

Лекция 11. Музыка театра XX и XIX веков

1. XX столетие как эпоха в театральном искусстве. Джаз. Вс. Мейерхольд и его арсенал способов музыкальной выразительности. Музыка в театре Леся Курбаса.
2. Классический репертуар и современный композитор. Мюзикл как новый жанр театрального искусства.
3. Театральные приемы в современной музыке.

Лекция

Значительным явлением культурной жизни России первой половины XIX в. стал театр. Популярность театрального искусства росла. Крепостной театр сменялся «вольным» - государственным и частным. Впрочем, государственные театры появились в столичных городах еще в XVIII в. В частности, в Петербурге в начале XIX в. их было несколько - дворцовый театр в Эрмитаже, Большой и Малый театры. В 1827 г. в столице открылся цирк, где ставились не только цирковые представления, но и драматические спектакли. В 1832 г. в Петербурге по проекту К.И.Росси было построено здание драматического театра, оборудованного по последнему слову театральной техники. В честь жены Николая I Александры Федоровны он стал именоваться Александрийским (ныне - театр им. А.С.Пушкина). В 1833 г. завершилось строительство Михайловского театра (ныне - Малый театр оперы и балета). Свое наименование он получил в честь брата Николая I - великого князя Михаила Павловича. В Москве в 1806 г. открылся Малый театр, а в 1825 г. завершилось строительство Большого театра.

С большим успехом шли на сцене такие драматические произведения как «Горе от ума» А.С.Грибоедова, «Ревизор» Н.В.Гоголя и др. В начале 50-х годов XIX в. появились первые пьесы А.Н.Островского. В 20-40-е годы в Москве демонстрировал свое многогранное дарование выдающийся русский актер М.С.Щепкин, друг А.И.Герцена и Н.В.Гоголя. Большим успехом у публики пользовались и другие замечательные артисты - В.А.Каратыгин - премьер столичной сцены, П.С.Мочалов, царивший на сцене Московского драматического театра и др.

Значительных успехов в первой половине XIX в. добился балетный театр, чья история в тот период во многом была связана с именами знаменитых французских постановщиков Дидло и Перро. В 1815 г. на сцене Большого театра Петербурга дебютировала замечательная русская танцовщица А.И.Истомина.

Первая половина XIX в. стала и временем формирования в России национальной музыкальной школы. В этот же период создается русская национальная опера. Огромный вклад в развитие музыкального искусства внесло творчество М.И.Глинки. Созданные им оперы «Жизнь за царя» (долгое время именовалась «Иван Сусанин»), «Руслан и Людмила» поставили М.И.Глинку в один ряд с крупнейшими композиторами мира. В своем оперном и симфоническом творчестве М.И.Глинка явился основоположником русской классической музыки. К числу талантливейших композиторов первой половины XIX в. относились А.А.Алябьев - автор более

чем 200 романсов и песен, А.Н.Верстовский. Крупным явлением в истории русского музыкального искусства стало творчество А.С.Даргомыжского. Большой успех имели его вокальные произведения - в особенности романсы. По мотивам песен и обрядов была создана его опера «Русалка» - лирическая музыкальная драма. В сокровищницу русского музыкального искусства вошла опера А.С.Даргомыжского «Каменный гость», написанная на текст А.С.Пушкина.

Музыкальная жизнь XX века ознаменована поиском нового стиля и формы, одним из которых стал **экспрессионизм**. Развитие дальнейшего музыкального искусства делится на два различных направления: сюрреалистический взгляд, стихийность, эмоциональность и музыкальное структурирование, которое отрицало взрыв эмоций в музыке.

Формируются музыкальные школы, основателями и представителями которых являются Д. Гершвин, С. Рахманинов, А. Тосканини. В Америке развивается джаз, его мотивы становятся популярными во всем мире.

Театральное искусство, несмотря на войны и постоянные исторические изменения, переживало период расцвета. Была сформирована школа К. Станиславского, которая признана во многих странах.

Театр постепенно отходит от традиционных форм и консервативного взгляда на **театральные приемы**. **Вводятся новые, символические персонажи, и используются нестандартные приемы** в оформлении театральной сцены.

Развитие лучших традиций музыкального театра связано с императорским Мариинским театром в Петербурге и Большим театром в Москве, а также Московской частной русской оперой, основанной и существовавшей на средства мецената С. И. Мамонтова. Частная опера Мамонтова пропагандировала произведения русских композиторов, прежде всего П.И. Чайковского, утверждала новые принципы в оперно-театральном искусстве, реалистический тип оперного спектакля (действенный хор, оформление). Мариинский и Большой театры, безусловно, переживали в начале XX века период расцвета. Это связано с высоким уровнем исполнителей, талантливых певцов мирового класса, из которых в первую очередь следует отметить Ф.И. Шаляпина, затем Л.В. Собинова, Н.В. Нежданову, И.В. Ершова.

Русский балет на рубеже XIX-XX вв. был одним из наиболее развитых видов театрального искусства. Танец достиг высокой выразительности и технического совершенства; значительным явлением в истории балета был приход в балетный театр композиторов-симфонистов. Такие постановки, как «Спящая красавица» П. И. Чайковского (1890), «Раймонда» А. К. Глазунова (1898), поставленные Петипа, «Щелкунчик» (1892) и «Лебединое озеро» (1895) Чайковского, поставленные Л. И. Ивановым и М.И. Петипа, обобщали мысли, чувства, передавали глубокое человеческое содержание.

Балетмейстер М.М. Фокин ввел балет в круг идей и образов, характерных для искусства начала XX века. Его «Павильон Армиды» Н. Н. Черепнина (1907), «Шопениана» на музыку Ф. Шопена (1908),

«Карнавал» на музыку Р. Шумана (1910), «Жар-Птица» и «Петрушка» И. Ф. Стравинского (1910 и 1911) стилистически и тематически были близки художникам «Мира искусства», перекликались с современной поэзией, исканиями театральной режиссуры. В одноактных балетах Фокина, драматургически завершенных и цельных, на смену каноническим танцевальным композициям пришла новая хореография: динамическая танцевальная пантомима, танец, проникнутый мимической выразительностью. Попытку реформировать балетное искусство предпринял также А. А. Горский, стремившийся к реалистической мотивировке действия («Дочь Гудулы» А. Ю. Симона, 1902; «Саламбо» А. Ф. Арндса, 1910).

академического и нового направлений отразилась на исполнительском искусстве. Прославились участвующие в экспериментах Фокина Т. П. Карсавина, В. Ф. Нижинский. Однако выдающаяся русская балерина А. П. Павлова предпочитала все же классические формы балета.

К этому времени балет как самостоятельный и творчески развивающийся вид искусства существовал только в России. Поэтому достижения русских мастеров сказались на развитии мировой хореографии. Большой резонанс в Европе получили «Русские сезоны» - выступления отечественных оперы и балета за границей, организованные С.П. Дягилевым.

Ярчайшей страницей в истории русской музыки является творчество композитора Н.А. Римского-Корсакова. Его музыка глубоко самобытна и вместе с тем развивает классические традиции. Наиболее характерные черты творческого облика Римского-Корсакова выявляются в произведениях, связанных с миром сказочности, народной фантастики, с поэзией русской природы, красочными картинами народного быта. Здесь раскрываются его замечательный живописно-изобразительный дар, свежесть и особая чистота лирики, искренней, тёплой и несколько созерцательной. Композитор использует в своих произведениях подлинные народные темы и органично претворяет песенные интонации в собственных мелодиях. Много нового вносит он в гармонию и аранжировку, значительно расширяя и обогащая их колористические

второй половины 1890-х гг. творчество Римского-Корсакова приобрело исключительную интенсивность и разнообразие. После оперы-былины "Садко" (1896), с её контрастом эпических картин новгородского быта и фантастических «подводных» сцен, композитор сосредоточивает внимание на внутреннем мире человека. Стремление к углублённой лирической выразительности проявляется в романсах (1897-98), опере «Моцарт и Сальери» (1897), и наиболее полно раскрывается в опере «Царская невеста» (1898) - напряженно-экспрессивной драме на историко-бытовой основе. Дыхание времени своеобразно проявилось в величественной, патриотической опере-легенде «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» (1904), поднимающей высокие нравственно-философские проблемы.

Сатирическими по сути своей являются оперы-сказки «Кашей бессмертной» (1901) и «Золотой петушок» (1907).

На начало XX века приходится расцвет дарования композитора С.В. Рахманинова. Его искусство отличает жизненная правдивость, демократическая направленность, искренность и эмоциональная полнота художественного высказывания. В его сочинениях тесно сосуществуют страстные порывы непримиримого протеста и тихое созерцание, трепетная настороженность и волевая решимость, мрачный трагизм и восторженность гимна. Тема родины, центральная в зрелом творчестве Рахманинова, с наибольшей полнотой воплотилась в его крупных инструментальных произведениях, особенно во 2-м (1901) и 3-м (1909) фортепьянных концертах.

Рахманинов известен также как талантливый пианист и один из крупнейших оперных и симфонических дирижёров своего времени.

Значительное воздействие на развитие фортепианной и симфонической музыки XX века оказало творчество А.Н. Скрябина. Смелый новатор, он создал свой звуковой мир, свою систему образов и выразительных средств. Его музыка воспевает мощь человеческого духа, пафос борьбы и ликование победы, героическое дерзание и лучезарный свет. В его наследии 1880-90-х гг. преобладает жанр романтической миниатюры: прелюдии, этюды, ноктюрны, мазурки, экспромты. Однако в 1900-е гг. выкристаллизовалась философская концепция композитора, и замыслы приобрели грандиозный размах, требующий симфонических форм выражения. От идей преобразования мира посредством искусства (1-я симфония с хоровым финалом-апофеозом на собственный текст, 1900) Скрябин пришёл к утопическому, но величественному замыслу "Мистерии" - некоего вселенского художественно-литургического действия, объединяющего все виды искусства. Идея обновления, становления творческого духа, гордого самоутверждения лежит в основе 3-й симфонии ("Божественной поэмы", 1904) и получает законченное художественное выражение в одночастных симфонических поэмах - "Поэма экстаза" (1907) и "Прометей" ("Поэма огня", 1910).

Творчество И.Ф. Стравинского, русского композитора и дирижера, отличается образно-стилистической множественностью, подчинённой в каждый творческий период своей стержневой тенденции. В начале XX века композитор переживал так называемый «русский период», вершинными произведениями которого являются балеты «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911), «Весна священная» (1913). В те годы Стравинский проявлял особый интерес к древнейшему и современному ему русскому фольклору, к ритуальным и обрядовым образам, к балагану, лубку.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие новые музыкальные формы и стили появились в XX веке?

2. Выдающиеся балеты и оперы XX века?

3. Симфонии Скрябина А.Н.

Литература: [[2](#)]; [[3](#)]; [[6](#)];