

УДК 008**Эволюция русской классической музыки: влияние фольклорных традиций на композиторское творчество XIX века****Чжан Инсе**

Аспирант,
Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова,
420111, Российская Федерация, Казань, ул. Большая Красная, 38;
e-mail: 15529779356@163.com

Аннотация

Русская классическая музыка XIX столетия формировалась под значительным воздействием народного творчества, глубоко впитав мелодические традиции фольклора. Композиторский фольклоризм выступил ключевым направлением, органично соединившим народные напевы с академическим искусством, создав самобытный музыкальный стиль. Творческое наследие великих мастеров – М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, П. Чайковского – демонстрирует многогранность подходов к преобразованию фольклорных источников. Народная музыкальная культура служила неиссякаемым источником вдохновения, способствуя появлению новаторских жанровых форм и обогащению музыкального языка. Фольклорные традиции, бережно сохраняемые в произведениях русских композиторов, сформировали уникальный национальный характер отечественной музыки. Взаимопроникновение народного творчества и профессионального искусства определило самобытный путь развития русской музыкальной культуры, став фундаментом ее дальнейшего расцвета.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжан Инсе. Эволюция русской классической музыки: влияние фольклорных традиций на композиторское творчество XIX века // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 8А. С. 159-164.

Ключевые слова

Русская классическая музыка, фольклор, композиторский фольклоризм, Михаил Глинка, Николай Римский-Корсаков, Пётр Чайковский, национальный стиль, музыкальное наследие.

Введение

Композиторское искусство неразрывно связано с народным творчеством, что является характерной чертой отечественной музыки на протяжении ее развития. Фольклор сыграл важную роль в формировании национального музыкального стиля, предоставляя многообразие мелодий, которые позволяли композиторам отражать культурные традиции и создавать уникальный музыкальный язык. Активное обращение к песенному фольклору в XIX веке заложило основу для развития отечественной культуры, способствуя зарождению новых музыкальных течений, известных как «композиторский фольклоризм». Произведения русских классиков дают возможность развивать музыкальную культуру, демонстрируя взаимодействие между фольклорными элементами и профессиональным композиторским творчеством.

Фольклорные традиции оказали значительное влияние на композиторское творчество XIX века, став для русских композиторов важным источником вдохновения. Народная музыка воспринималась ими как глубокий и богатый материал, отражающий национальный характер и культурное наследие. Многие композиторы занимались сбором народных песен, стремясь сохранить их оригинальное звучание и смысл. Эти мелодии органично вплетались в их произведения, обогащая музыку колоритом фольклора, но при этом авторы сохраняли уникальность своего индивидуального стиля, создавая неповторимый синтез народного и профессионального музыкального искусства.

Основная часть

В первой половине XIX века одним из наиболее популярных музыкальных жанров стала «русская песня», появление которой было связано с попытками композиторов передать колорит и дух народной музыки. Этот жанр приобрел особую значимость в творчестве таких композиторов, как Алябьев, Гурилев и Варламов, которые стремились не только подражать фольклорным мотивам, но и привнести в свои произведения индивидуальное композиторское мастерство. Их музыка стала отражением народного творчества, сохраняя при этом художественную изысканность и академическую глубину.

Композиторы XIX века активно обращались к подлинным фольклорным источникам, что позволило им разрабатывать и внедрять новые приемы музыкального языка. Так, Римский-Корсаков в своей опере-сказке «Золотой петушок» интерпретировал целотоновый ряд, который он обнаружил в гармониях песен южнорусской традиции, обогащая музыкальную структуру произведения. Мусоргский, в свою очередь, в опере «Хованщина» использовал аутентичные русские песни, перерабатывая их с особым вниманием к народным интонациям и сохраняя их самобытность. Такое взаимодействие фольклора и профессионального искусства способствовало созданию уникального национального стиля.

Обращение композиторов XIX века к традиционному русскому песенному фольклору сыграло ключевую роль в формировании основ отечественной культуры. Этот процесс не только способствовал сохранению народного наследия, но и стал катализатором для появления новых музыкальных направлений. Ученый И. Земцовский назвал это явление «композиторским фольклоризмом», подчеркивая, как фольклорные элементы органично интегрировались в профессиональное творчество, обогащая музыкальный язык и создавая уникальный национальный стиль.

Конец XVIII и начало XIX века стали временем, когда начал складываться и активно развиваться уникальный музыкальный композиторский стиль в России. Этот стиль базировался

на элементах национальной музыкальной культуры: традиционные мелодии народных песен служили фундаментом, источником вдохновения и основой для ритмических паттернов и мелодических конструкций в композициях того времени.

С творчеством М.И. Глинки российские музыкальные деятели вплотную занялись преобразованием народной песенности в произведения классической музыки. Этот метод, являющийся частью их художественного выражения, с течением времени приобрел название «фольклоризм», означающее использование и интерпретацию фольклорных мотивов для создания нового художественного контекста [Азадовский, 1958].

Михаил Глинка стоял у истоков интеграции народных мелодий в рамки классической композиции, чем заложил основы для новой традиции в русской музыке. Он был пионером в области переработки фольклорных тем для музыкальной литературы, что нашло отражение в таких знаменитых произведениях, как «Арагонская хота» и «Камаринская». Эти работы выделялись использованием народных мотивов и приобрели историческое значение в развитии русской музыкальной культуры [Грановский, 1958].

В XIX веке фольклорные мотивы прочно вошли в музыкальное творчество, оказывая существенное влияние на искусство композиции. Мелодии из народного репертуара, насыщенные историями и былинными образами, стали богатым источником вдохновения для композиторов того времени, предоставляя им готовые музыкальные идеи, персонажей и развитие сюжетов для их произведений [Агренева-Славянская, 1978].

Традиции, заложенные Михаилом Глинкой в области синтеза классической музыки и фольклора, были усилены и развиты такими выдающимися композиторами, как Александр Бородин, Модест Мусоргский, Пётр Чайковский и Николай Римский-Корсаков. Эти маэстро часто прибегали к использованию народных элементов в своих музыкальных созданиях.

Особенно яркий вклад в эту практику внес Николай Римский-Корсаков, который проявил внимание к систематизации и сохранению русского песенного искусства. Его вклад стал ключевым: он зафиксировал множество произведений устного народного творчества, позволяя нам сегодня в полной мере оценить его масштаб и значимость. А его сборник «Сто русских народных песен», распланный для голоса и фортепиано, стал витриной фольклорных находок. В музыке Римского-Корсакова использование фольклора можно проследить не только в форме прямых цитат из народной музыки, но и в творческом воссоздании ее духа через оригинальные мелодии, написанные в фольклорной манере [Голенищева, 2015].

Русская песенная традиция нашла глубокий отклик в сердце и творчестве Петра Ильича Чайковского. Композитор выразил свою привязанность к национальной музыкальной культуре, создав сборник из «50 русских народных песен» для фортепиано. Чайковский органично вплетал народные мелодии в структуру своих величественных симфоний и утонченных камерных работ. Примером этого может служить финал его знаменитой Четвертой симфонии, в котором основной музыкальной темой является народная песня «Во поле береза стояла», наполняющая произведение особым национальным колоритом.

Творчество Анатолия Лядова вобрало в себя все богатство русского народного мелоса, что нашло отражение в создании им более чем двухсот песенных обработок. Среди его наиболее примечательных работ стоит отметить сюиту «Восемь русских народных песен для оркестра», которая считается одним из ярких воплощений его композиторского гения.

В девятнадцатом веке музыкальное искусство особенно тесно переплелось с богатыми фольклорными традициями, что стимулировало композиторов черпать вдохновение из народного творчества. Они активно исследовали родные мелодии, сюжеты и образы и включали их в самобытные произведения, тем самым сохраняя уникальный характер своего музыкального

лексикона [Иванова, 2005].

В поисках новых путей выразительности и стремлении сформировать национальный музыкальный язык заметную роль сыграл Михаил Глинка. Он стал пионером в интеграции народных элементов в структуру классической композиции. Благодаря ему музыка обрела свежее звучание, объединивши в себе разнообразие национальных элементов с универсальными европейскими традициями [Жуланова, 2010].

Также перед композиторами встала задача гармонизации классической гармонии с уникальными характеристиками народных мелодий. Это привело к экспериментам в области гармонических приемов и расширению границ традиционной гармонической системы в классической музыке [Голенищева, 2015].

В поисках нового языка музыкальной выразительности композиторы XIX века находили ответ в глубинах национальной музыкальной культуры. Они исследовали народное творчество, а затем переносили обнаруженные сокровища в свои произведения. Создавая обработки, прямо цитируя песни или стилизуя их, они обогащали классическую музыку. Николай Римский-Корсаков в качестве иллюстрации представил миру «Сто русских народных песен», а Пётр Ильич Чайковский извлек из народных источников «50 русских народных песен», также включая народные мотивы в свои оркестровые и камерные произведения, чем дополнял их насыщенность и духовную глубину [Иванова, 2005].

Заключение

Русская музыкальная профессиональная традиция неоспоримо обогащена интонациями народной песни. Эти уникальные интонации являются не только отражением глубокого национального характера, но и отличительной чертой, выделяющей русскую музыкальную культуру на фоне других наций [Комиссарская, 1974].

Фольклорные мотивы оказали непреходящее влияние на развитие музыкального искусства XIX века, обогатив его мелодиями, сюжетами и образами, часто служившими источником вдохновения для композиторов. Значительный вклад в это направление внес Модест Мусоргский, чей стиль выделяется особенной экспрессивностью, достигаемой за счет использования народных мотивов в его произведениях.

Идеи, нашедшие отражение в народной музыке, не только воплощались в классических композициях, но и стали фундаментом для эволюции новых музыкальных жанров – как, например, русская опера и симфония. Открытие этого пути связывают с Михаилом Глинкой, чьи инновационные методы дали начало новой волне русского музыкального творчества, подхваченной и продолженной его последователями в лице Александра Бородина, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова и Петра Чайковского. Эти композиторы освежили музыкальную традицию, влив в нее свежую энергию народной музыки.

Таким образом, соединив классическую музыкальную науку с богатством фольклора, русская музыка обрела уникальное лицо, которое и по сей день определяет ее отличительные культурные особенности.

Библиография

1. Агренева-Славянская В.С. Воспоминания // Запись и литературная обработка А.И. Сытова. Нижний Новгород: Курсы повышения квалификации работников культуры и искусства Нижегородской области, 1978. 180 с.
2. Азадовский М.К. История русской фольклористики: в 2-х т. // Вступит. ст. В. Жирмунского. Т. 1. М.: Учпедгиз, 1958. 479 с.
3. Грановский Б. Певец-самородок И. Молчанов // Советская музыка. 1958. № 1. С. 90.

4. Голенищева Е.Е. Деятельность Е.Э. Линевой в области русского народно-песенного исполнительства // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20807> (дата обращения: 22.11.2024).
5. Гусарова Е.М. Природа песенного фольклора как основа современного исполнительства (на примере музыкальных коллективов и солистов Республики Мордовия): автореф. дис. ... канд. искусствовед. Саранск, 2012. 24 с.
6. Гурченко А.И. Исполнительский фольклоризм Беларуси на рубеже XX – XXI вв.: основные тенденции и особенности развития: автореф. дис. канд. искусствовед. Минск, 2013. 27 с.
7. Жуланова Н.И. World Music и российский фольклоризм (конец XX – начало XXI века) // Фольклор и фольклоризм в меняющемся мире; ред.-сост. Л.П. Солнцева. М.: Государственный институт искусствознания, 2010. С. 212-237.
8. Земцовский, И. О современном фольклоризме // Традиционный фольклор в современной художественной жизни. Л., 1984. 210 с.
9. Иванова Л.П. Типология фольклоризма в русской музыке XX века: автореф. дис. ... докт. искусствовед. СПб., 2005. 54 с.
10. Комиссарская М.А. Русская музыка XIX века. М.: Знание, 1974. 208 с.

Evolution of Russian classical music: influence of folklore traditions on composing work of the 19th century

Zhang Yingse

Postgraduate Student,
Kazan State Conservatory named after N.G. Zhiganov,
420111, 38 Bol'shaya Krasnaya str., Kazan', Russian Federation;
e-mail: 15529779356@163.com

Abstract

Russian classical music of the 19th century was formed under the significant influence of folk art, deeply absorbing the melodic traditions of folklore. Composer folklorism was a key trend, organically combining folk tunes with academic art, creating an original musical style. The creative heritage of the great masters - M. Glinka, N. Rimsky-Korsakov, M. Mussorgsky, P. Tchaikovsky - demonstrates the versatility of approaches to the transformation of folklore sources. Folk musical culture served as an inexhaustible source of inspiration, contributing to the emergence of innovative genre forms and the enrichment of the musical language. Folklore traditions, carefully preserved in the works of Russian composers, formed the unique national character of Russian music. The interpenetration of folk art and professional art determined the original path of development of Russian musical culture, becoming the foundation for its further flourishing.

For citation

Zhang Yingse (2024) Evolyutsiya russkoi klassicheskoi muzyki: vliyanie fol'klornykh traditsii na kompozitorskoe tvorchestvo XIX veka [Evolution of Russian classical music: influence of folklore traditions on composing work of the 19th century]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (8A), pp. 159-164.

Keywords

Russian classical music, folklore, composers' folklorism, Mikhail Glinka, Nikolai Rimsky-Korsakov, Pyotr Tchaikovsky, national style, musical heritage.

References

1. Agreueva-Slavyanskaya V.S. *Memories // Recording and literary adaptation by A.I. Sytov. Nizhny Novgorod: Advanced training courses for workers in culture and art of the Nizhny Novgorod region, 1978. 180 p.*
2. Azadovsky M.K. *History of Russian folklore studies: in 2 volumes // Introduction by V. Zhirmunsky. T. 1. M.: Uchpedgiz, 1958. 479 p.*
3. Golenishcheva E.E. *Activities of E.E. Lineva in the field of Russian folk song performance // Modern problems of science and education. 2015. No. 2-1. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20807> (date accessed: 22.11.2024).*
4. Granovsky B. *Self-taught singer I. Molchanov // Soviet music. 1958. No. 1. P. 90.*
5. Gurchenko A.I. *Performing folklore of Belarus at the turn of the XX - XXI centuries: the main trends and features of development: author's abstract. dis. cand. art critic. Minsk, 2013. 27 p.*
6. Gusarova E.M. *The nature of song folklore as the basis of modern performance (on the example of musical groups and soloists of the Republic of Mordovia): author's abstract. dis. ... cand. art critic. Saransk, 2012. 24 p.*
7. Ivanova L.P. *Typology of folklorism in Russian music of the 20th century: abstract. dis. ... doc. art critic St. Petersburg, 2005. 54 p.*
8. Komissarskaya M.A. *Russian music of the 19th century. M.: Znanie, 1974. 208 p.*
9. Zemtsovsky, I. *About modern folklorism // Traditional folklore in modern artistic life. L., 1984. 210 p.*
10. Zhulanova N.I. *World Music and Russian folklorism (late twentieth - early twenty-first century) // Folkcor and folklorism in a changing world; ed. and compiled by L.P. Solntseva. M.: State Institute of Art Studies, 2010. pp. 212-237.*