История России в произведениях русских композиторов

Автор: Кулагина Елена Александровна

МБУ ДО «Детская школа искусств № 3», Сызрань

Россия прошла в своей истории большой и славный путь. На долю нашей страны выпало много испытаний.

Её разоряли печенеги и половцы, с севера нападали шведы и немцы, двести лет русский народ томился под игом Золотой Орды. Но он выстоял, оказался сильным духом.

Русские люди всегда славились такими качествами как стойкость, трудолюбие, талант, любовь к родному краю. Это проявилось в памятниках народного творчества – былинах, исторических песнях. В них рассказывалось о подвигах русских богатырей, о народных героях.

Народная песня – летопись жизни русского народа. Устное народное творчество – основа всей музыкальной культуры страны. Это хорошо понимали русские музыканты и композиторы.

Уже в XVIII веке появились первые записи народных песен и нотные сборники Василия Трутовского, Николая Львова и Ивана Прача.

Позже собирать и обрабатывать народные песни продолжили Балакирев, Римский-Корсаков, Чайковский, Лядов. Собиратели русских песен были уверены, что образцы народного творчества станут источником развития национальной музыки.

В XIX веке русская музыкальная культура впервые выдвинула композитора мирового значения. Им стал Михаил Иванович Глинка.

Он был современником двух важных исторических событий: Отечественной войны 1812 года и восстания декабристов 1825 г. Рассказы о героизме участников войны с Наполеоном, защитниках родной земли, сыграли большую роль в формировании Глинки как художника и гражданина своего Отечества.

Идея подвига во имя спасения родины увлекала Глинку и привела к созданию национальной оперы «Иван Сусанин».

Образ главного героя – патриота своей страны, совершившего бессмертный подвиг во имя свободы своей Родины, – обобщил лучшие черты национального характера.

Произведение Глинки под названием «Патриотическая песнь» в течение 10 лет с 1990 по 2000 гг. являлось государственным гимном России.

Русские композиторы-классики считали себя наследниками и продолжателями дела Глинки. В конце 50-х годов XIX века возникло содружество композиторов во главе с Балакиревым, получившее название «Могучая кучка». Свою главную цель композиторы содружества видели в развитии русской национальной музыки. Главной темой их творчества стала жизнь русского народа, образы русских людей разных времен и сословий, раздумья о судьбах родины.

Период 60-70 гг. XIX в. характеризовался расцветом русской демократической культуры. В это время особенно возрос интерес к истории, к прошлому страны. Среди композиторов «Могучей кучки» наиболее ярким выразителем в музыке демократических идей стал Модест Петрович Мусоргский. Сила его таланта раскрылась в опере «Борис Годунов» по трагедии Пушкина. Далёкие исторические события эпохи Смутного времени получили в опере новое, современное звучание. Композитор особо подчеркнул идею несовместимости народа и царской власти. Эта идея владела передовыми русскими умами во второй половине XIX в. Народ является в опере центральным действующим лицом, той силой, которая влияет на ход истории. В конце произведения народное недовольство выливается в восстание.

В 70-е годы внимание Мусоргского вновь привлёк исторический сюжет - события конца XVII в., бунты стрельцов и движение раскольников, время, когда старая боярская Русь боролась против преобразований молодого царя Петра I. Новая опера называлась «Хованщина» - по имени главного героя, князя Хованского, предводителя стрельцов.

Жизнь русского народа Мусоргский отразил не только в крупных произведениях, но и в камерной вокальной музыке. Это песни «Колыбельная Ерёмушке», «Калистрат» на стихи Некрасова, «Сиротка» на собственные стихи. В этих песнях рассказано о тяжелой жизни крестьян. Мусоргский сострадает своим персонажам.

Драматическая баллада Мусоргского «Забытый» на стихи Голенищева-Кутузова, навеянная творчеством русского художника В. Верещагина, звучит как протест против войны, приносящей жертвы и разрушения.

Ещё один участник «Могучей кучки», Александр Порфирьевич Бородин, воплотил в своём творчестве величие и мощь русского народа, былинные эпические образы.

Произведение древнерусской литературы XII в. «Слово о полку Игореве» вдохновило композитора на создание оперы «Князь Игорь». Сюжет рассказывает о походе князя Игоря Святославича Новгород-Северского против половцев – степных кочевников в 1185 г. Половцы приносили русскому народу много бед: они совершали набеги на города и сёла, грабили, сжигали дома, убивали или уводили в плен жителей.

Русские князья пытались противостоять врагу, но они были разобщены. Автор «Слова о полку Игореве» призвал русских князей к объединению перед лицом общего врага.

Будучи учёным, Бородин подошёл к процессу сочинения обстоятельно. Он изучал исторические документы, русские летописи, исследования о половцах, русские песни и сказания, песни восточных народов и многое другое. Всё это способствовало исторической точности сочинения. Бородину удалось показать в опере духовное величие и стойкость защитников русской земли.

По характеру образов и музыкальному складу созвучна с оперой «Князь Игорь» Вторая симфония Бородина – «Богатырская». В ней композитор вновь воспевает патриотизм и могущество русского народа, его духовное богатство и величие.

Картины русской истории оживают в творчестве Николая Андреевича Римского-Корсакова. Среди его исторических опер «Псковитянка», «Царская невеста», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».

В опере «Псковитянка» нашла отражение борьба между вольными городами Новгородом и Псковом и царём Иваном IV, который стремился подчинить их единой государственной власти. В опере «Царская невеста» рассказывается о бесправной женской доле на Руси.

События оперы «Сказания о невидимом граде Китеже» происходят во времена татарского нашествия.

Героико-эпическую линию русской музыкальной классики развивали российские композиторы последующих поколений.

Главной темой творчества Сергея Васильевича Рахманинова стала тема Родины, России. Рахманинов говорил о себе: «Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды». В его творческой судьбе отразились все важнейшие события русской общественной и художественной жизни. У Рахманинова нет исторических произведений, но это не помешало композитору выразить в музыке всю глубину патриотических чувств.

В произведениях Рахманинова перед мысленным взором слушателя предстают раздольные русские пейзажи, мощь русской богатырской силы, искренность и величавость русского характера. Как воспевание красоты и радости жизни и одновременно как могучий набат прозвучал в начале XX века Второй фортепианный концерт Рахманинова. Он стал едва ли не самым популярным его произведением. Успех концерта окрылил композитора и дал толчок к созданию многих шедевров в области фортепианной, вокальной, симфонической музыки, которые передают любовь гениального сына России к своей Родине.

Сергей Сергеевич Прокофьев в 30-40-е годы XX века создал монументальные исторические произведения: кантату «Александр Невский», оперу «Война и мир», музыку к фильму «Иван Грозный». В них композитор развивает традиции русской музыкальной классики, идущие от «Князя Игоря» Бородина, «Бориса Годунова» Мусоргского, «Сказания о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова.

Музыка кантаты «Александр Невский» содержит яркие образы бескрайних русских равнин, разоренного тевтонцами Пскова, картину битвы на Чудском озере. Как фреска древнего русского живописца воспринимается вторая часть кантаты «Песня об Александре Невском», рассказывающая о победе русских над шведами. Призыв к бою за русскую землю звучит в четвертой части кантаты «Вставайте, люди русские». Символический образ Родины, оплакивающей своих сыновей, воплощает шестая часть «Мертвое поле». В вокальной партии этой части композитор опирается на интонации русских народных плачей и причетов. В музыке кантаты перед слушателем предстаёт богатырская и героическая Русь.

Замысел оперы «Война и мир» Прокофьева был обусловлен началом Великой отечественной войны. Опера создавалась на протяжении двенадцати лет. Обширное содержание романа Л. Толстого не могло полностью войти в оперу. Композитор вместе с либреттистом отобрали узловые моменты сюжета, которые позволяли выполнить основную задачу – выявить патриотическую идею эпопеи Толстого и показать душевный мир героев драмы. Раскрытие характеров сочетается в опере с показом исторических событий, сыгравших огромную роль в жизни русского народа.

Восьмая картина оперы («Перед Бородинским сражением») содержит хоровые сцены народно-песенного склада, передающие исторический колорит эпохи, чувство патриотизма, уверенность в победе.

В десятой картине («Военный совет русского командования в Филях») звучит мужественная ария Кутузова «Величавая, в солнечных лучах» и хор солдат «Землю родимую». Эти эпизоды оперы воскрешают дух истории Отечественной войны.

Противопоставление русского и французского лагеря дано композитором в одиннадцатой картине («Горящая Москва, захваченная неприятелем»). Хор «Не бывать Москве вовек ничьей слугой» драматично передает страдание и гнев народа. Завершается опера обращением Кутузова к народу и величавым хором «За отечество шли мы в смертный бой».

Примером настоящего гражданского подвига является творчество Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Его симфонические произведения развернули перед слушателями всю жизнь человечества в XX веке со всеми ее сложностями, противоречиями, войнами и социальными конфликтами.

Его Седьмая («Ленинградская») симфония прозвучала во всём мире как живой голос народа, вступившего в схватку с фашизмом.

Эпизоды мирной предвоенной жизни раскрывает первая часть симфонии. Об эпических, «богатырских» образах симфоний Бородина, Глазунова напоминает героико-эпическая тема главной партии. Античеловеческая сущность заложена в теме фашистского нашествия, изложенной в форме вариаций на мелодически неизменную тему. Эпизод битвы потрясает своей выразительностью: в пронзительных диссонансах слышатся стоны, крики. В репризе звучит реквием – плач о погибших. В этой музыке слышится скорбь и протест против зла.

В финале в могучем звучании оркестра торжественно звучит главная тема первой части. Нужно было обладать огромным мужеством, чтобы в начале Великой отечественной войны, когда не было никаких оснований для оптимизма, написать музыку, полную уверенности в грядущей победе. Шостакович говорил, что финал симфонии соответствует его «восприятию хода истории, который неизбежно должен привести к торжеству свободы и человечности». До сих пор каждое исполнение симфонии вселяет в сердца слушателей мужество и силу. Она с полным правом могла бы называться «Героической симфонией» XX века.

Сочинения русских композиторов о важных событиях отечественной истории проникнуты любовью к Отчизне, воспевают величие и силу духа русского народа.

Список использованной литературы

1. *О. Камозина. Неправильная музыкальная литература. История музыки – Ростов-на-Дону, 2020*

2. О. И. Аверьянова. Отечественная музыкальная литература XX в. – Музыка, 2002

3. М .И. Шорникова. Музыкальная литература. Русская музыка XX в. – Феникс, Ростов-на-Дону, 2006

4. Н. П. Козлова. Русская музыкальная литература. – Москва, Музыка, 2003