Культура России в первой половине XIX века: Музыка

В первой половине XIX в. в России формируется национальная музыкальная школа. Музыка заняла особое место в жизни российского общества, стала необходимым элементом в воспитании и просвещении молодого человека. К тому же она постепенно приобретала массовый, демократический характер. В процессе музыкального просвещения масс участвовали все слои общества. Так, в царствование Николая I были организованы летние оркестровые вечера в Павловском вокзале. В домах меценатов-аристократов И.П. Мятлева, Г.А. Кушелева-Безбородко, Д.Е. Бернадаки, Н.П. Шереметева, С.Г. Строганова устраивались концерты, на которые приглашались и знатные господа, и простые горожане, и купцы, и мещане.

Музыкальная жизнь России в этот период достаточно насыщенна. В 1802 г. было основано Русское филармоническое общество, где устраивались камерные и публичные концерты. Возникали и другие концертные объединения: Музыкальная академия во главе с Ф.П. Львовым, Общество любителей музыки под руководством М.Ю. Вильегорского, Московское благородное собрание. Многие композиторы, писатели, художники посещали музыкальные вечера в домах А.А. Дельвига, В.Ф. Одоевского, в литературном салоне З.А. Волконской, популярны были «музыкальные четверги» А.Ф. Вельтмана. Все это были своеобразные «академии изящных искусств» на дому. На этих вечерах читали только что написанные стихи или повести, слушали музыку, обсуждали пути развития отечественной культуры и искусства.

Приобретала популярность и деятельность музыкантов-любителей. Настоящим культурным центром в Москве середины 20-х годов XIX века был дом братьев Михаила и Матвея Вильегорских. Здесь встречались ученые и музыканты, писатели и артисты, приезжавшие в Москву. В доме В.Н. Энгельгардта устраивались музыкальные представления. А еще в 1838 году открылись летние концертные сезоны в Павловске. Неоднократно там выступал австрийский композитор и дирижер И. Штраус.

В начале века в русской музыке наблюдается смешение двух стилей – классицизма и романтизма.

Под влиянием Отечественной войны 1812 г. главной музыкальной темой стала героико-патриотическая. Ее впервые отразил С.А. Дегтярев – автор первой русской оратории «Минин и Пожарский». В это же время создаются русские песни в народном духе, бытовые романсы, баллады.

Развивается и новый жанр – камерная вокальная музыка. Русские композиторы не стремились к заимствованиям у немецкой, итальянской и французской школ. Источники для своего творчества они черпали в народном творчестве. Наиболее популярными в то время были городская песня, записанные и обработанные народные напевы, камерно-вокальная музыка с примесью русского фольклора ([**А.А. Алябьев**](http://www.histrussia.ru/Storage/eor/1212/item1/01.html), А.Е. Варламов), исполняемая на музыкальных домашних вечерах. Появляется и такой музыкальный жанр, как водевиль (А.А. Шаховской, Ф.В. Булгарин).

В это же время возникает особый жанр – русский романс. Он соединял в себе народные мотивы и романтизм. Это и известные романсы «Соловей» А.А. Алябьева, «Красный сарафан», «Вдоль по улице метелица метет...» А.Е. Варламова, это и песни в народном стиле – «Колокольчик», «Вьется ласточка сизокрылая...» А.Л. Гурилева.

Тогда же, в первой половине XIX века, создается русская национальная опера. Оперный репертуар русских театров в начале века состоял преимущественно из произведений французских и итальянских композиторов. А истинно русская опера вначале развивается в жанре былинного характера. Одним из первых композиторов-романтиков стал [**А.Н. Верстовский**](http://www.histrussia.ru/Storage/eor/1212/item1/02.html). В 1835 году он написал оперу «Аскольдова могила». В его опере отражалось характерное для романтического искусства обращение к историческим сюжетам и эпосу, который фиксировал представление народа о своем прошлом.

Тем не менее приблизиться к уровню произведений западноевропейских композиторов – Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена – можно было только на основе освоения народно-национального мелодизма и его одновременного преображения в русле европейской музыкальной культуры. Эта работа началась еще в XVIII в. и с успехом продолжалась в первые десятилетия XIX в. А.А. Алябьевым, А.Л. Гурилевым, А.Е. Варламовым, А.Н. Верстовским. Однако начало нового (классического) периода в развитии русской музыки связано с именем [**М.И. Глинки**](http://www.histrussia.ru/Storage/eor/1212/item1/03.html). Его творчество, в котором переплетались классические каноны европейской музыкальной культуры с русскими народными мелодиями, – это начало классического периода русской музыки.

В конце 20-х – начале 30-х годов XIX в. Глинка написал ряд выдающихся вокальных произведений, в том числе и романсы на стихи А.С. Пушкина: «Ночной зефир», «Сомнение», «Я помню чудное мгновенье...».

Событием в музыкальной жизни России стала постановка в 1836 г. оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Это была первая классическая русская опера. Глинка создал патриотическую трагедию, равной которой не знала оперная сцена. Высшее выражение патриотизма прозвучало в хоре «Славься» – гимне ликования в финале оперы.

Вслед за первой оперой в 1842 году Глинка пишет вторую – «Руслан и Людмила». Это была монументальная опера сказочно-эпического склада. Взяв сюжет пушкинской поэмы, Глинка подчеркнул в «Руслане и Людмиле» черты былинного повествования, показал во всем величии картины старины, образы богатырей.

Созданные М.И. Глинкой оперы поставили его в один ряд с крупнейшими композиторами мира. После него русская музыка была признана во всем мире.

Явлением в истории русского музыкального искусства стало и творчество [**А.С. Даргомыжского**](http://www.histrussia.ru/Storage/eor/1212/item1/04.html). Он выступил новатором в музыке, привнеся в нее новые средства музыкальной выразительности. Публика приняла его вокальные произведения – особенно романсы. По мотивам песен и обрядов Даргомыжский написал оперу «Русалка» – лирическую музыкальную драму. В сокровищницу русского музыкального искусства навсегда вошла и его опера «Каменный гость», написанная на текст А.С. Пушкина.