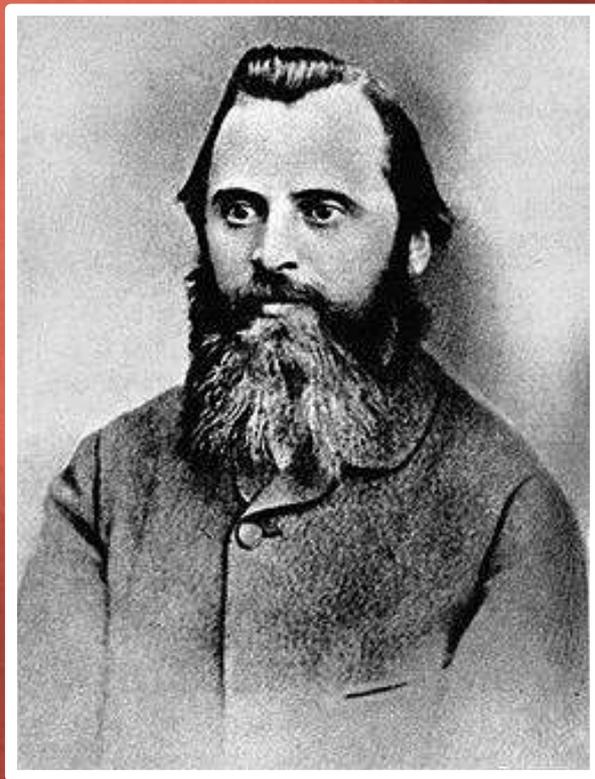
В 60—70-е годы свои лучшие произведения создают А. Н. Серов и А. Г. Рубинштейн. Тогда же в полной мере раскрывается талант представителей молодого поколения — Чайковского и целой группы петербургских композиторов, которые объединились вокруг Балакирева. Это творческое содружество, возникшее на рубеже 50—60-х годов, получило название «Новая русская музыкальная школа», или «Могучая кучка». Помимо Балакирева, возглавившего кружок, в него вошли Кюи, Мусоргский, Римский-Корсаков и Бородин. Их творческие взгляды сложились под влиянием демократических идей Белинского, Герцена, Добролюбова, Чернышевского. Музыканты считали себя продолжателями дела Глинки и Даргомыжского и свою цель видели в обновлении и развитии русской национальной музыки. Они считали, что художник в своем творчестве должен воспроизводить жизненную правду во всем ее многообразии, что искусство призвано выполнять просветительские и воспитательные задачи и быть, по выражению Чернышевского, «средством для беседы с людьми».

«Могучая кучка»

Творчество композиторов «Могучей кучки» было тесно связано с историей и бытом России, с музыкальным и поэтическим фольклором, с древними обычаями и обрядами. Важное значение для них имела народная крестьянская песня. Бережно собирая и изучая народные мелодии, они видели в них источник вдохновения и основу своего музыкального стиля.

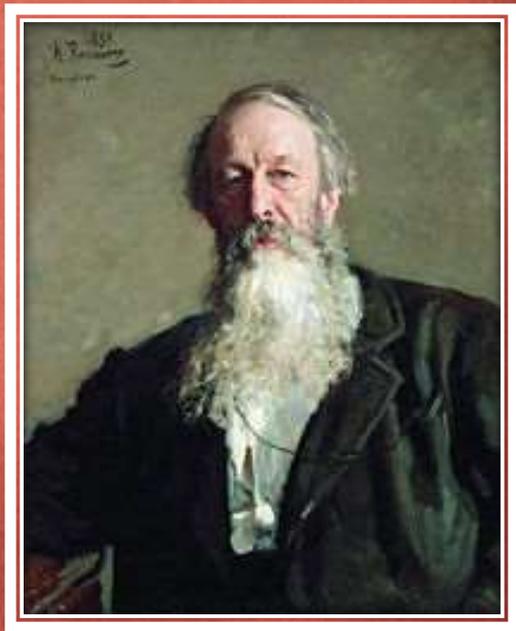
Милий Алексеевич Балакирев

1836 — 1910

Члены кружка, не имевшие профессионального музыкального образования, приобретали мастерство под руководством Балакирева. Ярко одаренный композитор, блестящий пианист-виртуоз, способный дирижер, Милий Алексеевич Балакирев (1836—1910) имел уже немалый творческий и исполнительский опыт и пользовался огромным авторитетом у молодых коллег.

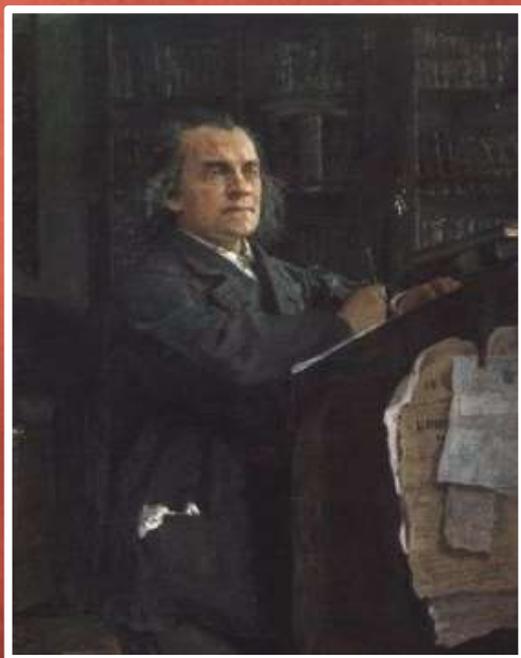
Владимир Васильевич
Стасов

1824 — 1906

Рука об руку с Балакиревым и его молодыми единомышленниками новые пути в русском искусстве прокладывал музыкальный и художественный критик, историк искусства Владимир Васильевич Стасов (1824—1906). Человек энциклопедических знаний, знаток музыки, живописи, скульптуры, театра, литературы, народного искусства, он был им близким другом и помощником, вдохновителем и инициатором творческих замыслов. Стасов был участником всех музыкальных собраний балакиревского кружка, первым слушателем и критиком новых сочинений. В своих статьях он пропагандировал творчество крупнейших представителей отечественного искусства и всю свою долгую жизнь посвятил борьбе за самостоятельный национальный; путь его развития.

Одновременно со Стасовым русскую музыкальную критику в этот период представляют А. Серов, Ц. Кюи и Г. Ларош; со статьями и рецензиями выступают П.И.Чайковский, А.П.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков.

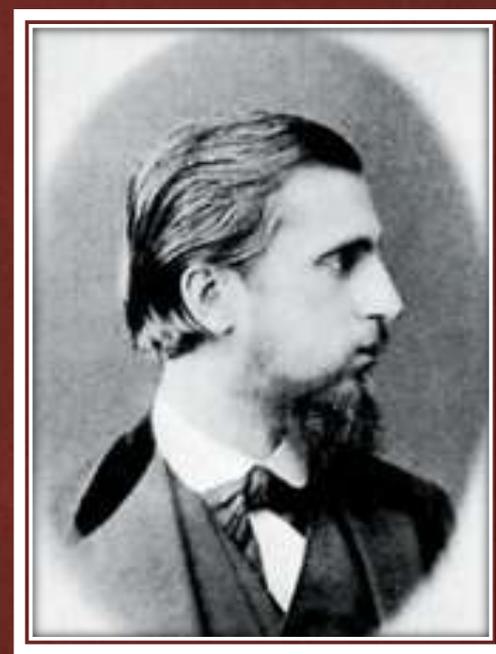
Серо́в

Алекса́ндр Никола́евич
(1820 — 1871)

Кюи

Цеза́рь Антонович
(1835 — 1918)

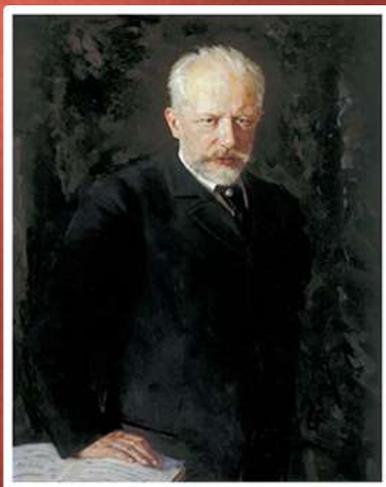

Ларош

Герман Августович
(1845 — 1904)

Русская музыка 60—70-х годов стала важным этапом в развитии национального искусства и открыла новые пути для дальнейшего развития отечественной и мировой музыкальной культуры.

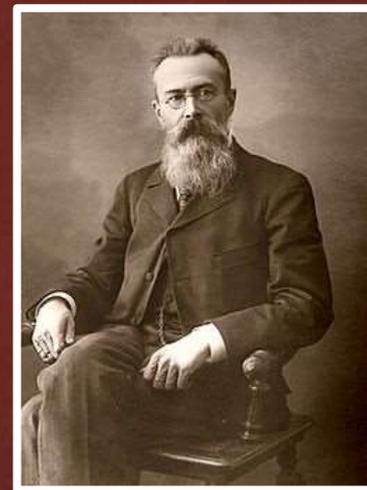
В последние два десятилетия XIX века композиторы А.П.Бородин, М.А.Балакирев, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский продолжают свой творческий путь и создадут в различных жанрах выдающиеся произведения.

Чайковский
Пётр Ильич
(1840 - 1893)

Бородин
Александр Порфирьевич
(1833 – 1887)

Римский-Корсаков
Николай Андреевич
(1844 – 1908)

Вопросы и задания

1. Чем ознаменованы 60 – 70-е годы XIX века в общественной жизни России?
2. Как в это время изменилась культурная жизнь России? Расскажите об организации РМО, БМШ, первых русских консерваториях.
3. Перечислите литераторов, художников, ученых 60 – 70-х годов.
4. Назовите композиторов, входивших в «Могучую кучку». Каковы были их идейно-эстетические взгляды?
5. Расскажите о Балакиреве, его личности и судьбе.
6. Охарактеризуйте критическую деятельность Стасова и ее значение в развитии русского искусства. Назовите других русских музыкальных критиков.

Список использованных источников:

1. История русской музыки. В.1. С древнейших времён и до середины XIX века. Ред. А. Кандинский. М., Музыка, 1990.
2. Келдыш Ю. Проблема стилей в русской музыке XVII-XVIII веков Советская музыка, 1973, 3.
3. Козлова Н.П. Русская музыка с древних времён по 18 век.
4. Келдыш В.Ю. История русской музыки Т. 1.
5. Рапацкая Л.А. История художественной культуры России. М., Издательский центр Академия, 2008.