РАЗВИТИЕ РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ.

РУССКИЕ МЕЦЕНАТЫ.

Конец 19 – начало 20 века – один из сложнейших периодов в истории России. События, происходившие в то время, оказали влияние на духовный климат эпохи – неудачное покушение на Александра III в 1887 году, быстрое развитие капитализма в стране, русско-японская война 1904 года, закончившаяся поражением России, Первая мировая война 1914 – 1918 годов, революция 1905 года, февральская и октябрьская революции 1917 года.

Музыкальная жизнь на рубеже веков протекает интенсивно. Расширяется деятельность Императорского Русского музыкального общества (ИРМО). Помимо Петербурга и Москвы его отделения открываются в Киеве, Тифлисе и других городах. В концертах Общества исполнялась классическая музыка, но иногда произведения современных композиторов.

В конце 19 века в Петербурге и Москве организуется Филармоническое общество, пропагандировавшее главным образом симфоническую музыку. При нем было открыто Музыкально-драматическое училище, в котором учились композитор Василий Калинников, певец Леонид Собинов.

В крупных городах России растет число концертных организаций, учебных заведений. Блестящего расцвета достигает музыкальное исполнительство. Симфоническими концертами дирижируют Лядов, Глазунов, Римский-Корсаков, Рахманинов. Как пианисты выступают и композиторы Танеев, Рахманинов, Скрябин. На концертной эстраде появляется плеяда талантливых пианистов – Есипова, Гольденвейзер, Игумнов, Левин. С огромным успехом проходят выступления Шаляпина, Собинова, Неждановой.

А́нна Никола́евна Е́сипова (1851 — 1914) — российская пианистка и музыкальный педагог.

B 1871—1892 годах жила за границей, часто выступала c концертами в Pоссии. C триумфом гастролировала во многих странах Европы и в США.

С 1871 года жила, преимущественно, за границей, — объехала почти все страны мира. . Критики отмечали лёгкость и изящность исполнения, певучее звучание инструмента. В её репертуаре — сочинения Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, В. Моцарта, Л. Бетховена, а также пьесы салонно-виртуозного характера. Играла, в частности, в 4 руки с Антоном Рубинштейном.

Есипова — пианистическое явление, выходящее за пределы своего времени и своей страны. Она в течение двадцати с лишним лет изъездила с концертами весь мир. Успех её был огромен. Париж и Лондон, немецкие и американские города восторженно рукоплескали русской пианистке. Это не был только личный триумф Есиповой: это была важная веха в росте мирового значения русского пианистического искусства. До Есиповой только один русский пианист широко прославился за границей — Антон Рубинштейн. Но Рубинштейна ещё можно было рассматривать как одиночку, как блестящее исключение, как гениального самородка. Игра Есиповой засвидетельствовала перед всем светом наличие в России родника пианистических талантов, замечательной школы, высокой пианистической культуры. В 1892 году Есипова вернулась в Россию, заняв место профессора фортепиано в Санкт-Петербургской консерватории. Сторонница активной пальцевой техники.

В начале преподавания в классе Есиповой было 12 учеников, а через несколько лет в него входило уже 42 студента. Среди её учеников был Сергей Прокофьев. Есипова буквально царила в Петербургской консерватории… Попасть в класс Есиповой сделалось заветной мечтой каждого молодого пианиста в Киеве и Саратове, Ростове и Екатеринбурге. Двадцать лет работы Есиповой в Петербургской консерватории — золотая пора в истории русского пианистического образования, оказавшая заметное воздействие на мировое пианистическое искусство.

Алекса́ндр Бори́сович Гольденве́йзер (1875—1961) — российский советский пианист, композитор, педагог, публицист, музыкальный критик, общественный деятель. Доктор искусствоведения (1940). Народный артист СССР (1946). Лауреат Сталинской премии первой степени (1947).

Окончил Московскую консерваторию в 1895 году по классу фортепиано.

Преподавательскую деятельность начал в 1895 году. В 1895—1917 годах — преподаватель фортепиано Николаевского сиротского, Елизаветинского и Екатерининского женских институтов, в 1904—1906 — Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества (ныне Российский институт театрального искусства — ГИТИС).

В 1906—1961 годах — профессор Московской консерватории по классу фортепиано, в 1936—1959 — заведующий кафедрой фортепиано. В 1918—1919 годах — помощник директора, 1919—1922 и 1932—1934 — заместитель директора (проректор), в 1922—1924 и 1939—1942 — директор (ректор) консерватории.

А. Гольденвейзер — создатель одной из крупнейших советских пианистических школ, активный участник перестройки музыкального образования и разработки современной системы подготовки музыкантов в СССР, автор многих статей и докладов по этим вопросам. Среди учеников - Д. Б. Кабалевский.

Константи́н Никола́евич Игу́мнов (1873 — 1948) — русский и советский пианист, педагог, публицист. Народный артист СССР (1946). Лауреат Сталинской премии первой степени (1946). Доктор искусствоведения (1940). Был одним из самых популярных в Москве педагогов.

В 1898 году принял приглашение стать преподавателем музыкального училища при Тифлисском отделении Императорского русского музыкального общества. С 1899 года и до конца жизни вёл класс специального фортепиано в Московской консерватории (в 1942—1943 годах работал в Ереванской консерватории). В 1899 году стал профессором Московской консерватории, продолжая выступать как в России, так и за рубежом (Германия (1908, 1910, 1911)). По отзывам современников, как пианист избегал крайностей: для него были типичны слегка приглушенная динамика, мягкое туше, певучий, бархатный звук, благородство интерпретации.

Среди его учеников: Л. Н. Оборин, А. А. Бабаджанян.

В концертном репертуаре пианиста 1930-х годов — серия монографических концертов: Л. ван Бетховен, Ф. Лист, Ф. Шопен, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов (первый в России исполнитель «Рапсодии на тему Паганини», 1939 год), Н. К. Метнер, С. И. Танеев; особенно часто играл как солист и в ансамбле произведения П. И. Чайковского, став их непревзойдённым интерпретатором.

В Липецкой области регулярно с 1993 проводится Всероссийский открытый конкурс-фестиваль юных пианистов им. К. Н. Игумнова, входящий в Ассоциацию музыкальных конкурсов России.

Ио́сиф Арка́дьевич Ле́вин (1874 - 1944) — российско-американский пианист и музыкальный педагог. Учился в Московской консерватории у Василия Сафонова, окончил в 1892 г. первым в выпуске (опередив своих соучеников Сергея Рахманинова и Александра Скрябина). Концертировал, давал частные уроки. В 1895 г. завоевал первую премию на Втором Рубинштейновском конкурсе в Берлине.

Преподавательская деятельность занимала Левина больше, чем исполнительская, поэтому он не слишком много выступал и оставил мало записей. Однако несколько сохранившихся записей Левина, особенно этюды Шопена и Шумана, оцениваются специалистами исключительно высоко: так, известный американский музыковед Гарольд Шонберг сравнивал игру Левина с «согласным пением утренних звёзд».

Левин также написал учебное пособие «Основные принципы фортепианной игры» , считающееся классикой музыкально-педагогической литературы.

Шаляпин, Фёдор Иванович (1873 - 1938) — русский оперный и камерный певец (высокий бас), в разное время солист Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера, первый народный артист Республики , художественный руководитель Мариинского театра. Получил репутацию артиста, который соединил в своём творчестве «прирождённую музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное актёрское мастерство». Занимался в разное время живописью, графикой, скульптурой и снимался в кино. Оказал большое влияние на мировое оперное искусство.

Сын крестьянин, закончил ремесленное училище на сапожных дел мастера.

Началом своей артистической карьеры сам Шаляпин считал 1889 год, когда он поступил в драматическую труппу В. Б. Серебрякова на должность статиста. 29 марта 1890 года состоялось первое выступление Шаляпина — он исполнил партию Зарецкого в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Казанского общества любителей сценического искусства. Весь май и начало июня 1890 года Шаляпин был хористом опереточной антрепризы В. Б. Серебрякова.

В разное время работал в оперных труппах Уфы, Тифлиса.

В 1893 году он перебрался в Москву, а в 1894 году — в Санкт-Петербург. Прекрасный голос начинающего артиста и в особенности выразительная музыкальная декламация в связи с правдивой игрой обратили на него внимание критики и публики. В 1895 году Шаляпин был принят дирекцией Императорских театров в состав санкт-петербургской оперной труппы.

Меценат С. И. Мамонтов, державший в то время оперный театр в Москве, заметив в Шаляпине выдающееся дарование, уговорил его перейти в свою труппу. Шаляпин пел в мамонтовской «Частной русской опере» в 1896—1899 годах, и за эти четыре сезона приобрёл громкую известность. Здесь он развился в художественном смысле и развернул свой сценический талант, выступив в ряде сольных партий. Благодаря тонкому пониманию русской музыки вообще и новейшей в частности, он индивидуально и глубоко правдиво создал ряд значительных образов в таких произведениях русских композиторов, как «Псковитянка» (Иван Грозный), «Садко» (Варяжский гость) и «Моцарте и Сальери» (Сальери) Н. А. Римского-Корсакова; «Русалка» (Мельник) А. С. Даргомыжского; «Жизнь за царя» (Иван Сусанин) М. И. Глинки; «Борис Годунов» (Борис Годунов) и «Хованщина» (Досифей) М. П. Мусоргского. В то же время он работал и над ролями в иностранных операх; так, роль Мефистофеля в опере Ш. Гуно «Фауст» получила в его передаче яркое, сильное и своеобразное освещение.

Мамонтов, давая Шаляпину карт-бланш, дал возможность раскрыться таланту певца.

Голос певца — высокий бас (возможно, бас-баритон) светлого тембра. Современники отмечали превосходную дикцию певца, полётный голос, слышный даже в самых удалённых от сцены местах.

Согласно распространённой точке зрения, свою популярность Шаляпин снискал не столько как певец, сколько как выдающийся артист, мастер перевоплощения и художественного слова. Высокий, статный, с выразительными чертами лица, с пронзительным взглядом, Шаляпин производил неизгладимое впечатление в своих лучших трагических ролях (Мельник, Борис Годунов, Мефистофель, Дон Кихот). Шаляпин потрясал зрителей неистовым темпераментом, выпевал каждую ноту, находил очень точные и искренние интонации для каждого слова песни, был абсолютно органичен и достоверен на сцене.

В революцию 1905 года жертвовал сборы от своих выступлений рабочим. Его выступления с народными песнями («Дубинушка» и др.) порой превращались в политические демонстрации. В 1907—1908 годах гастролировал в США и Аргентине.

С 1918 года Шаляпин — художественный руководитель бывшего Мариинского театра. В том же году он первым получил звание Народного артиста Республики.

В 1927 году сборы от одного из концертов Шаляпин пожертвовал детям эмигрантов, что было оценено как поддержка белогвардейцев. 24 августа 1927 года он был лишён звания Народного артиста и права возвращаться в СССР. Такое решение обосновывалось тем, что он не желал «вернуться в Россию и обслужить тот народ, звание артиста которого было ему присвоено» или, согласно другим источникам, тем, что он якобы жертвовал деньги эмигрантам-монархистам.

Весной 1937 года у Шаляпина был обнаружен лейкоз. 12 апреля 1938 года он скончался в Париже на руках жены. Был похоронен на парижском кладбище Батиньоль. В 1984 году его сын, Фёдор Фёдорович, разрешил перенесение праха певца из Франции в Россию. Это удалось благодаря барону Эдуарду Александровичу фон Фальц-Фейн, который уговорил его перенести прах в Россию.

Леони́д Вита́льевич Со́бинов (1872 - 1934) — русский оперный певец (лирический тенор), народный артист Республики (1923), один из крупнейших представителей русской классической вокальной школы.

Родился в семье торгового служащего, ярославского мещанина Виталия Васильевича Собинова. В 1881 году поступил в гимназию. В 1888 году состоялось его первое успешное выступление на гимназическом благотворительном вечере .

В 1890 году, после окончания гимназии с серебряной медалью, Л. В. Собинов поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил в 1894 году. После окончания обучения в университете стал работать помощником присяжного поверенного у известного адвоката Фёдора Никифоровича Плевако.

Во время учёбы в университете принимал участие в студенческом хоре. С осени 1892 года начал занятия вокалом в Музыкально-драматическом училище при Филармоническом обществе в Москве, в котором учился до 1897 года . В эти же годы он выступал в итальянской оперной труппе.

В 1897 году стал солистом Большого театра.

Осенью 1899 года он оставил адвокатскую практику и полностью посвятил себя музыке. Собинов говорил про себя «Лучший певец среди юристов или лучший юрист среди певцов».

Дважды был директором Большого театра — в 1917—1918 гг. и в 1921 г.

Во время Первой мировой войны посредством концертных турне собрал и передал на помощь раненым и благотворительные нужды более 200 тысяч рублей.

Собинов выступал в миланском театре «Ла Скала» (1904—1906), где пел в традиционном итальянском репертуаре, выступал в Монте-Карло, Мадриде, в Лондоне, Берлине, Париже (1909).

Жил в Москве, в Камергерском переулке, № 5/7 стр. 1, кв. № 23 (на доме установлена мемориальная доска). На протяжении всей жизни Собинов постоянно выступал в камерном вокальном репертуаре, много гастролировал.

Покинул сцену в возрасте 60 лет в 1933 году.

Во время пребывания в Риге 14 октября 1934 года Собинов умер от сердечного приступа ночью во сне в гостинице «Санкт-Петербург». Его тело перевезли в Москву специальным траурным поездом. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Некоторые источники указывают на странные обстоятельства смерти Леонида Собинова, связывая её с днём ранее совершенным убийством архиепископа Рижского Иоанна (Поммера).

В настоящее время имя Собинова носят Саратовская консерватория, Ярославское музыкальное училище (колледж) и ежегодный музыкальный фестиваль. 29 декабря 2007 года был торжественно открыт памятник Собинову в Ярославле (на пересечении улиц Максимова и Трефолева).

Антони́на Васи́льевна Нежда́нова (1873 — 1950) — советская и российская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), педагог. Народная артистка СССР (1936). Лауреат Сталинской премии первой степени (1943). Доктор искусствоведения (1944).

Родители Неждановой — сельские учителя. В детстве пела в церковных хорах. В 1883—1891 годах училась в одесской Мариинской гимназии (с ноября 1885 до начала 1886 года обучалась игре на фортепиано в Музыкальном училище, которое в 1913 году было преобразовано в консерваторию, ныне — Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой). Её музыкальной наставницей была С.Г. Рубинштейн.

Окончила Московскую консерваторию по классу Умберто Мазетти в 1902 году, и вскоре была приглашена солисткой в Большой театр, где работала более тридцати лет, исполняя главные партии в операх русских и зарубежных композиторов.

По отзывам критики, голос Неждановой отличался прозрачностью, верностью интонации и непревзойдённой техникой колоратуры. Не обладая большим, тем более красивым от рождения голосом, А. В. Нежданова, по мнению исследователей, в результате упорных занятий значительно расширила диапазон своего голоса, достигла полноты звучания во всех регистрах, широкой кантилены, блестящей виртуозности.

В 1912 году она единственный раз в своей карьере выступила в Европе — в Парижской опере спела партию Джильды в опере «Риголетто» Дж. Верди. Среди других исполненных ей партий — Людмила («Руслан и Людмила» М. И. Глинки), Татьяна («Евгений Онегин» П. И. Чайковского), Розина («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Лакме (одноимённая опера Л. Делиба), Снегурочка, Волхова («Садко»), Шемаханская царица («Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова) и многие другие. Наибольшую известность Неждановой принесли роли Антониды в опере М. И. Глинки «Жизнь за царя» и Марфы в «Царской невесте» Н. А. Римского-Корсакова. Помимо оперных партий Нежданова также исполняла камерные вокальные сочинения, часто выступая в ансамбле с мужем Н. С. Головановым. В обширном репертуаре Неждановой значительное место занимали народные — русские, украинские и белорусские песни.

С 1936 года она преподавала в оперной студии ГАБТ, в Оперной студии имени К. С. Станиславского, в 1943—1950 годах — в МГК имени П. И. Чайковского (профессор с 1943 года).

Нежданова А.В. умерла 26 июня 1950 года.

Неждановой посвящён вокализ Рахманинова, одно из самых известных его произведений для голоса и фортепиано.

Успешное развитие русского национального искусства было обязано отечественным **меценатам**. В Москве создаются картинная галерея братьев Третьяковым, музей фарфора С. Морозова, театральный музей А. Бахрушина. Выдающимся музыкальным меценатом на рубеже столетий был богатый лесопромышленник **Митрофан Петрович Беляев**. В его доме в Петербурге регулярно устраивались музыкальные вечера – «Беляевские пятницы».

Беляевский кружок — группа музыкантов-композиторов, исполнителей, собиравшихся в 1880-1890-е годы на музыкальных вечерах в доме лесопромышленника, музыканта и мецената М.П. Беляева («беляевские пятницы»), на которых исполнялись квартеты, квинтеты, секстеты, романсы, фортепианные произведения и другое. Возглавлял кружок Николай Римский-Корсаков; в состав входили главным образом его ученики: композиторы Фёдор Акименко, Николай Амани, К.А. Антипов, Ф.М. Блуменфельд, С.М. Блуменфельд, Иосиф Витоль, А.К. Глазунов, В.А. Золотарёв, И.И. Крыжановский, А.К. Лядов, В.О. Малишевский, Н.А. Соколов, Н.Н. Черепнин, дирижёр Г.О. Дютш, пианист Н.С. Лавров, пианист и композитор А.А. Винклер. К постоянным посетителям беляевского кружка принадлежали А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, В.В. Стасов и А.В. Оссовский.

Начало «беляевскому кружку» положили несколько знакомств Митрофана Беляева, произошедших в любительских объединениях Санкт-Петербурга на рубеже 1870-1880-х годов.

Признанным центром кружка был Римский-Корсаков, постепенно его первенство стали разделять Глазунов и Лядов. Балакирев весьма прохладно относился к Беляеву, а позже вовсе прекратил всякие отношения с кружком.

Исполнялись на этих вечерах — преимущественно любительским квартетом, в котором сам Митрофан Беляев играл на альте, — наряду с классическими произведениями иностранной музыки, и только что написанные сочинения русских композиторов. Большое число мелких отдельных пьес, нарочно для Беляевских пятниц написанных, изданы затем Беляевым в двух сборниках под заглавием «Пятницы». По пятницам разыгрывались и сочинения, присылавшиеся ежегодно на конкурс, учреждённый Беляевым при Санкт-Петербургском обществе камерной музыки.

Беляев основал также издательство, выпускавшее произведения русских композиторов, «Русские симфонические концерты», «Русские квартетные вечера». Он учредил ежегодные премии имени Глинки за лучшие камерные, симфонические, инструментальные сочинения.

Преданным и бескорыстным было служение русскому искусству **Саввы Ивановича Мамонтова**. Его имение Абрамцево под Москвой почти на три десятилетия стало творческой мастерской для русских художников. Там работали братья Васнецовы, Серов, Поленов, Коровин, Левитан, Врубель.

Мамонтов организовал оперный театр, получивший название «Московская частная русская опера». Выдающимся открытием Мамонтова стал певец Федор Шаляпин.

Частный оперный театр в Москве открыл **Сергей Иванович Зимин** .Начиная свое предприятие, Зимин во всем советовался с Мамонтовым и считал себя продолжателем его дела.

Одной из ярких личностей в культуре того времени являлся **Сергей Павлович Дягилев**. Он был разносторонне образованным человеком и в своей подвижнической деятельности охватывал многие виды искусства - живопись, музыку, театр, балет. Он организовал журнал «Мир искусства». Вокруг журнала возникло объединение русских художников. В него в разное время входили Васнецов, Врубель, Грабарь, Левитан, Поленов, Серов.

В 1905 году в Петербурге Дягилев устраивает выставку портретов, созданных художниками за 200 лет.

Созданная Дягилевым труппа «Русский балет» с триумфом выступала в Европе и Америке. В этой труппе начиналась блестящая карьера Фокина, Нижинского, Карсавиной. У Дягилева было безошибочное чутье на одаренных людей. Услышав в концерте оркестровую пьесу «Фейерверк» никому не известного Игоря Стравинского, он понял, что имеет дело с гением. Заказав ему один за другим несколько балетов, Дягилев открыл композитору путь к мировой известности.

Для русского искусства конца XIX – начало ХХ века характерно многообразие творческих исканий, стремление отразить сложность, противоречивость эпохи, перемены, мятежи. С одной стороны, это порождало тревогу, неуверенность в будущем, окрашивало творчество в сумрачные тона. С другой стороны – вызывало душевный подъем, жажду деятельности. Многие художественные произведения тех лет пронизаны героико- романтическим пафосом: «Буря! Скоро грянет буря!» (М.Горький). Характерными становятся образы Огня, Солнца, идея величия Человека-творца, вера в его безграничную силу, могущество. В стихах Блока, картинах Рериха, произведениях Прокофьева, Стравинского находит воплощение «русское скифство». Оно ассоциировалось с могучими исполинскими силами, несущими в мир разрушение и новую жи