

ЭПОХА В МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗАХ

Колинько А.В.

(студентка гр.И(о)-09-1)

*Каждое художественное
произведение принадлежит
своему времени, своему народу,
своей среде.*

Гегель Г.Ф.

Музыка - в этом слове каждый услышит что-то своё. Но с какими бы образами мы не ассоциировали это слово, ни у кого не возникнет сомнений, что музыка это то, что окружает нас в повседневной жизни, это то, что рождает гармонию в душе, дарит радость или заставляет тревожиться, располагает к размышлениям. Музыка повсюду. Это не только модные песни или оперные арии, это и пение птиц, и шум ветра, шелест листьев. Музыка затрагивает самые тонкие струны души человека. И, конечно же, музыка, это отражение эпохи. Поэтому крайне важно для исследователя-историка изучить помимо письменных документов и вещественных материалов искусство того или иного периода, в частности, музыкальное, особенно в том случае, если тематика тесно связана с конкретными историческими событиями. Музыка может помочь правильно воспринять эпоху, почувствовать дух времени. Важно понять, в чем состояли основные идеи авторов музыкальных произведений, мотивы, побудившие их обратиться к той или иной теме.

XIX век был наполнен важными событиями в истории России. В памяти народа были свежи воспоминания об Отечественной войне 1812 года, о восстании декабристов, о Крымской войне (1853-1856 гг.). Особенно заметно в культуре этого времени начинает развиваться патриотическая тема. Она нашла отражение и с в российском оперном искусстве.

В 1830 году основоположник русской оперной классики М. И. Глинка (1804—1857) создал историко-трагедийную оперу «Иван Сусанин». Эта опера положила начало одному из важнейших направлений музыкального театра в России: исторической опере. М.И.Глинка был свидетелем великих исторических событий, в ходе которых сформировалась идеология нового поколения русской художественной интеллигенции. трагедия 1825 г., последующая судьба восставших декабристов не могли не затронуть его сердца. Он чувствовал свое моральное право возвеличить в музыке образ русского народа, показать его высокие духовные качества, достоинство, внутреннее богатство.

М.И.Глинка был первым русским композитором, в творчестве которого образ народа, обобщенный и глубокий, стал в центре всего произведения. Тема патриотизма в его творчестве неразрывно связана с темой борьбы народа за независимость. В «Иване Сусанине» М.И.Глинка воспел героическое прошлое России. С большой художественной правдой воплощены в опере типичные образы русского народа. В основу развития музыкальной драматургии положено противопоставление различных национальных музыкальных сфер. В основу сюжета положен реальный исторический

факт – подвиг костромского старосты Ивана Сусанина, спасшего ценой своей жизни царя Михаила Романова и его семью от грозившей им расправы[1, с.187-189].

Традиции, заложенные М.И.Глинкой были продолжены следующим поколением композиторов. Оперное творчество композиторов «Могучей кучки» и П.И.Чайковского было тесно связано с новой эстетикой эпохи 60-х гг. XIX в. Новые общественные условия выдвинули перед русскими художниками новые задачи. Главной проблемой эпохи стала проблема отражения в произведениях искусства народной жизни во всей ее сложности и противоречивости. К этой теме обращаются писатели, поэты, драматурги, художники. В области музыкального творчества воздействие передовых идей сказалось в тяготении к общезначимым темам и сюжетам, в гуманистической направленности произведений, в прославлении высоких духовных сил народа. Особое значение в это время вновь приобретает историческая тема.

Эпоха переворотов, крестьянских восстаний, массовых движений вызывает большой интерес в среде творческой интеллигенции. Важное место в их творчестве занимает проблема взаимоотношения народа и царской власти. Именно этой теме посвящены исторические оперы М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Оперы М. П. Мусоргского (1839—1881) «Борис Годунов» (1872) и «Хованщина» принадлежат к историко-трагедийной ветви русской классической оперы. Композитор назвал их «народными музыкальными драмами». Главная идея «Бориса Годунова» — конфликт между царем и народом. Эта идея была одной из самых важных и острых в пореформенную эпоху. М.П.Мусоргский хотел в событиях прошлого Руси найти аналогию с современностью. Противоречие народных интересов и самодержавной власти показано в сценах народного движения, переходящего в открытое восстание. Вместе с тем композитор уделяет большое внимание «трагедии совести», переживаемой царем Борисом. Многогранный образ Бориса Годунова является одним из высших достижений мирового оперного творчества.

Вторая музыкальная драма М.П.Мусоргского, «Хованщина», посвящена стрелецким восстаниям в конце XVII в. Стихия народного движения во всей своей сокрушающей силе замечательно выражена музыкой оперы, основанной на творческом переосмыслении народнопесенного искусства. Для музыкальной основы оперы «Хованщина», как и «Борис Годунов», характерен высокий трагизм. Основой мелодического миля обеих опер служит синтез песенного и декламационного начал. Новаторство М.П.Мусоргского, рожденное новизной замысла, глубоко самобытное решение задач музыкальной драматургии заставляет причислить обе его оперы к высшим достижениям музыкального театрального искусства[2, с.605].

Опера А. П. Бородин (1833—1887) «Князь Игорь» также примыкает к группе исторических музыкальных произведений. Сюжетом для нее послужило «Слово о полку Игореве». Идея любви к родине, идея объединения перед лицом врага раскрыта композитором с большим драматизмом. Композитор сочетал в своей опере монументальность эпического жанра с лирическим началом. Кстати, восточные музыкальные мотивы у А.П.Бородин вдохновили многих композиторов на создание впоследствии оригинальных образов. Замечательный мелодический дар А.П. Бородин проявился в широконапевном стиле оперы. Ему удалось гениально «оживить» стародавние события, придать им современное звучание, выразить весь многогранный спектр человеческих чувств, страстей, поступков через контрастное сопоставление драматических, лирических, юмористических образов. А.П.Бородин не успел закончить оперу. Она была завершена Н.Л. Римским-Корсаковым и А.К.Глазуновым и в их редакции в 1890г. был поставлен оперный спектакль[3, с.656].

Жанр исторической музыкальной драмы был развит и Н. Л. Римским-Корсаковым (1844—1908), музыкальному перу которого принадлежит опера «Псковитянка» (1872).

Псковская вольница, восстающая против Ивана Грозного, обрисована композитором с эпическим величием. Образ царя полон подлинного драматизма. Лирический элемент оперы, связанный с героиней — Ольгой, обогащает музыку, внося в величавую трагедийную концепцию черты возвышенной нежности и мягкости[4, с.96].

П. И. Чайковский (1840—1893), более всего прославившийся своими лирико-психологическими операми, был автором трех исторических опер. Оперы «Опричник» (1872) и «Мазепа» (1883) посвящены драматическим событиям из русской истории. В опере «Орлеанская дева» (1879) композитор обратился к истории Франции и создал образ национальной французской героини Жанны Д'Арк.

Особенность исторических опер П.И.Чайковского — их родство с его лирическими операми. Композитор раскрывает в них характерные черты изображаемой эпохи через судьбу отдельных людей. Образы его героев отличаются глубиной и правдивостью передачи сложного внутреннего мира человека[5, с.345].

Более пристальное знакомство с музыкальным оперным искусством России этого периода убеждает, что наряду с эстетической его значимостью, оно одновременно может очень многое рассказать об эпохе. Зарождение исторического жанра в российской опере было далеко не случайным, оно было обосновано рядом обстоятельств и потребностей общества. Самосознание народа поднималось на значительно более высокую ступень, и в этом движении ему должно было помочь искусство, обратившееся к патриотическим темам. Для исследователя истории XIX века очень важно обратить внимание на те темы, которые волновали композиторов того времени, те сюжетные линии которые они стремились акцентировать. Немаловажным обстоятельством для исследователя этого периода является судьба этих произведений. Например, тема подвига Ивана Сусанина, была принята в своё время публикой с воодушевлением. Однако в XX веке она воспринималась иначе. Акцент делался на спасение, прежде всего, царя. И соответственно оперу практически не ставили в театрах. Зависимость музыкального искусства от политики, таким образом, несомненна. Но именно это представляет интерес для историка. Музыканты, как люди очень чуткие и образованные, тонко чувствовали свое время и отражали настроения общества в своих произведениях. Закончить это краткое эссе об эпохе в музыкальных образах хотелось бы словами французского писателя Ромена Роллана о том, что «искусство не может отвлечься от стремлений своего времени».

Литература:

1. Асафьев Б. В. М.И.Глинка. – Л.,1978.- 261с.
2. Хубов, Г.Н. Мусоргский. – М. : Музыка, 1969 . – 803 с.
3. Сохор А. Н. Александр Порфирьевич Бородин: Жизнь, деятельность, муз. творчество. М.-Л.: Музыка, 1965. - 826 с.
4. Кунин И.Ф Николай Андреевич Римский-Корсаков: научное издание. - М. : Музыка, 1983. - 132 с. : ил.
5. Альшванг, А. А. П.И. Чайковский. - 3-е изд. - М. : Музыка, 1970. - 816 с.