Прекрасна и разнообразна наша отечественная культура.

Многовековая фольклорная традиция и завоевания профессиональной музыки — вот два могучих русла, по которым протекало становление музыкальной культуры русского народа.

В последней трети XVIII века во многом под воздействием прогрессивных демократических направлений общественной мысли сложилась национальная композиторская школа. Для передовой русской культуры этого времени был характерен глубокий интерес к образу жизни, нравам и обычаям своего народа.

Одним из важнейших источников формирования национального музыкального языка явилась народная песня.

Подлинной кульминацией в развитии русской музыки стал XIX век, открывший классическую страницу ее истории. Начало столетия ознаменовалось рядом событий огромного значения, сыгравших поворотную роль в дальнейших судьбах России. Большой общественный подъем, вызванный патриотическими идеалами Отечественной войны 1812 года и идеями декабристов, в первой трети XIX века стимулировал возникновение национальной классики в литературе и музыке.

Успехи отечественной литературы в огромной степени повлияли на развитие музыкального искусства. Особенно глубокое воздействие на музыку оказал А. С. Пушкин. Не случайно эту эпоху, освещенную гением великого поэта, называют пушкинской.

В русской музыке первая треть XIX столетия была отмечена разнообразными стилевыми процессами. В начале века сильны были черты классицизма; долгое время, особенно в области вокальной лирики, ощущалось воздействие сентиментализма, наконец, для русского искусства 20-х годов было характерно влияние романтизма.

В первой половине XIX века русская музыка решала задачи огромной исторической важности. Если к концу XVIII века сформировалась национальная композиторская школа, то теперь сложились реальные предпосылки для создания на этой основе русской музыкальной классики. И эту миссию взял на себя М. И. Глинка. Подобно А. С. Пушкину, М. И. Глинка подытожил достижения своих предшественников и в то же время поднялся на новую, гораздо более высокую ступень. «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» заложили основы русской классической оперы в двух ее разновидностях — героико-исторической и сказочно-эпической.

Младший современник и последователь М. И. Глинки — А. С. Даргомыжский, выдвинувшийся в 40-е годы, обогатил русскую музыку идеями критического реализма. Именно в творчестве М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского реализм восторжествовал полностью.

Невиданного расцвета достигает русская музыкальная культура в 60—70-х годах. В этот период появляется блестящая плеяда композиторов, получивших мировое признание. Большой размах получают музыкальное образование, исполнительство, наука о музыке. Расцвет музыкальной культуры был обусловлен огромным подъемом общественной мысли, вызванным событиями крестьянской реформы 1861 года. Так, на гребне новой демократической волны началась вторая половина XIX века. Реалистические традиции М. И. Глинки, а также А. С. Даргомыжского находят многообразное преломление в творчестве нового поколения: А. Н. Серова, А. Г. Рубинштейна, а особенно ярко — М. А. Балакирева, М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского.

Коренным образом меняются в эти годы и сами формы музыкально-концертной жизни России. Если раньше очагами исполнительской культуры служили в основном аристократические салоны, то на рубеже 60-х годов в русле огромной просветительской волны возникла крупная концертная организация — Русское музыкальное общество (РМО), появившееся в Петербурге и Москве, а затем распространившее свою деятельность на ряд других городов России. Целью Русского музыкального общества, основанного А. Г. Рубинштейном, было «сделать хорошую музыку доступной большим массам публики».

С деятельностью РМО связаны и существенные изменения в области музыкального образования. На основе созданных при РМО музыкальных классов были организованы первые русские консерватории: в 1862 году по инициативе А. Г. Рубинштейна — в Петербурге, а в 1866 году — в Москве. Основателем и первым директором Московской консерватории был Н. Г. Рубинштейн. Открытие консерватории заложило основы профессионального образования в России. Одновременно с Петербургской консерваторией усилиями М. А. Балакирева, В. В. Стасова и хорового дирижера Г. Я. Ломакина была открыта Бесплатная музыкальная школа, которая в отличие от консерватории стремилась дать многочисленным любителям музыки элементарные теоретические знания и практические навыки.

В русском обществе в 60—70-е годы произошли значительные социальные изменения: ведущую роль в общественной жизни стала играть разночинная интеллигенция. Девизом всего передового искусства становятся правда и народность. Крупнейшие русские композиторы изучают народную песню, охотно используют ее в своем творчестве. Выходят в свет сборники М. А. Балакирева «40 народных песен» и Н. А. Римского-Корсакова «100 русских народных песен». Принципы реализма и народности легли в основу творческого содружества петербургских музыкантов, вошедших в историю под названием «Могучая кучка», или «Новая русская музыкальная школа»; в нее входили М. А. Балакирев, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков. Идейным вдохновителем «Могучей кучки» был критик В. В. Стасов.

Творчество ведущих композиторов того времени переживает колоссальный подъем, оно пронизано горячим чувством любви к родной стране, ее народу.

Значительно расширяется и жанровый диапазон русской музыки. Возникают новые жанры, и прежде всего симфония, связанная с именами А. П. Бородина и П. И. Чайковского.

Складываются жанры инструментального концерта (Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский), струнного квартета (А. П. Бородин, П. И. Чайковский). Жанровая палитра русской оперы обогащается сказочными операми Н. А. Римского-Корсакова, лирико-психологическими — П. И. Чайковского, народными музыкальными драмами М. П. Мусоргского («Борис Годунов», «Хованщина»). С именем П. И. Чайковского связано и рождение русского классического балета (з середине 70-х годов появляется «Лебединое озеро»).

По-прежнему широкой популярностью пользуется романс. Традиции романсной лирики М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского по-своему преломляются в творчестве композиторов нового поколения.

Процесс формирования и утверждения нового демократического искусства протекал в период напряженной борьбы с силами реакции. Правительство, царская цензура, реакционная критика относились пренебрежительно к отечественному искусству и всячески стремились помешать распространению в нем передовых идей. Особенно обострилось положение в связи с очередным наступлением реакции после убийства в 1881 году Александра II. И хотя в творчестве многих выдающихся, художников со всей остротой зазвучала трагическая тема («Пиковая дама», Шестая симфония П. И. Чайковского), передовое русское искусство продолжало свое поступательное движение, говоря словами М. П. Мусоргского, «к новым берегам».

80—90-е годы — новый период в развитии русской культуры. Выдвигаются новые композиторские имена. Среди них особое место принадлежит ученикам Н. А. Римского-Корсакова, представителям петербургской школы, А. К. Лядову, А. К- Глазунову, А. С. Аренскому и ученику П. И. Чайковского, воспитаннику Московской консерватории С. И. Танееву. К 90-м годам относятся первые выступления композиторов младшего поколения — В. С. Калинникова и особенно А. Н. Скрябина и С. В. Рахманинова, расцвет творчества которых придется уже на начало нового столетия.
В 80—90-е годы лучшие, наиболее прогрессивные художники продолжали развивать демократические традиции, идеи гуманизма. Вместе с тем в музыке этого периода наметились определенный спад интереса к общественно-исторической, социальной тематике по сравнению с 60-ми годами, ориентация на устойчивые традиции.

Различия между двумя композиторскими поколениями чутко уловил Н. А. Римский-Корсаков, сопоставив «Могучую кучку» и Беляевский кружок (творческое содружество, названное по имени крупного мецената и страстного меломана М. П. Беляева, в которое входили Н. А. Римский-Корсаков и многие из его учеников). «Кружок Балакирева соответствовал периоду «бури и натиска» в русской музыке, кружок Беляева — периоду спокойного шествия вперед; балакиревский кружок был революционный, беляевский же — прогрессивный».

Рубеж XIX—XX веков отмечен огромными историческими сдвигами в общественно-политическом развитии России. Нарастающий подъем революционного движения приводит к первой русской революции 1905—1907 годов, явившейся, по известному выражению В. И. Ленина, «генеральной репетицией» Великой Октябрьской социалистической революции.

Многообразные стилистические направления, возникшие в то время, в конечном итоге были направлены на усиление поисков новых выразительных средств.

Музыкальное творчество начала XX века было, как и в предыдущем периоде, представлено композиторами нескольких поколений. В первом десятилетии пишет свои последние оперы Н. А. Римский-Корсаков, завершает творческий путь М. А. Балакирев. Появляются многие выдающиеся произведения А. К. Глазунова, А. К. Лядова, С. И. Танеева, достигает зрелости творчество А. Н.

Скрябина и С. В. Рахманинова, «подлинных властителей дум». Наряду с ними выдвигаются композитор и пианист Н. К. Метнер, быстро развертывается яркое новаторское дарование И. Ф. Стравинского, одного из последних учеников Н. А. Римского-Корсакова. Тогда же начинается творчество Н. Я. Мясковского, С. С. Прокофьева, Р. М. Глиэра.

Некоторые новые черты наблюдаются в 90-х годах и в развитии отдельных музыкальных жанров. Как и в 80—90-х годах, в творчестве композиторов младшего поколения опера занимает подчиненное место. Наиболее ценными в этот период, не считая Н. А. Римского-Корсакова, явились оперы С. В. Рахманинова. Среди музыкально-театральных жанров выдвигается балет (три русских балета И. Ф. Стравинского: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная»). Значительную роль продолжает играть симфонический жанр.

Коренные перемены в общем строе музыкальной жизни вызвала Октябрьская социалистическая революция 1917 года. Выдвинулись новые художественные задачи. Начался советский период в истории русской музыки.

Наталья Зив