

М. А. Балакирев

М. П. Мусоргский

А. П. Бородин

Н. А. Римский-Корсаков

Ц. А. Кюи

«МОГУЧАЯ КУЧКА»

Имя группы

«Могучая кучка» — творческое содружество русских композиторов. Также называют «Новой русской музыкальной школой» или «Балакиревским кружком», за границей именуют «Группой пяти».

Историческая обстановка

Группа сложилась в пору демократического подъема 60-х годов XIX века России.

Члены «Могучей кучки»

Балакирев Милий Алексеевич (1837–1910)
Мусоргский Модест Петрович (1839–1881)
Бородин Александр Порфирьевич (1833–1887)
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908)
Кюи Цезарь Антонович (1835–1918)

Для любознательных

Критик, искусствовед и историк Владимир Васильевич Стасов (1824–1906) активно участвовал в деятельности кружка, нередко предлагал сюжеты, помогал в их разработке, предоставляя исторические материалы, выступал в печати, защищая и пропагандируя новое искусство.

Руководитель кружка — М. А. Балакирев, композитор, учитель и редактор произведений молодых «кучкистов».

ли

«Кучкисты» отстаивали новые пути в музыке и боролись с консервативным академическим направлением, представленным Петербургской консерваторией и Русским музыкальным обществом.

Для любознательных

Подобные задачи в изобразительном искусстве ставили «Товарищество передвижных художественных выставок» и «Артель художников», в литературе — кружок журнала «Современник».

Композиторы порой недооценивали значение систематического профессионального музыкального образования (кроме Римского-Корсакова, в 1871 году вошедшего в профессорский состав консерватории).

Темы и образы

- Композиторы «М. к.» продолжали и развивали традиции М. Глинки и А. Даргомыжского.
- Тематика их творчества в основном связана с образами народной жизни исторического прошлого России, народного эпоса и сказки, с древними верованиями и обрядами.
- Для сочинений «кучкистов» характерны размах музыкальных замыслов; важное драматургическое значение народно-массовых сцен в операх.

Жанры

Оперы, симфонии, симфонические картины, сюиты, фантазии, романсы и песни.

Музыкальный язык

- Опора на интонации крестьянской песни, их широкое использование в операх, романсах и песнях.
- Обращение к фольклору других народов: украинские, грузинские, чешские, татарские, испанские мелодии.
- Особое место в творчестве занимает «русский Восток»: «Тамара» и «Исламе» М. Балакирева, «Князь Игорь» А. Бородина, «Шехеразада» и «Золотой петушок» Н. Римского-Корсакова, «Хованщина» М. Мусоргского.

Бородин и Балакирев явились создателями русского национального эпического симфонизма.

Историческая роль

К середине 1870-х годов «М. к.» перестала существовать, однако ее эстетические принципы и творчество оказали огромное влияние на композиторов следующего поколения как в России, так и за рубежом.

Александр Порфирьевич БОРОДИН (1833–1887)

БИОГРАФИЯ

октября 1833 г. —

Б. родился в Петербурге.

Получил прекрасное домашнее образование; играл на виолончели, флейте, фортепиано. Самостоятельно изучал музыкальную литературу: переиграл в четыре руки все симфонии Й. Гайдна, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона. Первые сочинения: полька «Элен», концерт для флейты и фортепиано, струнное трио.

56 г. —

Б. оканчивает Медико-хирургическую академию. Через два года получает степень доктора медицины.

59–1862 гг. —

заграничная командировка: Германия (Гейдельберг), Италия, Франция, Швейцария. Знакомство с музыкой современных композиторов-романтиков: К. Вебера, Ф. Листа, Г. Берлиоза. Окружение: Д. Менделеев, И. Сеченов, А. Бутлеров и др. Встреча с будущей женой — пианисткой Е. Протопоповой.

62 г. —

Б. избран профессором Медико-хирургической академии. Знакомство с М. Балакиревым. Б. становится членом «Могучей кучки».

67 г. —

окончание Первой симфонии. Появление ряда романсов эпического и лирического склада на собственный текст («Спящая княжна», «Песня темного леса», «Морская царевна», «Фальшивая нота», «Море»).

69 г. —

замысел двух основных сочинений — оперы «Князь Игорь» и Второй («Богатырской») симфонии (работа над оперой продолжалась 18 лет, а над симфонией — 7 лет).

72 г. —

Б. становится одним из организаторов и преподавателей Высших женских медицинских курсов.

- Конец 1870-х — начало 1880-х гг. — создание двух струнных квартетов, романсов.
- 1877, 1881, 1885 гг. — поездки за границу: в Германию, Бельгию, Францию. Встреча с Ф. Листом в Германии. Начало популярности музыки Б. за рубежом.
- 1880-е гг. — последние крупные сочинения: программная симфоническая картина «В Средней Азии», незаконченная Третья симфония.
- 15 февраля 1887 г. — смерть от сердечного приступа в Петербурге. Б. похоронен в Александро-Невской лавре.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСТВА

Б. — самобытный русский композитор, известный ученый-химик, педагог и общественный деятель, дирижер и музыкальный критик, академик Медико-хирургической академии. Член «Могучей кучки». Продолжатель традиций Глинки.

Темы

- Эпос, лирика, Восток, добродушный юмор.

Жанры

Творческое наследие невелико, но разнообразно по жанрам: опера, симфонии, квартеты, симфоническая картина, романсы.

Музыкальный язык

- Не цитировал народные песни, а создавал собственные мелодии в духе былин, обрядовых и лирических песен.
- Музыкальный стиль отличается классической завершенностью (Б. часто использует классические формы — сонатную, трехчастную). Речитативу предпочитает кантилену. Лучшие мелодии Б., как русские, так и восточные, звучат плавно и широко. Гармонии Б., красочные и необычные, предвосхитили многие новшества в европейской музыке (К. Дебюсси, М. Равель, И. Стравинский).

Опера «Князь Игорь»

История создания

Опера начата в 1869 году. Б. работал над ней в течение 18 лет. Завершена после смерти Н. А. Римским-Корсаковым и А. Глазуновым, поставлена в 1890 году в Мариинском театре в Петербурге.

Литературный источник

Летопись XII века «Слово о полку Игореве» (была предложена В. Стасовым в качестве основы оперного сюжета).

Драматург

А. П. Бородина.

Главные действующие лица

Игорь Святославович, князь Северский — *баритон*

Ярославна, его жена — *сопрано*

Владимир Ярославович, князь Галицкий, брат княжны — *высокий бас*

Кончак — *бас*

Кончаковна, дочь хана Кончака — *контральто*

Сюжет

Пролог. Прощание народа с князем Игорем и его дружиной, уходящей на поход против половцев. Мощная хоровая сцена с эпизодом затмения в центре.

Первое действие («русское»).

Первая картина

Характеристика Владимира Галицкого и его окружения. Сцена с девушками.

Вторая картина

Музыкальный портрет Ярославны. Сцена Ярославны с девушками и Галицким. Уход бояр с вестью о поражении Игорева войска. Пожар в Путивле.

Второе действие («Восток»). Половецкий стан. Свидание Кончаковны и Владимира, сына Игоря. Страдания Игоря в плену. Музыкальный портрет хана Кончака. Половецкие пляски с хором.

Третье действие. Половецкий стан (при постановках оперы обычно пропускается. Музыка дописана по памяти А. Глазуновым).

Четвертое действие («русское»). Плач Ярославны и хор селян. Встреча Игоря с Ярославной. Комическая сцена с гудошниками Скупой Ерошкой. Финал — слава Игорю.

Жанр

Эпический:

- богатырские музыкальные образы;
- неспешное чередование масштабных контрастных законченных сцен;
- множество хоровых сцен;
- не показ событий, а рассказ о них.

Структура

Номерная структура. Классическая завершенность сцен. Наряду с ариями, картинками — песни, плачи, славы. Закругленные песенные интонации преобладают над «сухим» речитативом.