Лекция-конспект по дисциплине «Музыкальная терминология» для студентов 2 курса специальности 53.02.07 «Теория музыки».

ТЕМА 13. Характерные музыкальные термины русской музыки Х1Х века

1. **Обзор музыкальной культуры начала Х1Х столетия.** Терминологическая картина в русской музыкальной культуре Х1Х века связана прежде всего с появлением новых жанров и переосмыслением уже существующих. 19 век – время подъема русской музыкальной культуры. В ее развитии в начале 19 века выделяют 2 этапа, разграниченные событиями 14 декабря 1825 года – первый период Отечественной войны, вызревание декабризма и второй период – последекабристский. На идеологии декабристов выросло творчество Пушкина, Грибоедова; осуществился решающий сдвиг в области музыки: наступает подъем романсовой лирики, впервые появляются **романтические оперы**, формируется **новый жанр** **романса-монолога**.

В первом десятилетии 19 века **музыкальными центрами** становятся лицеи, университеты, пансионы, а также литературно-художественные кружки. Основным видом культурного досуга становится **домашнее бытовое музицирование** в аристократических кругах, в среде мелкопоместного дворянства, чиновников и мещан. Привычным явлением в домашнем обиходе становятся музыкальные инструменты: скрипка, арфа, фортепиано, гитара. Любители музыки составляли небольшие ансамбли, играли и пели под аккомпанемент, беря за основу **русскую народную песню**, которая **разрабатывается в виде вариаций, сольных песен или дуэтов**. В такой атмосфере складывался и развивался самый распространенный и любимый всеми жанр того времени – **вокальная лирика**, а также **камерная инструментальная музыка, камерный ансамбль, смычковое и фортепианное исполнительство.**

1. **Песня и романс**

Первая половина 19 века была временем расцвета **бытовой песни и бытового романса**. **Русская городская песня**, впитывая широкое, разностороннее содержание, обогащалась вместе с развитием городской жизни. В самом распространенном жанре музыки – **песне-романсе –** осуществлялась связь между композиторским и народным творчеством. Композиторы брали материал из бытовых песен. В то же время их собственные песни входили в быт, становясь народными, как, например, «Красный сарафан» Варламова, «Соловей» Алябьева, «Колокольчик» Гурилева. Отечественная война 1812 года положила **начало новым песням – героическим, походным, суточным, сатирическим и популярной рекрутской песне**. ислу любимых городских произведений принадлежат «Сторона ль моя, сторонушка», «Не белы снеги», «Не кукушечка во сером бору». Большую популярность в городском быту приобретает украинская песенная лирика, а также **цыганская песня**. В песнях «детей вольности» люди видели проявление смелого человеческого чувства. **Цыганские хоры** (в состав которых, помимо певцов, входили гитаристы и плясуны) исполняли русские народные песни в привычной им темпераментной манере.

На основе бытовой песенной лирики развивалось насыщенное **романсовое творчество.** Расцвету романсовой лирики сопутствовал высокий подъем русской поэзии. За достаточно большой срок романсовая лирика развивается от сентиментального романса до психологически насыщенных произведений.

В русский музыкальный обиход вошел **термин «романс» только в 19 веке**. **Романс** – лирическое вокальное произведение с инструментальным аккомпанементом. В это же время формировался близкий к фольклору, жанр вокальной камерной музыки – «**русская песня**», который развивался благодаря огромному влиянию интереса к народному творчеству. Поэтому «русские песни» композиторов Алябьева, Варламова, Гурилева стали народными – так поэтично и тонко были претворены в них черты народной песенной лирики. Особое значение в русской музыке 20-30—х годов приобретает характерный **жанр лирико-философского романса – элегия – романс-размышление**. Ее основным отличием являются такие факторы, как размеренный ритм и сосредоточенное выражение чувств. Романс этого жанра сложились под влиянием философских стихотворений Пушкина, Жуковского, Баратынского.

Композиторы стремятся воплотить в песни типические черты характера и быта различных народов. Благодаря этому появляются **новые разнообразные типы национально-жанрового романса: испанские серенады, итальянские баркаролы, восточные песни, героические романсы в ритме марша или полонеза.** Особенно наглядным примером романтического влияния на музыкальные произведения, увлечения таинственной фантастикой, образами старинных легенд и преданий 20-х годов является **жанр баллада**, как своеобразная повествовательно-драматическая песня, выходящая по характеру выразительных средств за рамки камерно-бытовой романсовой лирики. Сложная по композиционному построению баллада являлась прототипом развернутого драматического монолога в свободной форме. Ее содержание требовало от певца ясного, и, главное, выразительного текста; мрачно-фантастическая сюжетика находила яркое отражение в живописно-изобразительных средствах аккомпанемента.

Традиционный жанр **застольной песни**, соприкасавшийся **с боевыми (походными**), занимал очень значимое место в бытовом репертуаре столичных и, особенно, провинциальных дворян. Застольные песни были изложены в форме куплетов, отличались напевом солиста и припевом хора.

Культура русского романса оказала несомненное воздействие на развитие русской классической оперы. В связях бытовой песенной традиции кроется одна из причин широкой доступности русской классической оперы.

Во второй половине 19 века романс в структурном отношении опирается на строфы поэтического текста и часто следует за ее содержанием, поэтому **строфическая форма** становится преобладающей. Также романсовая лирика может представлять собой и более сложные структуры: черты разных форм включать, а также представлять собой монологи, диалоги или даже целые сцены или жанр письма. Такие формы встречаются в камерно-вокальной музыке С. В. Рахманинова.

1. **Инструментальная музыка.**

В первой трети 19 века в формах бытового музицирования преобладает тенденция камерности. Камерное творчество 19 века в свою очередь подразделяется на две основные тенденции: разработка народно-песенного национального материала и применение классических принципов, основанных на общеевропейских традициях.

Первая тенденция развивается и находит полное выражение в вариациях (как известно, **вариации** являются излюбленной музыкальной формой того времени). Что касается метода общеевропейского классического инструментального стиля, то он находит свое проявление и развивается в основном **в произведениях циклической формы – сольных сонатах и камерных ансамблей.**

Многие произведения, основанные на подлинных народных мелодиях, открыто выражают «фольклорный» характер, как, например, вариации на народные темы известного скрипача Г.А. Рачинского.

В сложнейшем жанре **струнного квартета**, оценить который может лишь профессионально подготовленная музыка, появляется, «академичное» направление, Русская фортепианная музыка связана с вокальными жанрами песни и бытового романса. Специфика русского пианистического стиля на ранней стадии определяется широкой напевностью. Этот стиль, подобно романсу, прежде всего, складывался в сфере лирических настроений (так как мягкий и напевный звук фортепиано ассоциировался с лиризмом, с тонким ощущением и с томным, романтическим состоянием души).

Смена стилистических направлений, несомненно, отразилась во всех направлениях искусства. В начале 19 века произведения русских авторов еще несут на себе печать эпохи классицизма. В них вырабатывается установленный жанр точных классических вариаций с превосходством фактурного развития. Новые романтические тенденции, открыто проявились в русской фортепианной музыке 20-30-х годов.

Возрастает и усиливается жанровый диапазон фортепианной музыки, появляются новые, свойственные романтическому направлению того времени, жанры – ноктюрн, баркарола, колыбельная, прелюдия, экспромт. Свой отблеск в русской музыке эпохи романтизма нашел ход поэтизации и идеализации бытового танца (Шуберт, Шопен). Несмотря на то, что танец утрачивает прикладное значение, в наилучших идеалах фортепианной миниатюры он приобретает утонченно-лирический облик (вальсы Грибоедова).

Особое значение в искусстве занимает симфоническая музыка и ее формы – симфонии, симфониетты, увертюры, симфонические сюиты, концерты, симфонические поэмы, фантазии, рапсодии, легенды, каприччио, скерцо, различные симфонические танцы, вариации, попурри и т.д., которые непосредственно вплотную связаны с оперой и театральной традицией. Во второй половине столетия симфоническая музыка приобретает большее значение, хотя ведущими жанрами остается оперная и камерно-вокальная музыка.

Инструментальная музыка звучала на балах в виде различных танцевальных жанров. К ведущим танцам светской музыки относили полонез, менуэт, вальс, мазурка. Также популярен был **котильон** – вид кадрили – один из заключающих бал танцев. Исполнялся на мотив вальса и изображал собой «танец-игру», являлся самым непринужденным, разнообразным и шаловливым танцем. Еще один -экосез – весёлый парно-групповой танец быстрого темпа, в двудольном размере (при Петре I назывался «английским танцем»).

1. **Музыкальный театр**

Для театра 1800-1810-х годовхарактерна **героико-патриотическая тенденция**. Идут трагедии на русские исторические сюжеты, которые затрагивают патриотические чувства зрителей. Особым успехом пользовались **французские «оперы спасения**» (о событиях французской революции 1789 года) композиторов Мегюля и Лесюера.

В комедийных жанрах, таких, как комедии, водевили и комические оперы затрагивались вопросы современности. Очевидным проявлением в социальном обществе 20-х годов становится театральная критика. Одними из самых ярчайших критиков этого времени были Гнедич, Катенин, Кюхельбекер. В театральном «резерве» 10-20-х годов было

Музыкальный театр: вместив в себя различные стили и направления – классицизм, сентиментализм и романтизм, русская опера пришла к реалистическому искусству Глинки.

19 век ознаменован поисками идеала оперного театра, привычной непостоянностью жанров и форм; и только Глинки смог урегулировать эту задачу и найти ее решение – создать русскую классическую оперу. В 19 столетии она приобрела разные жанровые формы.

Новый взгляд на фольклор, появление новых структурных и жанровых форм, обращение к художественно-выразительным приемам других видов искусства – все это обусловило высокую результативность развития музыкальной культуры 19 века.

Свойственные ей черты нашли свое продолжение в творчестве таких композиторов, как Чайковский, Глазунов, Лядов и Рахманинов.