Н.А.Римский-Корсаков. Закрепление пройденного материала.

Н.А. Римский-Корсаков занимает особое место в русской музыкальной культуре. Творческий путь его был долог, и он всегда шёл в ногу со временем, всегда был лидером, фигурой яркой, неординарной. Его творческая деятельность была многогранной, и в каждой области он достиг больших высот. Автор огромного композиторского наследия; член «Могучей кучки» и лидер «беляевского кружка»; крупный педагог, один из первых профессоров Петербургской консерватории; крупный общественный деятель (БМШ, Певческая капелла, духовые оркестры Морского ведомства); дирижёр; автор теоретических работ («Учебник гармонии», «Основы оркестровки»); редактор произведений других авторов; фольклорист.

Творчество Римского-Корсакова *завершило развитие русской музыкальной классики в XIX веке*, эволюцию жанра оперы, симфонической и камерной вокальной музыки. Вместе с тем оно *ознаменовало наступление нового её исторического этапа,* приходящегося уже на начало XX столетия. Римский-Корсаков явился одним из носителей и творцов живой, непрерывно развивающейся традиции русского искусства. Опираясь на глубинные пласты национальной музыкальной культуры и на наследие Глинки и Даргомыжского, впитывая достижения своих современников, он обогащал русскую музыку и завоеваниями европейского передового искусства XIX века. Своими произведениями и всей разносторонней музыкальной деятельностью Римский-Корсаков утверждал мировое значение отечественной музыкальной культуры.

Наследиекомпозитора очень велико, охватывает практически все жанры:

– *оперы* (15);

– *симфонические произведения*: 3 симфонии, «Увертюра на русские темы», музыкальная картина «Садко», Симфоническая сюита «Антар», фантазия па сербские темы, «Испанское каприччио», «Шехеразада», концерт для фортепиано с оркестром и др.

– *камерно-инструментальный*: струнный квартет, секстет, квинтет, пьесы для фортепиано;

– *вокально-инструментальный*: 3 кантаты, хоры;

– *камерно-вокальный*: 79 романсов, дуэты и трио;

– *обработки народных песен*: 2 сборника – «100 русских народных песен», «40 русских народных песен».

В 1907 г. Римский-Корсаков писал: «Я кучкист, им и умру». Он имел в виду в общеэстетическом плане преданность идее создания русской школы путём развития традиций Глинки. В целом с *кучкистами* композитора объединяли следующие черты: 1) следование традициям Глинки; 2) как и все кучкисты был фольклористом; 3) интерес к опере (самый плодотворный композитор); 4) поклонник симфонической программной музыки; 5) стремление пропагандировать русскую музыку.

Среди *индивидуальных*черт, отличных от кучкистских, на первый план выступает исключительная *работоспособность* и *самодисциплина*. Поначалу всё делал интуитивно, не имея систематических знаний. Уже работая в консерватории, он наряду со студентами стал изучать основные теоретические предметы. В итоге за полтора-два года приобретает фундаментальную технику. С этим была связана его *редакторская работа* – автор семи редакций (в том числе «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Хованщина», «Каменный гость», «Радклиф» Кюи). В отличие от кучкистов Римский-Корсаков был *учителем*, в то время, как никто из кучкистов даже не репетиторствовал, и Балакирев не считал себя учителем.

В творческом методе Римского-Корсакова мы встречаем своеобразное сочетание реализма и романтизма. *Романтическое миросозерцание* отличало композитора от других кучкистов. Его оперный мир – мир романтических представлений о мечтах, грёзах народа. Тема народа также высвечивается через романтическую призму. Если у Бородина народ – воин, герой, у Мусоргского народ – страстотерпец, то у Римского-Корсакова народ – сказочник, создатель песен, его народ – это Лель, т.е. *народ*– *творец искусства*. В начале 1900-х гг. тема народа приобретает черты скепсиса, появляется образ народа-холопа.

Музыкальный язык

* ***Мелодика****.*Прочный фундамент стиля Римского-Корсакова – народная русская музыка. Он исследовал все пласты фольклора, его музыку можно назвать своеобразным «зеркалом» народно-национальных истоков русской школы. Важным источником был для него также инонациональный фольклор: западнославянский (польский, сербский), испанский и, в особенности, восточный, в интерпретации Римского-Корсакова – общеарабский, общекавказский. Другую интонационную природу имеют мелодии чисто инструментального характера, часто они гармонического происхождения (в основном – в поздний период творчества). С их помощью композитор обрисовывает образы фантастики.
* ***Гармония****.* С одной стороны, он опирается на комплекс ладо-гармонических средств, подчёркивающих русскую природу его мелодики (натурально-ладовые обороты, древние лады). С другой стороны, колористические устремления композитора и свойственное ему образно-ассоциативное мышление вызвали развитие звукоцветовой стороны его музыки: ощущение «цветового» спектра тональностей, свето-цветового значения аккордов и их последований, чистых или смешанных тембров. В немалой степени они предвосхищают «синтетические» поиски в музыке XX в. Характерны: гамма тон-полутон, увеличенные трезвучия, тритоны, цепочки нонаккордов, эллипсисы и т.д. В поздний период музыкальный язык композитора приобретает большую сложность, временами почти импрессионистскую утонченность и зыбкость. Образно говоря, диссонанс в нем «спорит» с консонансом за право первенства, но такое противоречие образует точно выверенное «динамическое равновесие».
* ***Форма****.* Всегда строго организована. Был в этом отношении глинкианцем. В данной области отмечается большое влияние симметрии, характерны формы рондо, трёхчастная, рондо-соната, сюитная.
* ***Драматургия****.* Музыкальное мышление Римского-Корсакова имеет в основном *эпическую природу*, хотя в корсаковском творчестве есть замечательные примеры драматизма, острой психологической конфликтности. Эпический метод воздействует на «жизнь» образов — они сохраняют свою эстетическую и музыкальную сущность, получая разностороннее освещение в цепи вариационных и вариантных изменений основного тематического материала. Эпическая природа музыки выражена и в развертывании целостного содержания как последования контрастных музыкальных эпизодов, она сказывается в расчлененности самого процесса развития музыкальной мысли, в заметной замедленности «повествования», как бы отвлекающегося от главной смысловой линии к побочным, сопутствующим.
* ***Инструментовка****.* В этой области занимает исключительное место в кучкистской среде. Обладал замечательным даром музыкальной звукописи, мастерски владел выразительными средствами всех инструментов. Исследователи говорят о живописности оркестрового таланта композитора, импрессионистической красочности.

Контрольные вопросы:

1. Раскройте значение творчества Римского-Корсакова.
2. Перечислите наследие композитора.
3. Каковы общекучкистские черты стиля композитора?
4. В чём состоит отличие Римского-Корсакова от кучкистов?
5. Охарактеризуйте особенности музыкального языка.

П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Среди своих современников Пётр Ильич Чайковский занял особое положение благодаря удивительной способности к широкому охвату многообразных явлений действительности, проницательности и отзывчивости к наиболее сложным проблемам современной жизни. Гениальный дар Чайковского проявился прежде всего в отражении *процессов внутренней жизни человека*, в обращении к кардинальным вопросам бытия. Именно поэтому Чайковского справедливо ставят в один ряд с корифеями русской культуры – Пушкиным, Толстым, Мусоргским.

Наследие: творчество Чайковского было универсальным в жанровом отношении:

– *оперы* (10);

– балеты (3);

– *симфонические произведения*: 6 симфоний, симфония «Манфред», увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта», «Гамлет», фантазии «Фатум», «Буря», «Франческа да Римини», 5 увертюр, «Итальянское каприччио», «Серенада для струнного оркестра», 4 сюиты, 3 фортепианных концерта, 1 скрипичный, 1 виолончельный («Вариации на тему рококо»);

 – *хоровые произведения*: кантата «Москва», «Всенощное бдение», «Литургия св. Иоанна Златоуста», хоры a cappella;

– *камерно-инструментальный жанр*: 3 струнных квартета, ф/п трио, струнный секстет, свыше 100 пьес для фортепиано, сонаты, цикл «Времена года»;

– *камерно-вокальный жанр*: свыше 100 романсов.

В своих ***философских взглядах*** Чайковский, как и многие передовые деятели искусства того времени, тяготел к *материализму*. Характерно увлечение Чайковского философскими концепциями*Спинозы*. Гуманизм Спинозы, его вера в нравственное начало в человеке, определение этической сущности искусства особенно близки композитору. Атеистические убеждения Спинозы, его тезис о единстве «души и тела» служат композитору опорой в последние годы жизни после тщетного поиска в религии ответов на мучившие его вопросы. Активно не принимал Чайковский философии*Шопенгауэра*, считал «отвратительной» ее антигуманистическую направленность.

Религиозные взгляды. Чайковский сознавался, что никогда не мог верить в существование загробного мира и бессмертие души: «...Жизнь имеет только тогда прелесть, когда состоит из чередования радостей и горя, из борьбы добра со злом, из света и тени, словом, из разнообразия в единстве. Как же представить себе вечную жизнь в виде нескончаемого блаженства?».

Эстетические убеждения были твёрдыми и последовательными. Для Чайковского всегда на первый план выступало единство эстетического и этического в художественном произведении, слияние прекрасного с возвышенным. В этом видел он высоконравственную миссию искусства. Признавая в нем средство духовного общения людей, способ воздействия на внутренний мир человека, Чайковский сознательно стремился к доступности, демократичности творчества.

С первых шагов творческой деятельности Чайковский проявлял интерес к темам, *раскрывающим сущность важнейших жизненных явлений*. В молодые годы его нередко привлекали образы мировой литературы; он воплощал в музыке сюжеты Шекспира, Данте, Пушкина, но всегда создавал самостоятельные концепции, насыщенные современным содержанием, со столь характерным для композитора вниманием к духовному миру русского человека.

Содержание искусства Чайковского неотделимо от *реалистической эстетики*, требующей от искусства отражения жизни, как она есть, во всей ее сложности. Художник, тесно связанный с современным ему русским обществом, он воплотил в музыкальных образах надежды, страдания и разочарования своих современников.

Стремление человеческой личности к освобождению из-под гнета действительности, сковывающей ее свободное развитие, мешающей проявлению и расцвету всего лучшего, что заложено в человеческой природе ‑ ***главная тема творчества*** Чайковского, его «генеральная линия». Художник, наделенный тонким и острым чувством современности, чутко реагирующий на окружающее, Чайковский не мог не ощущать *трагизма* одной из самых трудных эпох в истории русской общественной жизни. Особенно усилилось трагическое начало в произведениях Чайковского 80-х и 90-х годов, в период, когда на смену революционному подъему и освободительному движению пришло безвременье реакции.

Начиная с Четвёртой симфонии, обнаруживает ***конфликтную тему***: «жизнь есть чередование света и мрака». После он её развивает в сторону усиления конфликта и приходит к трагедии непонимания и гибели героя.

Чайковскому свойственно постоянное пристальное внимание к чувствам и переживаниям человека. В способности воплотить «истину страстей», анализировать человеческую душу, создать типичные образы своей эпохи раскрылись особенности *психологического реализма* Чайковского.

Связь Чайковского с передовой русской литературой проявилась и в претворении им *идеи народности искусства* — определяющей для русского художественного творчества второй половины XIX века. Создавая образы положительных героев, людей благородных, наделенных чувством чести и чистотой души, Чайковский всегда выявлял в них *черты национального русского характера* (даже если это были фантастические персонажи или герои Данте, Шекспира, Байрона).

*Основные****образные сферы****:*1) борьбы, энергии, порыва; 2) идеальной красоты; 3) страшные образы зла (рок, фатум, судьба); 4) быта и пейзажа.

Стиль, музыкальный язык:

* ***Истоки творчества.***Индивидуальный творческий стиль Чайковского формировался в сложном процессе усвоения *достижений мирового музыкального искусства*. Искусство классицизма Чайковский воспринял и отразил в своем творчестве, прежде всего, через *Моцарта*. От *Бетховена* унаследовал способность создавать крупные симфонические формы, используя *метод действенного бетховенского симфонизма*.

Многое воспринял от *романтической* музыки. Такова лирическая, «исповедальная» природа его творчества, опора на жанровую конкретность образов, тяготение к программности. Страстность утверждения лирической эмоции сближает музыку Чайковского с творчеством Шумана, Шуберта, Берлиоза. Близким русскому композитору было и искусство французской лирической оперы, а также романтического балета.

Чайковский обращался смело к интонационному строю *современного ему музыкального быта*. Композитор опирался на интонационную базу городской и крестьянской песни, бытового романса.

Его стиль формировался и на основе *достижений русской профессиональной музыки*, прежде всего творчества Глинки и Даргомыжского.

* ***Эволюция.***Особенности музыкального стиля Чайковского сформировались рано и оставались достаточно устойчивыми, хотя вместе с тем творческая эволюция композитора была процессом сложным. Эволюция творчества Чайковского представляет собой как бы две гигантские волны, каждая из которых заканчивалась своими вершинами-кульминациями — Четвертая симфония и «Евгений Онегин» (1877‑1878); «Пиковая дама» и Шестая симфония (1890‑1893). Первый период продолжался около двенадцати лет (1866‑1877), второй (1878‑1893) – имеет внутреннюю грань – 1885 год, после которого обозначились некоторые новые черты в позднем зрелом стиле композитора.
* ***Жанры***. Опираясь на традицию и не стремясь стать композитором-реформатором, Чайковский тем не менее в своем искусстве стал великим *новатором*. Используя по большей части традиционные формы и жанры, Чайковский находил в них нераскрытые возможности. Развитие и обогащение форм и жанров в первую очередь происходило на пути их взаимовлияния и взаимодействия. Творчество Чайковского поражает широтой жанрового охвата. Новаторство проявлялось в каждой из областей, к которой композитор обращался. Он стал создателем лирической драмы в опере и симфонии, основоположником нового симфонического балета, концерта-симфонии. Его квартеты, трио положили основание развитию классической русской камерной музыки, а романсы, фортепианные и хоровые произведения открыли новый значительный этап развития этих жанров.
* ***Мелодика*.**От природы – уникальный мелодист. Опирался больше на городской романс. Музыка Чайковского захватывает слушателей, т.к. насыщена реалистическими элементами: крики ужаса, восклицания, провозглашения, отчаянья. Особенно тяготеет к реалистическим элементам, которые несут чувства гнёта, скорби, страдания – громадная роль мотивов со слабой доли с прохождением через секунду.
* ***Гармония***. Не являлся новатором, но есть ряд приёмов, придающих позднеромантическую экспрессивность: тройные задержания, усложнённость гармонии полифоническими приёмами, контрапункты. Лейтгармония – субдоминантовый септаккорд с повышенной примой в миноре.
* ***Ритм***. Достаточно традиционен, но полон внутреннего дыхания (синкопы).
* ***Формы***. Строго классичен: сонатная, сложная трёхчастная. Новаторство в том, что форма направлена на захват внимания слушателя. На схему накладывает драматургический план и развитие интонационной фабулы. Особенно удавались финалы. Форма важна даже в построении мелодической волны. В момент кульминаций накладывает тему рока (на гранях формы).
* ***Инструментовка*.** Всегда очень экспрессивная и чувственная. Закрепил тембры за отдельными образами: Контр-фагот, медные – образы смерти; струнные – любви; деревянные духовые – природы. В отличие от колориста Римского-Корсакова у Чайковского эмоциональное использование тембров.

Контрольные вопросы:

1. В чём состоит значение музыки Чайковского?
2. Перечислите наследие композитора.
3. Каковы были философские, религиозные, эстетические взгляды композитора?
4. Раскройте своеобразие содержания музыки Чайковского.
5. Охарактеризуйте особенности стиля и музыкального языка.