

Русская музыка 20-21 веков

Русское искусство начала 20 в. развивалась в условиях острой борьбы враждебных друг другу направлений, значительное распространение получили импрессионизм и символизм.

Новаторы в русской музыке начала 20 в.

- **С. В. Рахманинов (1873-1943)**- продолжатель традиций Чайковского
- При жизни Рахманинов был известен прежде всего как пианист-виртуоз и талантливый дирижер. Только во второй половине 20 в. его концерты, пьесы и романсы для фортепиано приобрели большую популярность
- **И. Ф. Стравинский (1882-1971)**
Центральной фигурой не только русского, но и зарубежного модернизма постепенно становится **Игорь Стравинский**. По заказу Дягилева сочинял балеты на темы русских сказок, в которых развивал ультрасовременные тенденции тогдашней музыки: ***Жар-птица, Петрушка*** .

Композиторы

С.Рахманинов

И.Стравинский

И. Стравинский

Русская сказка об Иване-царевиче, освободившем прекрасную царевну от чар Кощея, воплощена в музыке «*Жар-птицы*»

Мир русской ярмарки с ее озорными плясками, балаганами, уличными наигрышами шарманки и гармоники нашел свое яркое отражение в «*Петрушке*»; на фоне праздничного разгула толпы представлены трагические смятения кукольного героя Петрушки, обманутого ветреной Балериной.

- Радостно встречая знаменитого маэстро на вокзале в Барселоне, любители музыки сказали Стравинскому:
- - Барселона ждет вас с нетерпением - здесь очень любят вашего "Князя Игоря"!..
- - Они так искренне радовались мне и так восторгались этой оперой, - рассказывал потом Стравинский, - что у меня не хватило мужества разочаровать их, я так и не признался, что "Князя Игоря" сочинил не я, а Бородин...
- <http://www.youtube.com/watch?v=ER3QNWizboU>

(И.Стравинский-балет «Петрушка»-1/4)

Сергей Прокофьев

(1891-1953)

- В предреволюционные годы начал свой творческий путь выдающийся композитор **С.С. Прокофьев**.
- Прокофьев – композитор, пианист, дирижер, принципиально антиромантический многосторонний автор. Прокофьев меняется от одного произведения к другому. Его музыка энергична, оптимистична, в ней, с одной стороны, звучит диссонанс, с другой - не исчезает чувство юмора. Прокофьев – оригинальный автор симфонической музыки, инструментальных концертов и опер (*Война и мир*). *Золушка, Ромео и Джульетта* - самые известные балеты Прокофьева
Прокофьев сотрудничал с Дягилевым и Мейерхольдом, писал балетную и сценическую музыку. Уже в советский период Прокофьев сочинял музыку к фильмам.

Сергей Сергеевич Прокофьев

Оперы «Игрок» (1916),
«Любовь к трем апельсинам»
(1919), «Огненный ангел»
(1927), «Семен Котко» (1939),
«Война и мир» (1943) балеты
«Ромео и Джульетта» (1936),
«Золушка» (1944), «Сказ о
каменном цветке» (1950),
кантата «Александр Невский»
(1939), 7 симфоний (1917-
1952), симфоническая сказка
«Петя и волк» (1936),
концерты для инструментов с
оркестром, сонаты и циклы
пьес для фортепьяно, музыка
к фильмам.

<http://www.youtube.com/watch?v=-mjPmSadubl>

Музыка в советскую эпоху

- В советские годы возник, по существу, новый в отечественной музыке жанр - героическая оратория, получила развитие хоровая песня. Широкий размах приобретает детская музыка.
- Среди ярких представителей артели композиторов, воспитанники русских консерваторий - Д. Шостакович, Д. Кабалевский, А. Хачатурян. Особое место в государственном заказе занимал жанр песни. Возник массовый революционный репертуар, **советская массовая песня**. Ее стиль был приземлен, ориентирован на потребительские вкусы. На официальном уровне оказывалась мощная поддержка разным фольклорным коллективам и ансамблям. Наиболее прославился Академический ансамбль песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова

Ансамбль имени Александрова

- 12 октября 1928 г. состоялось первое выступление ансамбля в Центральном доме Красной Армии, которое принято считать рождением военного творческого коллектива.
- В 1928г. ансамбль насчитывал 12 человек — 8 певцов, 2 танцора, баянист и чтец.
- В настоящее время в штате ансамбля состоит 186 человек
- В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений. Это песни отечественных авторов, народные песни и танцы, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой рок- и поп музыки.
- Ансамбль и его артисты удостоены многих советских, российских и международных наград

Дмитрий Шостакович (1906-1975)

- Шостакович – один из нескольких композиторов, поднимавших уровень русской академической музыки в советский период.
- Композитор опирается на традиции мировой и русской классики и одновременно вносит в произведения экспериментальные элементы.
Шостакович написал 15 симфоний, 7-я называется *Ленинградская* ; автор создал ее в Ленинграде во время блокады.
- <http://www.youtube.com/watch?v=KjaeHkVHVA0>

Советский джаз

- История советского джаза начинается в начале 20-х годов, точнее с 1922 года, когда в Москве был организован первый советский джаз-ансамбль, или, как это тогда называлось, «джаз-банд».
- В марте 1929 года состоялась премьера «ТЕА-джаза», организованного актером Ленинградского Театра Сатиры Леонидом Утесовым и трубачом Яковом Скоморовским. «ТЕА-джаз», т. е. театрализованный джаз, строил свои выступления по определенному сценарию, включая в программу эстрадные номера, песни, танцы, скетчи и т. д. Именно для этого коллектива стал писать музыку Исаак Дунаевский.

Л. Утесов и советский джаз

- Большую роль в становлении Утёсова как музыканта и артиста сыграла его личная и творческая дружба с композитором Исааком Дунаевским, написавшим для «Теа-джаза», в частности, джазовые «рапсодии» — обработки русских, украинских и еврейских песен, а также немало песен на стихи современных советских поэтов.
- Песня старого извозчика
- <http://www.youtube.com/watch?v=j0m2a85hFek>
- В стране даже появился термин «песенный джаз», с которым ассоциировался ТЕА-джаз Л. Утесова с музыкой И. Дунаевского. Популярные песни Дунаевского вскоре были под-хвачены советскими джаз-оркестрами
- В 1949 году в Таллине был проведен первый в стране джаз-фестиваль.
- *Джаз-форма музыкального искусства, возникшая в конце XIX-начале XX века в США*

Барды, авторская песня

- Авторская песня в исполнении бардов занимает ведущее место среди жанров русской (полуофициальной) музыки конца 50-х - 60-х гг. 20 в.
- **Барды** - музыканты, исполняющие собственные песни и аккомпанирующие себе на каком-нибудь музыкальном инструменте (чаще всего на гитаре).
- Песни сначала исполнялись авторами в дружеских компаниях, затем публично, но часто полулегально. Однако, несмотря на запреты, магнитофонные записи песен бардов расходились по всей стране.
- Слушатели искали в песнях ощущение свободы и взаимопонимания, намеки на политическую ситуацию в стране.
- **Булат Окуджава (1924-1997)**
- Детство провел Окуджава на Арбате. Девятиклассником стал добровольцем и ушел на фронт, где был ранен. Кроме песен, Окуджава писал прозу, в основном исторические романы. Этапы его биографии превратились в основные темы песен Окуджавы. В годы перестройки популярность Окуджавы сопровождалась официальным признанием, автор активно участвовал в общественной жизни. Песни Окуджавы отличаются нежностью, лиризмом, покорностью, автор глубоко сочувствует всем существам. Москва, война, человеческие отношения, надежда и разочарование, человеческая совесть – главные темы песен Окуджавы.

Владимир Высоцкий

- **Владимир Высоцкий (1938-1980)**
- Высоцкий работал актером в Московском театре драмы и комедии на Таганке, где в нескольких спектаклях исполнял и главные роли (Гамлет), снимался в фильмах. Своими авторскими песнями он вскоре вызвал недовольство советских официальных кругов; его многолетняя концертная работа постоянно сталкивалась с внешними трудностями. Песни Высоцкого часто носят ироничный характер, он пародийно переосмысливает клише советской эпохи. Его песни отличаются остроумием, а также политическим или философским подтекстом. Многие выражения Высоцкого постоянно цитируются в повседневной речи и в газетных заголовках, становясь „крылатыми словами“. Темы Высоцкого разнообразны - жизнь криминальной среды, отношение к женщинам, война, спортивный цикл, бытовая сатира, сказочные песни, аллегорические истории о животных и др. В 70 гг. Высоцкий часто бывал за рубежом, выступал с концертами во Франции, США, Канаде.

В.Высоцкий и М.Влади

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина

- http://www.youtube.com/watch?v=jkojGf_u2uI

Утренняя гимнастика (В.Высоцкий)

- Первые фестивали собирали, в основном, туристов и любителей авторской песни из Самарской области.
- Нынешний фестиваль собирает десятки тысяч людей не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.
- Пик популярности пришёлся на конец 1970-х годов — в 1979 (100 тыс.) и на конец 1990-х — в 2000 году 210 тыс. участников.

Авторская («бардовская», «поэтическая») песня — современный жанр устной поэзии, сформировавшийся на рубеже 50-60-х гг. в неформальной культуре студенчества и молодых интеллектуалов.

- Международный фестиваль авторской песни «Петербургский аккорд»;
- Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле»;
- Смоленский фестиваль авторской песни;
- Новокузнецкий фестиваль авторской песни;
- Ильменский фестиваль авторской песни;
- Орский фестиваль авторской песни.
- Юрий Визбор, Юлий Ким, Олег Митяев - известные советские барды
- На фестивалях звучали песни А. Дольского, Е. Клячкина, Ю. Кукина, А. Суханова, В. Долиной, Ю. Лореса и других.

Жанры русской неакадемической музыки

Романс

- Поэтическое произведение для голоса с инструментальным сопровождением в сентиментальном духе. В основе романса - народные песни и часто романтические тексты Пушкина, Лермонтова и других поэтов. В русском романсе звучат заимствования из цыганской музыки. К жанру романса постоянно возвращались на протяжении веков многие композиторы. Самые известные романсы – ***Очи черные, Вечерний звон.***

Застольные песни

- Песни разного происхождения, которые русские поют „за столом“, когда встречается компания: ***Ой, то не вечер, то не вечер, Катюша, Черный ворон, Подмосковные вечера, Ромашки спрятались.***

Эстрадная песня

Исполнением эстрадных песен прославилась певица Алла Пугачева.

Русский шансон-очень популярный жанр, включает в себя и т.н. блатную песню
М.Шуфутинский

Послушать музыку можно на страничках:

- <http://www.youtube.com/watch?v=DFmWNI6fyMs>
- <http://www.youtube.com/watch?v=1-qDZuUBixU>
- <http://www.youtube.com/watch?v=3dGkd5S2x5U>
- <http://www.youtube.com/watch?v=upZ2mrJVQ1o>
- <http://www.youtube.com/watch?v=RcQuuvMHbOM>
- <http://www.youtube.com/watch?v=dFyyVgCh24g>
- <http://www.youtube.com/watch?v=ejA5TmToVqg>
- <http://www.youtube.com/watch?v=eJO96piGgBY>

Литература

- Некипелов, А. Д.: *Новая российская энциклопедия*. Том I. Россия. Издательство «Энциклопедия», Москва 2004.
- Fozikoš, A., Reiterová, T.: *Reálie rusky mluvících zemí*. Nakladatelství Fraus, Plzeň, 1998.
- Lepilová, K.: *Очерк русской культуры*. OU, Ostrava, 1996.
- Manková, N.: *Актуальное страноведение России: čítanka z ruských reálií*. Západočeská univerzita, Plzeň 1996.
- Manková, N.: *Čítanka z dějin ruské kultury*. Západočeská univerzita, Pedagogická Fakulta, Plzeň 1998.
- 100 опер: <http://100oper.nm.ru>
- Застольные песни: <http://www.e-tost.ru/pes.shtml>
- Музыкальный портал звезды.ру: <http://www.zvezdi.ru>
- Тексты песен: <http://pesenki.ru/>