«***Петербургские тайны»***

Звучит музыка «Вальса» А.Петрова и О.Петровой из кинофильма «Петербургские тайны» (фортепиано)

Здравствуйте, ребята. Я думаю, что вы все узнали эту чудесную музыку Андрея и Ольги Петровых из популярного фильма «Петербургские тайны». Мы не случайно начали нашу встречу именно с неё. Сегодня нам с вами предстоит разгадать одну из петербургских тайн – рождение истинно русской классической музыки. Музыки, впитавшей русские напевы, богатырскую силу и ставшей истинной жемчужиной в мировой музыкальной культуре. Сейчас, ребята, мы с вами совершим путешествие во времени и перенесёмся в XIX век, заслуженно получивший название «золотого». Век, в котором литература, изобразительное искусство и музыка достигли небывалого расцвета. А всё началось в Петербурге – городе, подарившем нам целое созвездие величайших гениев России и всего человечества. Пушкин, Некрасов, Достоевский, Перов, Крамской, Брюллов, Глинка, Даргомыжский, Балакирев, Бородин, Мусоргский, Кюи, Римский-Корсаков и многие другие создали уникальный русский культурный слой. Так как же всё начиналось?

Давайте попытаемся представить Петербург начала XIX века и ту музыкально-творческую атмосферу, царившую в городе.

Тихо звучит романс А.Петрова и О.Петровой «Не растравляй моей души»

«Волшебный край! Там в стары годы,

Сатиры смелый властелин,

Блистал Фонвизин, друг свободы,

И переимчивый Княжнин;

Там Озеров невольны дани

Народных слёз, рукоплесканий

С младой Семёновой делил;

Там наш Катенин воскресил

Корнеля гений величавый;

Там вывел колкий Шаховской

Своих комедий шумный рой,

Там и Дидло венчался славой,

Там, там под сению кулис

Младые дни мои неслись».

Так описал Пушкин о театральную жизнь того времени в романе «Евгенмй Онегин». В первой четверти XIX века в Петербурге существовало три театра – Новый, который закрылся весной 1819 года; Большой, или Каменный театр, и Малый, располагавшийся приблизительно на месте нынешнего Театра им. Пушкина; здесь шли русские спектакли, выступали французские артисты.

Никакой репертуарной специализации тогда не существовало. Труппа была общая для всех жанров. В связи с этим артисты, как правило, обладали универсальными способностями – сегодня они играли драму, завтра пели, ещё через день танцевали. Даже в пределах одного спектакля были представлены разные жанры. Характерны в этом отношении «афишные» определения: волшебно-комическая опера с хорами и балетами «Илья-богатырь» с музыкой К.Кавоса или опера с хорами и танцами «Ромео и Юлия» на музыку Д.Штейбельта. Краткая справка:

Кавос Катерино Альбертович (1775-1840) – русский композитор и дирижёр .По национальности итальянец. С 1799 года работал в Петербурге капельмейстером итальянской и русской оперы, директором оперных оркестров. С 1832 года «директор музыки» императорских театров. Среди сочинений оперы «Илья-богатырь», «Иван Сусанин», «Казак-стихотворец» и балеты «Амур и Психея», «Кавказский пленник или Тень невесты» (по А.С.Пушкину).

Штейбельт Даниэль (1765-1823) – немецкий пианист, дирижёр, композитор. С 1810 года служит капельмейстером придворной французской оперы в Петербурге. Автор 7 опер (в том числе «Ромео и Джульетта»), 4 балетов, 7 фортепианных концертов и других произведений.

Театральные вечера начинались в пять и были обычно рассчитаны на три часа. За это время нередко успевали показать 2 пьесы, как правило, контрастные по содержанию. К ним «пристёгивались» ещё и музыкальные интермедии. Вот для примера программа первого бенефиса известной актрисы А.М.Колосовой: сначала трагедия «Заира» Вольтера, затем опера-водевиль «Мнимые разбойники» или «Суматоха в трактире» в переводе с французского Я.Н.Толстого с дивертисментом на музыку А.Сапиенца, в перерыве Дж.Фильд играл свою фантазию, а в заключение бенефициантка вместе с матерью Е.И.Колосовой плясала русскую польку.

Дж.Фильд «Ноктюрн» си бемоль мажор (фортепиано).

«Но там, где Мельпомены бурной

протяжный раздаётся вой,

где машет мантией мишурной

она пред хладною толпой,

где Талия тихонько дремлет

и плескам дружеским не внемлет,

где Терпсихоре лишь одной

дивится зритель молодой».

А.С.Пушкин «Евгений Онегин»

Преобладали «большие» спектакли, оперы и балеты с невероятными эффектами. Например: «волшебная опера с хорами, полётами, превращениями и танцами», а другая опера «с балетами, эволюциями и великолепным спектаклем». Из калейдоскопа ординарных представлений редкую популярность завоевала тетралогия «Леста, днепровская русалка», сочинённая Ф.Ренслером. По свидетельству современников А.С.Пушкин был знаком с этим «многосерийным боевиком» петербургского репертуара и даже использовал арию Лесты в своём романе «Евгений Онегин».

«Приди в чертог ко мне златой,

Приди, о князь ты мой драгой!

Там всё приятство соберёшь,

Невесту милую найлёшь».

А.С.Пушкин насмешливо относился к этому «перлу», но, тем не менее, именно эта опера стала одной из отправных точек в создании гениальной пушкинской «Русалки», на текст которой А.С.Даргомыжский напишет свою знаменитую оперу с одноимённым названием.

Разумеется, музыкальная афиша Петербурга не исчерпывалась столь облегчённым репертуаром. Хотя до премьеры «Ивана Сусанина» было ещё далеко, но и тогда ставились интересные сочинения русских авторов доглинкинской поры, оперы зарубежных композиторов: Керубини, Чимарозы, Мегюля, Россини и др. На петербургской сцене шли оперы В.А.Моцарта «Волшебная флейта», «Похищение из сераля», «Дон Жуан», «Милосердие Тита».

В.А.Моцарт «Увертюра» из оперы «Похищение из сераля» (фонограмма)

Наряду с драмой – это был и период великолепного расцвета русского танцевального искусства. «Байроном балета» называли хореографа того времени Шарля Луи Дидло, реформатора хореографического искусства в России. В своих романтических спектаклях он часто совмещал роли драматурга, постановщика, декоратора, костюмера и даже композитора. С 1817 по 1820 год в Петербурге шло 15 балетов знаменитого хореографа. «Балеты г.Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной», - так писал о его творчестве А.С.Пушкин. На балетной сцене царили воспитанницы этого истинного чародея. Среди них и Истомина, которую Пушкин обессмертил своими стихами. Строчки, посвящённые ей, стали символом танцевального совершенства.

Л.Минкус «Вариации» из балета «Дон Кихот» (фонограмма)

«Блистательна, воздушна,

Смычку волшебному послушна,

Толпою нимф окружена

Стоит Истомина; она,

Одной ногой касаясь пола,

Другою медленно кружит

И вдруг прыжок, и вдруг летит,

Летит, как пух от уст Эола:

То стан совьёт, то разовьёт

И быстрой ножкой ножку бьёт».

Сколько раз вспоминались они и в наше время в связи с искусством Галины Улановой, Марины Семёновой или Майи Плисецкой.

Замечательная танцевальная музыка звучала и на пышных празднествах и на великосветских балах. Господа в чёрных фраках и дамы в роскошных туалетах, сверкающие безумно дорогими драгоценностями, танцевали, освещённые блеском хрустальных люстр. Звучали контрдансы, полонезы, мазурки, котильоны, вальсы.

П.И.Чайковский «Увертюра» из балета «Щелкунчик»

«И в залу высыпали все!

И бал блестит во всей красе

Полна народу зала:

Музыка уж греметь устала:

Толпа мазуркой занята:

Кругом и шум, и теснота:…

«Шум, грохот, беготня, поклоны,

Галоп, мазурка, вальс…

Дюран «Вальс» Ля бемоль мажор (фортепиано)

«Однообразный и безумный,

Как вихорь жизни молодой,

Кружится вальса вихорь шумный:

Чета мелькает за четой.

Гурилёв «Полька-мазурка» Ре мажор (фортепиано)

Мазурка раздалась. Бывало,

Когда гремел мазурки гром,

В огромной зале всё дрожало,

Паркет трещал под каблуком,

Тряслися, дребезжали рамы:

Теперь не то; и мы, как дамы,

Скользим по лаковым доскам».

А.С.Пушкин «Евгений Онегин».

Но вот уже в 20-е годы в музыкальных кругах Петербурга становится популярным как пианист и певец М.И.Глинка, воспитанник Кюхельбеккера и Дж. Фильда, основоположник русской классической музыки. Общение с А.С.Пушкиным, В.А.Жуковским, В.Ф.Одоевским, с будущими декабристами сформировало передовые эстетические взгляды и творческие принципы Михаила Ивановича. Его творчество – свидетельство могучего подъёма национальной культуры. В истории русской музыки Глинка, подобно Пушкину в литературе, выступил как зачинатель нового исторического периода. Родоначальник русской музыкальной классики, он определил новое понимание народности в музыке. Обобщив характерные черты русского музыкального творчества, Михаил Иванович открыл в своих операх и симфонических произведениях мир народной героики, былинного эпоса, народной сказки.

М.И.Глинка Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» и «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (фонограммы)

Непросто складывался путь композитора, музыку которого аристократия, диктующая музыкальные вкусы Петербургу, находила скучною, полную длинных нот. Его первое большое произведение – опера «Жизнь за царя», впоследствии получившее название «Иван Сусанин» (1836 год) проваливается. Неудачная премьера становится большим ударом для Глинки. Он не уверен в себе, перестаёт появляться в обществе. И так продолжается до 1842 года. Высший свет не приемлет серьёзной музыки, основанной на русском фольклоре, рассказывающей о простом русском народе.

Но музыкальное искусство развивалось не только в городских театрах. Большой популярностью пользовались музыкальные вечера в концертном зале Дворянского собрания, залах Энгельгарда, Одоевского, в крепостных театрах. В них принимали участие как отечественные, так и зарубежные музыканты. В 1842-1843 годах в Петербург с концертами приезжает Ф.Лист, венгерский композитор и пианист. Эти выступления стали поистине триумфальными. Известный русский музыкальный критик В.В.Стасов так описывал свои впечатления после посещения концерта гениального музыканта: «8 апреля 1842 года отныне и навеки будет нам священен, и до самой гробовой доски мы не забудем ни одной его чёрточки. Мы были как влюблённые, как бешеные... Ничего подобного мы ещё не слышали на своём веку, да и вообще мы никогда ещё не встречались лицом к лицу с такой гениальною, страстною, демоническою натурою, то носившеюся ураганом, то разливающеюся потоками нежной красоты и грации…».

Ф.Лист Ноктюрн «Грёзы любви» (фортепиано)

«…Счастливы, истинно счастливы мы, что живём в 1842 году, когда на свете есть такой исполнитель и этот исполнитель заехал в нашу столицу, и нам довелось его слышать», - писал о Листе молодой русский композитор А.Н.Серов.

Ф.Лист знакомится в Петербурге с М И.Глинкой, восхищается его произведениями, всячески поддерживает его и пропагандирует. Именно благодаря Листу высший свет начинает признавать гениального русского композитора. На премьере оперы «Руслан и Людмила», боясь оскандалиться, петербургские меломаны внимательно следили за реакцией зарубежного музыканта. А он безо всякого стеснения с восторгом аплодировал после каждой сцены, каждого действия оперы.

М.И.Глинка «Увертюра» из оперы «Руслан и Людмила» (фонограмма)

В 1844 году Петербург посещают с концертами немецкие музыканты: композитор Р.Шуман и пианистка, его жена Клара Вик.

Р.Шуман «Концерт для фортепиано с оркестром» (отрывок) – фонограмма

Традиции Глинки продолжит другой русский композитор – Александр Сергеевич Даргомыжский, автор знаменитой оперы «Русалка» на сюжет А.С.Пушкина (1855 год), романсов «Я вас любил», «Ночной зефир» и др., сатирико-комических песен «Титулярный советник», «Червяк» и др. При его активном участии в Петербурге в 1862 году открывается первая консерватория в России.

А.С.Даргомыжский романс «Я вас любил», песня «Титулярный советник» (фонограмма)

В конце 50-х годов образуется содружество молодых композиторов, получившее название «Могучая кучка». В него вошли М.Балакирев, А.Бородин, М.Мусоргский, Ц.Кюи, Н.Римский-Корсаков. Известный пианист и дирижёр, учёный-химик, военный инженер, пехотный и морской офицеры. Что же объединило их? Страстная любовь к музыке, общие идеалы в искусстве, общие цели, общие взгляды на музыкальное творчество. Чаще всего они собирались по субботам и всегда с нетерпением ждали друг от друга новых музыкальных тем, фрагментов новых сочинений или целых произведений. Но не только музыка звучала на этих встречах – друзья любили много читать вместе, обсуждать прочитанное, спорить. Здесь родились опера «Князь Игорь», «Богатырская симфония» А.Бородина, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М.Мусоргского, 15 опер Н.Римского-Корсакова, среди которых «Псковитянка», «Снегурочка», «Майская ночь» и др. оперы, «Кавказский пленник» и «Вильям» Ц.Кюи, целый ряд увертюр М.Балакирева.

Все их произведения пронизаны истинно русскими интонациями, пришедшими из фольклора, и написаны на русские исторические, сказочные и бытовые сюжеты, главным героем которых является русский народ.

В.Брюсов «Александрийский столп» стихи на фоне «Богатырской симфонии» А.Бородина (фонограмма, отрывок)

Особую популярность во второй половине XIX века завоевали вальсы Иоганна Штрауса (сына), который в 1856-65 и 1869 годах жил в Петербурге и руководил летними концертными сезонами в Павловске. Говорят, что писал он свои произведения на террасах Константиновского дворца в Стрельне.

И.Штраус «На прекрасном голубом Дунае» (фонограмма)

В 1847 году в Петербург приезжает французский хореограф Мариус Петипа.

С его приездом в русском балете наступает новая эра. Хореографическое искусство обогащается новой танцевальной лексикой и драматургией.

Неоднократно город на Неве посещал ещё один гений русской музыкальной классики Пётр Ильич Чайковский. Он творчески контактировал с композиторами «Могучей кучки». На сценах Петербурга ставились его оперы «Пиковая дама», «Опричник», «Орлеанская дева» и другие. В содружестве с балетмейстерами Мариусом Петипа и Ивановым Пётр Ильич создал здесь великолепные балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Композитор был очарован городом и посвятил ему прекраснейшее произведение «Белые ночи» в фортепианном цикле «Времена года».

А.Фет «Ещё майская ночь» на музыку П.И.Чайковского «Белые ночи» (фортепиано)

Вот таким был музыкальный Петербург XIX века. То капризный и причудливый, то беспокойный и неистовый, то блестящий и восторженный. Но всегда прекрасный, сочный и до краёв наполненный чувством и музыкой. Рождающий и вдохновляющий гениев, творениями которых мы заслушиваемся и сегодня.

«О, Петербург, источник вдохновенья

Прекрасных гениев России.

Чудесны и таинственны мгновенья

Бескрайней творческой стихии.

Открой же тайны, Петербург, свои,

Дозволь понять нам твою душу.

Но лишь доносится в ответ:

«Ты слушай, слушай, слушай…» (Очкурова И.И.)

А.Петров, О.Петрова «Вальс» из кинофильма «Петербургские тайны»