

https://youtu.be/XOf26Wx_fpE

Николай Андреевич Римский-Корсаков **1844 - 1908**

Творческий путь Римского-Корсакова — композитора, дирижера, педагога, музыкально-общественного деятеля — был длительным и плодотворным. Самый младший из членов «Могучей кучки», он через всю жизнь пронес верность идеалам балакиревского кружка, по-

рыцарски служа русскому искусству. В его творчестве соединились традиции как русской, так и мировой музыкальной культуры, но особенно был ему близок Глинка - верой в торжество добра и

справедливости, благородным артистизмом и тонким вкусом. Римский-Корсаков был очень требователен в вопросах профессионализма и мастерства, постоянно стремился к красоте и совершенству своих сочинений. Многообразны темы и сюжеты произведений композитора:

это русская история и бытовая драма с психологически тонкими характерами, картины русской народной жизни и образы Востока, сказочность и старинные языческие обряды. Римский-Корсаков был великим «поэтом природы», воспевавшим ее неувядающую красоту. Преклоняясь перед вечностью народного искусства, он часто вводил в свои сочинения подлинные народные мелодии и сочинял собственные темы в народном духе. Строгие и ясные гармонии у него сочетаются с новыми сложными ладами, которые он использовал для сказочных образов. Особым мастерством и совершенством славится оркестровка Римского-Корсакова, соединившая в себе как глинкинские традиции, так и особенности инструментовки европейских композиторов.

Основным жанром в творчестве Римского-Корсакова была опера — сказочная и историко-бытовая, эпическая и лирико-психологическая драма. Композитор обогатил программную симфоническую музыку, создав жанр симфонической сказки. Поэтична его вокальная лирика, которой присущи светлая созерцательность и элегическая задумчивость. Настоящей сокровищницей народно-песенного творчества стали сборники обработок русских народных песен. Римский-Корсаков явился создателем композиторской школы, воспитав таких мастеров, как Глазунов, Лядов, Аренский, Ипполитов-Иванов, Черепнин, Гречанинов, Стравинский, и многих других. Выдающееся значение имела его работа над завершением и редактированием произведений Даргомыжского, Бородина, Мусоргского.

Биография

Детство. Годы учения. Кругосветное плавание. Николай Андреевич Римский-Корсаков родился 6 марта 1844 года в Тихвине — небольшом живописном городке Новгородской губернии. Его семья принадлежала к старинному дворянскому роду. Ранние музыкальные впечатления были связаны с домашним музицированием: отец по слуху не плохо играл на фортепиано, а мать и дядя пели народные песни; запомнилась ему и духовная музыка, услышанная в Тихвинском мужском монастыре. Музыкальные способности ребенка проявились очень рано; впоследствии в своей книге воспоминаний «Летопись моей музыкальной жизни» он писал:

«Еще мне не было двух лет, как я уже хорошо различал все мелодии, которые мне пела мать; затем трех или четырех лет я отлично бил в игрушечный барабан в такт, когда отец играл на фортепиано. Отец часто нарочно внезапно менял темп и ритм, и я сейчас же за ним следовал. Вскоре потом я стал очень верно напевать все, что играл отец, и часто певал с ним вместе; затем и сам начал подбирать на фортепиано слышанные от него пьесы с гармонией; вскоре я, узнав название нот, мог из другой комнаты отличить и назвать любой из тонов фортепиано».

Однако, несмотря на рано проявившиеся музыкальные способности, настоящим увлечением мальчика было море — он мечтал стать, как дядя и старший брат, военным моряком, и в 1856 году его определили в петербургский Морской корпус. Здесь он провел шесть лет.

Царившая в корпусе обстановка с ее духом казенной муштры не привлекала юношу. Постепенно морская профессия начинает уступать место другим интересам, в центре которых

оказывается музыка. По воскресеньям он берет уроки фортепианной игры, посещает оперные спектакли и концерты, внимательно изучает клавиры опер; его любимым композитором

становится Глинка. Важную роль в судьбе Римского-Корсакова сыграл преподаватель фортепиано Ф. А. Канилле (также поклонник музыки Глинки), который поддержал его живой интерес к музыке и начал заниматься с ним композицией. В 1861 году Канилле познакомил своего ученика с

Балакиревым, а затем с Кюи, Мусоргским и Стасовым. Балакирев одобрил композиторские опыты Римского-Корсакова и предложил ему продолжить работу над симфонией, начатой под руководством Канилле. Сочинение музыки и обучение композиции происходили на занятиях у Балакирева одновременно. Римский-Корсаков вспоминал, что Балакирев был удивительным «техническим критиком», «мгновенно схватывал все недостатки формы, модуляции и, т. п. и тотчас, садясь за фортепиано,

импровизировал, показывая, как следует исправить или переделать сочинение», «Познакомившись с Балакиревым, — продолжал Римский-Корсаков, — я впервые услышал от него, что следует читать,; заботиться о самообразовании, знакомиться с историей, изящной литературой и критикой».

Вскоре, однако, работа над симфонией была прервана. Семья резко воспротивилась желанию Римского-Корсакова стать профессиональным музыкантом и нарушить семейную традицию. Старший брат Воин Андреевич настоял на необходимости завершить морское образование. Осенью 1862 года гардемарин Римский-Корсаков на клипере (Гардемарин -звание, которое присваивалось выпускникам Морского корпуса. Клипер - быстроходное морское парусное судно). «Алмаз» отправился в заграничное плавание, которое продолжалось почти три года.

Во время путешествия он мало занимался музыкой, зато много читал и размышлял, повидал разные страны, приобрел глубокие впечатления от величественной красоты моря, образ которого затем часто будет возникать в его произведениях. Весной 1865 года Римский-Корсаков вернулся на родину.

Путь к мастерству. Получив назначение в береговую службу, молодой офицер поселился в Петербурге. Он начал снова посещать Балакирева, постепенно втягиваться в музыку. За время его отсутствия в музыкальной жизни Петербурга произошли большие изменения: открылась первая русская консерватория, Балакирев и Ломакин создали Бесплатную музыкальную школу, а в кружке Балакирева появился «подающий надежды» Бородин. Римский-Корсаков возвращается к творчеству и быстро заканчивает Первую симфонию, которая с успехом была исполнена Балакиревым в концерте Бесплатной музыкальной школы. Затем появились другие оркестровые произведения — «Увертюра на темы трех русских песен», «Сербская фантазия», музыкальная картина «Садко», а также симфоническая сюита «Антар» по арабской сказке писателя О. Сенковского. В музыке «Садко» и «Антар» воплотились впечатления от кругосветного плавания, а также обозначились любимые темы композитора — образы русского народного искусства, романтическая фантастика, изысканный мир Востока.

Одновременно композитор создает ряд романсов: «Из слез моих» (слова Г. Гейне), «Восточный романс» (слова А. Кольцова), «На холмах Грузии» и «Я верю, я любим» (слова А. Пушкина) и другие. Зимой 1868 года балакиревцы начинают посещать музыкальные вечера Даргомыжского, на которых исполнялись сцены из «Каменного гостя», новые сочинения молодых композиторов. Тогда же Римский-Корсаков познакомился с сестрами Пургольд — талантливыми музыкантками певицей и пианисткой, постоянными исполнительницами произведений Даргомыжского и композиторов «Могучей кучки».

После кончины Даргомыжского Римский-Корсаков, согласно его завещанию, делает оркестровку оперы «Каменный гость». С 1868 по 1872 год композитор работает над своей первой оперой «Псковитянка» на сюжет исторической драмы Л. Мея из времен борьбы Ивана Грозного за подчинение «вольного города» Пскова Москве. В те же годы, как уже говорилось, Мусоргский сочинял «Бориса Годунова», причем одно время друзья жили вместе. Они обменивались творческими мыслями, их объединяли общие художественные интересы, что не могло не сказаться на некоторой близости обеих народных музыкальных драм в идее, драматургии, некоторых чертах стиля. Успешная премьера «Псковитянки» состоялась в 1873

году в Мариинском театре. Окончание оперы совпало с важной и счастливой переменой в жизни композитора — женитьбой на замечательной пианистке Надежде Николаевне Пургольд, которая стала его нежно любящим и преданным другом. Летом 1871 года Римский-Корсаков принял предложение вступить в должность профессора Петербургской

консерватории по классам сочинения, инструментовки, а также руководителя оркестра. Но, начав обучать молодых музыкантов, он понял, что его теоретические познания имеют громадные пробелы, сказывающиеся и на его собственном творчестве. И Римский-Корсаков сам начинает учиться, овладевать гармонической и полифонической техникой, сочиняя бесчисленное множество упражнений и фуг, изучая произведения старых мастеров. Большую помощь в составлении программы занятий оказал ему Чайковский, преподававший в то время в Московской консерватории.

Другой, не менее важной стороной творческой работы Римского-Корсакова в 1870-е годы стало глубокое изучение, запись и обработка русских народных песен, причем более всего его привлекали самые древние песни — обрядовые и игровые. Итогом этой работы было создание двух сборников обработок: «40 народных песен», записанных от певца-любителя Т. Филиппова, и «100 русских народных песен», которые разыскал сам композитор. Одновременно Римский-Корсаков вместе с Балакиревым и Лядовым редактирует для нового издания оперные партитуры Глинки, что явилось для композитора, по его словам, «благотворной школой».

В эти же годы композитор становится инспектором духовых оркестров военно-морского ведомства и в течение одиннадцати лет ведет большую работу по расширению репертуара и повышению качества исполнения, заботится о музыкантах. Он делает многочисленные переложения различных сочинений русских и европейских композиторов для духовых оркестров, изучает технику игры на духовых инструментах и сам дирижирует концертами. В 1874 году

Римский-Корсаков принимает на себя руководство Бесплатной музыкальной школой (вместо отказавшегося от должности Балакирева).

Творческая зрелость. После периода позднего ученичества в творчестве композитора наступает новый этап — высокий расцвет его таланта. В 1879 году была закончена опера «Майская ночь» по повести Гоголя, а в 1881-м — «Снегурочка». Эти светлые чувства и чудесного волшебства, дали композитору повод связать с их содержанием «обрядовую сторону народного быта, которая выражает собою остатки древнего язычества». В 80-е годы Римский-Корсаков создает свои лучшие симфонические произведения — «Сказку», «Симфониетту на русские темы», фортепианный концерт, «Испанское каприччио», концертную увертюру «Светлый праздник», сюиту «Шехеразада». Много времени он отдает завершению и редактированию сочинений своих скончавшихся друзей — Мусоргского и Бородина, что свидетельствует о его высочайшей

нравственности как человека и художника, верности истинной дружбе и чувству долга.

В 1883 году, параллельно с работой в консерватории, Римский-Корсаков начинает преподавать в Придворной певческой капелле, где прослужил более десяти лет. Он с увлечением занялся реорганизацией капеллы, которая становится одним из центров музыкального образования. Один из творческих результатов преподавания в капелле — учебник гармонии, который вместе с подобным учебником Чайковского стал классическим теоретическим и педагогическим трудом.

Одновременно продолжалась дирижерская деятельность Римского-Корсакова: он все чаще выступает с концертами в России и за границей (на Парижской всемирной выставке и в Брюсселе).

Еще летом 1882 года произошло знакомство Римского-Корсакова с известным меценатом М. П. Беляевым, которого он потом назовет «замечательным человеком, имевшим впоследствии такое огромное значение для русской музыки».

Митрофан Петрович Беляев — богатый лесопромышленник и любитель-альтист — был беззаветным и страстным поклонником русской музыки. В его доме по пятницам

устроивались квартетные вечера. Эти белаяевские «пятницы» зимой 1883/84 года стали посещать как «старые» кучкисты Бородин, Римский-Корсаков и их верный друг Стасов, так и молодые петербургские композиторы, ученики Римского-Корсакова — Лядов и Глазунов. Так зарождался белаяевский кружок. Для пропаганды новой русской музыки Беляев основал «Русские симфонические концерты» и «Русские квартетные вечера»; поддержкой концертного дела стало создание музыкального издательства в Лейпциге, ставшего затем крупнейшей русской издательской фирмой. Для поощрения русских композиторов Беляев учредил ежегодно присуждавшиеся Глинкинские премии и устраивал конкурсы на лучшее камерное произведение. По просьбе Беляева музыкальное руководство концертным и издательским делом взял на себя Римский-Корсаков, который фактически стал «музыкальным главою белаяевского кружка». Белаяевский кружок во многом продолжил традиции балакиревского кружка, но, как писал Римский-Корсаков, подчеркивая различие между ними и между поколениями композиторов, «кружок Балакирева соответствовал периоду бури и натиска в развитии русской музыки, кружок Беляева — периоду спокойного шествия вперед; балакиревский — был революционный, белаяевский же — прогрессивный... Все пятеро членов первого были признаны впоследствии за крупных представителей русского музыкального творчества; второй — по составу был разнообразен: тут были и крупные композиторские таланты, и менее значительные дарования, и даже вовсе не сочинители, а дирижеры, как, например, Дютш, или исполнители — Н. С.Лавров...».

Последним сочинением этого периода стала волшебная опера - балет «Млада», увлекшая композитора своим древнеславянским сюжетом и возможностью воспроизвести как старинные обычаи и обряды, так и фантастические картины.

Путь в XX век. Поздний период творчества. Начало 90-х годов стало тяжелым временем для Римского-Корсакова. Семейные несчастья — смерть матери и двух младших детей, тяжелая

болезнь жены и сына Андрея совпали с душевным и творческим кризисом.

Неудовлетворенность собой, сомнения и глубокие переживания, сложность отношений с Балакиревым — все это привело к творческому молчанию. В это трудное время Римский-Корсаков много размышляет о смысле творчества, о развитии новых путей в искусстве, изучает проблемы музыкальной эстетики и философии. Однако постепенно композитор начинает остро ощущать «душевный голод» без

своего главного дела — сочинения музыки. Он возвращается к творчеству и создает новую гоголевскую оперу — «быль-колядку» «Ночь перед Рождеством». Наступает новый расцвет творчества Римского-Корсакова. С этого времени оперный жанр становится ведущим для композитора — до конца жизни им было написано еще десять опер. Вслед за «Ночью перед Рождеством» появилось одно из его лучших эпических сочинений — опера-былина «Садко». В то

же время композитора начинает привлекать иная тема. Раскрытию сложного внутреннего мира человека посвящены одноактные оперы «Моцарт и Сальери» и «Боярыня Вера Шелого», а также давно задуманная «Царская невеста» (на историко-бытовой сюжет), в которых композитор создал

глубокие лирико-психологические и драматические образы. Одновременно, увлекшись лирической темой, он сочиняет свои лучшие романсы — «Редет облаков летучая гряда», «Ненастный день потух», «Медлительно влекутся дни мои» (все на слова А. Пушкина), «Когда волнуется желтеющая нива» (слова М. Лермонтова), «О чем в тиши ночей» и «Октава» (слова

А. Майкова), «Шепот, робкое дыханье» (слова А. Фета), «Звонче жаворонка пенье» и «Не ветер, вея с высоты» (слова А. Толстого). Вокальная лирика Римского-Корсакова отличается спокойно-созерцательным характером, строгостью и сдержанностью чувства. В то же время монологи-ариозо для баса «Анчар» и «Пророк» (слова Пушкина) выдержаны в мужественно-приподнятом, сурово-драматическом характере. Много лет театральная судьба опер композитора была связана со сценой Мариинского Императорского театра. Но эти постановки часто не удовлетворяли автора как в музыкальном, так и в сценическом отношении. После отказа в постановке «Садко» композитор связывает судьбу своих следующих опер с Московской частной русской оперой С. И. Мамонтова

(Савва Иванович Мамонтов — крупный промышленник, театральный и музыкальный деятель, меценат; несколько лет жил в Италии, изучал живопись и скульптуру, учился пению. Мамонтов способствовал развитию русского изобразительного искусства, музыкального театра. В 1885 году основал Московскую частную русскую оперу). В театре Мамонтова пели такие выдающиеся артисты, как Ф. Шаляпин, Н. Забела-Врубель, Н. Салина, Е. Цветкова, А. Секар-Рожанский; так же в ней принимали участие художники А. Головин, М. Врубель,

братья Васнецовы, К. Коровин, В. Поленов, И. Левитан, В. Серов. В репертуаре Частной оперы уже были «Снегурочка» и «Псковитянка»; в последующие годы на ее сцене были поставлены — начиная с «Садко» — следующие шесть новых опер Римского-Корсакова.

XIX век композитор завершает оперой «Сказка о царе Салтане», а в начале XX века сочиняет «Сервилию» на сюжет драмы Л. Мея из древнеримской истории, аллегорическую «осеннюю

сказочку» «Кашей бессмертный», а также оперу на польский сюжет «Пан-воевода», посвященную памяти Шопена.

В 1904 году Римский-Корсаков закончил оперу «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии». В ней повествуется о далеких временах монголо-татарского нашествия и чудесном

преображении града Китежа, который опустился на дно озера и стал недостижимым для врага.

Во время революционных событий 1905 года Римский-Корсаков, по-прежнему преподававший в Петербургской консерватории, поддержал требования студентов о временном закрытии консерватории в знак протеста против действий правительства 9 января и выступил с открытым письмом в адрес дирекции. В результате этих действий композитора уволили из консерватории, что вызвало среди общественности небывалый взрыв негодования. В знак протеста консерваторию покинули ее профессора — Глазунов, Лядов, Есипова, Блуменфельд и другие.

Многочисленные обращения к Римскому-Корсакову со стороны общественности, студенческая постановка «Кашей бессмертного», которая вылилась в политическую демонстрацию, вызвали учреждение над Римским-Корсаковым полицейского надзора, а его сочинения запретили к

исполнению. Но дальнейшее развитие событий привело к серьезным изменениям в консерватории: ректором был избран Глазунов и по приглашению нового руководства Римский-

Корсаков вернулся к педагогической деятельности. Последним большим произведением композитора стала опера «Золотой петушок» — сатирическая сказка по Пушкину.

Художественной целью автора было «окончательное осрамление» Додона, образ которого олицетворял самодержавную власть. Цензурный запрет не позволил Римскому-Корсакову увидеть свое сочинение на сцене. Во время работы над партитурой оперы,

весной 1907 года, композитор получил приглашение от известного русского театрального деятеля С. П. Дягилева

(Сергей Павлович Дягилев — русский театральный деятель, один из основателей художественного объединения «Мир искусства», организатор и руководитель ежегодных (начиная с 1907 года) выступлений русских артистов в Париже — так называемых «Русских сезонов», включавших оперные, а затем балетные спектакли. В 1911 году создал балетную труппу «Русский балет С. П. Дягилева»; благодаря ему появились выдающиеся балетные произведения Стравинского, Прокофьева, Дебюсси, Равеля и других.) принять участие в качестве автора и дирижера в Русских исторических концертах, организованных в Париже. Эти

концерты положили начало знаменитым Русским сезонам и стали настоящим триумфом русской музыки и творчества Римского-Корсакова. 8 июня 1908 года композитор скончался от болезни сердца.