

Что такое искусство?

Искусство – это часть духовной сферы общественной жизни, которая через творчество отражает действительность, доставляя при этом эстетическое удовольствие – потому что искусство отражает интересующее не только самого автора, но и других людей

Итак, любой отдельный вид искусства особым образом отражает действительность – то есть события и явления определенной исторической эпохи.

Каким образом, с помощью каких средств отражает события и явления исторической эпохи литература? Приведите примеры.

Литература – это искусство слова.

Во время монгольского нашествия борьба с завоевателями нашла отражение во многих произведениях русской литературы.

Наиболее распространённым её жанром в это время стала **историческая повесть**, в основе которой лежали реальные исторические события.

«**Повесть о разорении Рязани Батыем**» посвящена взятию Рязани монголо-татарами в декабре 1237 г.:
«Лучше нам погибнуть, чем в поганой воле быть»

С помощью каких средств отражает события и явления исторической эпохи музыка и театральное искусство?

Театр (от греч. *theatron* – места для зрелища, зрелище), основной род зрелищного искусства. В театре практически все виды искусства сливаются воедино. Один спектакль может включать в себя одновременно литературу (текст пьесы), изобразительное искусство (декорации, костюмы), инструментальную и вокальную музыку, хореографию (постановочные и импровизационные актерские танцы)

Музыка – вид искусства, отражающий действительность в звуковых художественных образах. Сила и привлекательность музыки в том, что она способна убедительно передавать эмоциональные состояния людей

Музыкальное и театральное искусство

**Каковы были достижения в области русской музыки и театра в
XVIII в.?**

Как развивалась русская музыка и театр в предшествующую XVIII в. эпоху – в XVII в.?

К числу распространенных в XVII в. **музыкальных жанров** принадлежали **канты** (от лат. *Cantus - пение*) – **многоголосое пение**. Чаще всего канты звучали без музыкального сопровождения - то есть исполнялись *a'capella*. **Духовные канты** были очень популярны среди духовенства. Это были «назидательные» песнопения. Они исполнялись в спокойном и неторопливом темпе

Алексей Михайлович под влиянием второй жены **Нatalьи Кирилловны Нарышкиной** - матери **Петра I** - (хотел её развлечь, побаловать) разрешил строительство **первого придворного театра** в селе Преображенском - **Комедийной хоромины** (1672 г.).

Режиссерами и актёрами были иностранцы из Немецкой Слободы. Пьесы были основаны главным образом на библейских сюжетах: «**О блудном сыне**», «**Грехопадение Адама**», «**Давид и Соломон**»

Сюжет спектакля спектакля **«Есфирь»** наиболее трогал сердце царицы: это библейская история любви персидского царя Артаксеркса ко второй жене Есфири. Молодая царица смотрела спектакль со слезами на глазах, судьба героини так походила на её собственную

«Есфирь».

Церковь осудила театр. После смерти царя (1676 г.)
Комедийная хоромина была закрыта

Пьеса **«Есфирь»** была рассчитана на 10 часов игры, но царь смотрел всё, не сходя с места. И немудрено – некоторые монологи пьесы звучали, как признание в любви Наталье, которое в реальной жизни неуместно для его царственной особы. Например, вот этот, с которым персидский царь Артаксеркс обращался к Эсфири:

**«О живота моего утешение
И сердца моего услаждение!
Яко же сердце мое желает
изъявити,
Како ты души моего сердца имам
любити»!**

В народе сохранялись традиции **уличного театра**.

Главными артистами здесь были **скоморохи**. Выходцы из простого народа, они были и актёрами и режиссёрами, собственными силами делая постановки, веселя публику.

В их репертуаре было всё: комедия, сатира, драма, песни и пляски. Они устраивали фокусы, представления с куклами и ручными медведями, наряжались в маски.

Скоморохи видели проблемы своего времени, о чём часто рассказывали в сатирической форме. Едкие куплеты в адрес купцов и прочих богачей пользовались большой популярностью в народе.

Не боялись они шутить над князьями и царями. В народе их любили, а власти их гнали

Чаще всего скоморохи разыгрывали небольшие пьески, исполняли песни и весёлые мелодии. Инструментами скоморохов были традиционные русские бубны, гудки, жалейки. Несложные куплеты, песенки и пьесы легко запоминались и пересказывались людьми

Для детей ставились кукольные постановки. Кукольники использовали **марионеток** – кукол на нитках, и **петрушек** – перчаточных кукол

Скоморохам приписывали колдовские способности, поэтому скоморошество подавлялось духовенством, считавшее их выступления бесовскими играми. В 1648 г. издан царский указ о запрете скоморошества. Однако отголоски древнего искусства скоморохов встречались в России и в XVIII в.

**А. П. Васнецов.
Скоморохи. 1904 г.**

Существует мнение, что Пётр I был равнодушен к музыке.

Бранденбургская **курфюрстина** вспоминала: *«Моя дочь заставила своих итальянцев петь; их пение Петру понравилось, хотя он нам признался, что он не очень ценит музыку, но у него с юности страсть к мореплаванию».*

Показателен случай, произошедший с царем в Парижской опере в 1717 г. Как отмечают очевидцы-французы Петр I *«посетил оперу и комедию нашу, более из любопытства, чем по склонности к развлечению...»*

Бранденбург— одно из наиболее значительных княжеств в Священной Римской империи, существовавшее с 1157 до 1806 г. Правители Бранденбурга в 1356 г. получили престижный титул **курфюрстов**, наделявший их правом голоса на выборах императора Священной Римской империи

С точки зрения музыкальных способностей, император проявил себя как военный музыкант-барабанщик.

В юности царь начал свою службу в потешных войсках с низшей должности — солдата-барабанщика и очень хорошо освоил этот инструмент.

В отношении танцев и танцевальной музыки, заметен его устойчивый интерес. Петра часто видят танцующим на балах, маскарадах, ассамблеях Петербурга и за границей

В петровскую эпоху развиваются канты, не связанные с религией – на патриотические и бытовые темы. Они посвящаются военным победам и важным событиям государственной жизни.

Песнопения, которые исполнялись в честь царя и его полководцев получили название «**виватные**» канты. (В переводе с латинского *vivat* означает «да здравствует»). Большой популярностью пользовались военные оркестры

Барабанщик лейб-гвардии Преображенского полка с 1700 по 1720 гг.

Грубая, недалекая,
жестокая Анна
Иоанновна
предпочитала всем
высоким
развлечениям охоту,
точнее стрельбу в
живую мишень.
**«Во время пути
изволила Ея
величество в
Стрельной мызе
стрелянием по
птице и в цель
забавляться».**
Так написано в
газете 1737 г.

А. Рябушкин «Императрица Анна Иоанновна в Петергофском зверинце на охоте», 1900-е гг.

Анна Иоанновна проявила себя как театральный режиссёр. Правда и театральные забавы императрицы были весьма жестоки по отношению к подданным.

Князя Михаила Голицына она женила на своей шутихе-калмычке Авдотье. Та как-то пожаловалась Анне Иоанновне, что уже не молода, а замуж хочется. И вот эту кривоногую, некрасивую карлицу уготовили в невесты родовитому жениху. Для **«дурацкой свадьбы»** был составлен подробный церемониал маскарадного шествия, разработаны рисунки костюмов. Об этой свадьбе подробно написано в работе Шубинского *«Императрица Анна Иоанновна, придворный быт и забавы»* и в романе Лажечникова *«Ледяной дом»*

«Дурацкая свадьба».

Жениха и невесту посадили в железную клетку на слона.

Вслед за ними шествовали 150 пар представителей народов России, которые были одеты в парадные национальные костюмы

По злой задумке императрицы новобрачные должны были за ночь замерзнуть, однако утром их нашли живыми. Возможно, Авдотья подкупила стражников и пронесла Ледяной дом теплые вещи

Для торжества императрица приказала построить на Неве **Ледяной дом.**

Зима была очень суровая, на улице стояли 30-градусные морозы. Но императрицу мало волновало то, как жених и невеста будут венчаться во льдах.

Здание достигало 60 метров в длину, 6 — в высоту и 5 — в ширину. Фасад украшали ледяные скульптуры, у ворот стояли ледяные дельфины, которые извергали горящую нефть.

Для строительства привлекли архитектора Петра Еропкина и академика Георга Крафта

Музыки и театра Анна Иоанновна не понимала и не любила. Но и отстать от других европейских монархов не желала. Началом интереса и любви императрицы к итальянскому театру послужило то, что на празднества по случаю ее коронации польский король Август II прислал из Дрездена несколько итальянских актеров. Их выступление ей понравилось, и она решила, что необходимо иметь у себя при дворе итальянскую труппу. В 1735 г. таковая была выписана из Италии. С этого **времени представления шли два раза в неделю, причем драматические спектакли чередовались с балетом.**

Анна Иоанновна не знала итальянского языка, и поэт Тредьяковский переводил для нее тексты.

Однако, это была первая по времени профессиональная придворная театральная труппа в Санкт-Петербурге (до того театры были в Москве).

При Анне Иоанновне в России появилась **итальянская опера**. Тогда же императрица приказала организовать **придворный оркестр из немцев, а в балетную труппу набрали 20 русских мальчиков**. Создан был и собственный придворный хор певчих, которому аккомпанировал оперный оркестр из 40 музыкантов

Анна Иоанновна

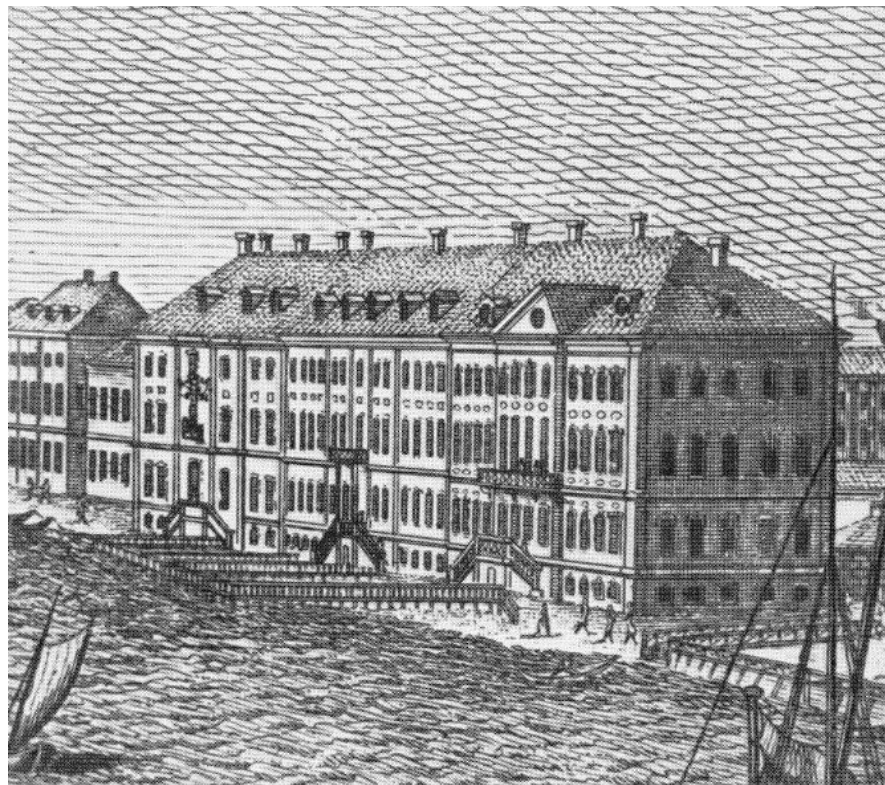

Придворный театр оставался учреждением для высшего общества. Он не мог заменить **общедоступного национального театра, потребность в котором ощущалась все сильнее.**

Тяга общества к театральным зрелищам была очевидна: случаи проникновения на придворные спектакли лиц низших чинов и званий стали настолько частыми, что пришлось отдать в 1751 г. специальное распоряжение: **«В оперный дом свободный вход иметь обою полу знатному купечеству, только б одеты были не гнусно».** В царствование Елизаветы Петровны возникли театры при учебных заведениях Петербурга (в Шляхетском корпусе) и Москвы (в университете)

30 августа 1756 г. указом императрицы Елизаветы был учрежден русский общедоступный профессиональный театр («Русский для представления трагедий и комедий театр»)

Здание первого государственного публичного профессионального театра в России. Фрагмент гравюры Я.В. Васильева по рисунку М.И. Махеева. 1753 г.

Следуя за столичной модой, театры стали создаваться в провинции. Всероссийскую славу приобрели постановки ярославского актёра и режиссёра **Фёдора Григорьевича Волкова (1729—1763)**.

Елизавета Петровна, наслышанная о его успехах, вызвала труппу Волкова в Петербург. В «Русском для представления трагедий и комедий театре», Волков был актёром, режиссёром, декоратором, а с 1761 г. - директором.

В 1760 г. в Москве появился Театр для русских комедий, трагедий и опер

При Елизавете Петровне в России появился новый жанр музыки – **романс**.

Это было **вокальное произведение, исполнявшееся на французском языке**.

Произведения, которые пели на русском языке, называли песнями.

Также продолжал существовать **кант – многоголосая песня**. Канты писались на лирические, бытовые и патриотические темы

«Сумароков дал пищу рождавшемуся русскому театру».

В.Г. Белинский

Наиболее популярным драматургом был **Александр Сумароков**.
Два десятилетия – 1750-1760-е годы — трагедии, комедии Сумарокова составляли почти целиком репертуар Петербургского театра.

Публика любила его трагедии, так как они основывались на русских сюжетах. Часто постановки приурочивались к военным победам России и дням рождения императоров

Памятная медаль.

Россия стала передовой страной в деле вакцинации. Когда французский король Людовик XV не сделал прививку и умер от оспы, Екатерина II назвала это «варварством»

Важными постановками в царствование **Екатерины II**, автором которых был Сумароков стали: **«Торжествующая Россия»**, посвященная разгрому турок русскими войсками при Ларге и Кагуле в 1790 г. (Русско-турецкая война 1787-1791 гг.); **«Побежденное предрассуждение»**, поставленное по случаю благополучного выздоровления Екатерины II после прививки ей первой в России оспы **12 октября 1768 г.**

В период правления Екатерины II развивалась русская опера.

Наиболее популярными операми были **«Ямщики на подставе»** Евстигнея Фомина (1761 – 1800), **«Скупой»** Василия Пашкевича (1742 – 1797), **«Празднество сеньора»** Дмитрия Бортнянского (1751 – 1825)

Евстигней Фомин – один из первых профессиональных русских композиторов, чьё творчество оказало заметное влияние на дальнейшее развитие русской оперы. Некоторые из его опер были написаны на стихи Екатерины II.

Выдающимся композитор **Михаил Матинский (1750 – 1820)** был крепостным графа Сергея Павловича Ягужинского. Граф оплатил его обучение в Италии, а позже дал ему вольную.

Композитором и музыкальным педагогом был **Иван Хандошкин (1747 – 1804)**. Он виртуозно владел скрипкой, за что Хандошкина прозвали **«русским Паганини»**

Евстигней Фомин

**Николай Петрович
Шереметев
(1751—1809)**

**Имение
Н.П. Шереметьева
Кусково**

Музыка и пение стали обязательной принадлежностью дворянских праздников, балов и торжественных обедов. Увлечение театрами в России в XVIII в. привело к возникновению домашних театров.

Дворяне заводили собственные домашние театры, актёрами в которых становились их крепостные

Время Екатерины II стало эпохой расцвета крепостного театра —
таких театров насчитывалось более 200!

Наибольшую известность получил **крепостной театр графа Николая Петровича Шереметева** – самого богатого помещика России в подмосковном имении Кусково

Одной из великих русских певиц XVIII в. была крепостная
Прасковья Ковалёва - Жемчугова (1768-1803)

Необыкновенные вокальные способности и артистический дар дочери крепостного деревенского проявились в семь лет. Девочку сразу взяли в барский дом и отдали в театральную школу в подмосковном Кусково, где ее учили пению, танцам, языкам

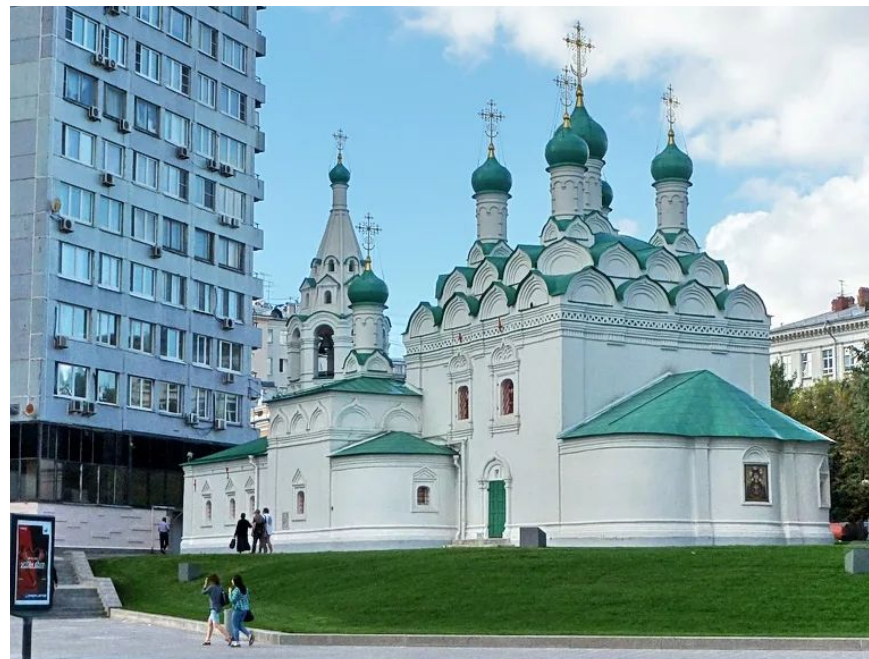
Она пела почти двадцать лет, исполнила около 50 партий.

Успех Жемчуговой был ошеломительный. Особенно ей удавались роли в итальянских операх.

Граф влюбился в талантливую актрису. В 1801 г. они венчаются

Церковь Симеона Столпника.

Храм начала XVII в., сохранившийся в центре Москвы. Здесь венчались граф Шереметьев и Прасковья Ковалёва-Жемчугова

В России крепостные театры стали символом рабства.

Актер крепостного театра был бесправен, как и любой другой крепостной. В любое время дворянин мог отправить артиста на тяжелые работы, наказать за любую мелочь или продать его.

Первоклассные крепостные актеры были ценным товаром.

Только в 1798 г. Шереметев дает Прасковье Ковалёвой-Жемчуговой «вольную». В 1800 г., когда она стала терять голос, Шереметев распустил театр, всех актеров - мужчин по его воле определили в швейцары, лакеи, а девушки-актрисы были выданы замуж за простых крестьян. Никто из всего блистательного театра Шереметева не получил вольную и не продолжил актерскую карьеру. По завещанию графа вольную получили 22 крепостных из 123 тысяч. Среди них не было ни одного актёра. Брак оставался тайным до самого конца, и Прасковья так никогда и не вышла к гостям в роли графини Шереметевой, полноправной хозяйкой дома. Она умерла вскоре после рождения сына Дмитрия, а уже потом, после ее смерти, Н.П. Шереметьев открыл тайну своего брака Александру I, и тот официально признал Дмитрия законным наследником

**Дмитрий Николаевич
Шереметьев
(1803 – 1871)**