МБУ ДО

«Детская музыкальная школа №2»

Щекинского района

Тема: «Могучая кучка» в истории русского музыкального искусства

Автор-разработчик:

преподаватель МБУ ДО ДМШ №2

Максимова Наталья Владимировна

Тульская область

г. Щёкино

2023 г.

«Могучая кучка» — творческое содружество, которое сыграло огромную роль в русской музыкальной культуре. Оно состояло из [гениальных композиторов](http://velikayakultura.ru/russkaya-muzika/kompozitoryi-moguchey-kuchki-harakteristika-tvorchestva), в произведениях которых отразились передовые идеи популярного в то время демократического движения.

В 1860-х годах всю страну охватил демократический подъем, вся интеллигенция боролась за прогрессивные идеалы — как в общественной жизни, так и в культуре. «Могучая кучка» становится своеобразным антагонистом академической рутины. Главный их лозунг: «Не отрываться от жизни! Главное в музыке – национальная направленность!»

Употреблённое в 1867 году Стасовым выражение «Могучая кучка» в адрес группы музыкантов, состоящей из таких композиторов, как: Милий Алексеевич Балакирев (1837-1910), Модест Петрович Мусоргский (1839-1881), Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887), Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) и Цезарь Антонович Кюи (1835-1918) – стало знаковым, и позже, в рамках рассмотрения их деятельности в истории, их было принято называть именно так. Некоторые именуют «Могучую Кучку» «Новой русской музыкальной школой», а также «Балакиревским кружком», в соответствие с именем её руководителя, М.А. Балакирева.

Кружок знаменитых музыкантов сложился не сразу, поскольку по разным причинам они на протяжении нескольких лет не могли встретиться в полном составе.

Первым шагом к появлению «Могучей кучки» стал приезд из Нижнего Новгорода в Петербург [М.А. Балакирева](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/milij-balakirev). Тогда ему было всего лишь 18 лет, но он уже успел снискать славу одаренного музыканта. Все современники отмечали его блестящую виртуозную технику, глубину исполнительской мысли и великолепное чувство формы.

Наибольшее же влияние на его жизнь казало знакомство с В.В. Стасовым. Владимир Васильевич Стасов – ученый, искусствовед, критик, историк и археолог. Несмотря на большую разницу в возрасте (12 лет), Стасов стал хорошим другом Балакирева. Они оба увлекаются литературой, читают Белинского, Добролюбова, Герцена, Чернышевского, и Стасов, блестяще компетентный в сфере культурной и духовной общественной жизни, становится наставником Балакирева.

Во время одного из университетских концертов Балакирев знакомится с Цезарем Антоновичем Кюи, учившимся на тот момент в Военно-инженерной академии.

Балакирев увлекает Кюи своими новыми, свежими взглядами на музыку и возрождает в нём появившийся ещё в юности интерес к искусству. Со своим новым наставником, другом, Кюи пишет в 1857 году скерцо для фортепиано в четыре руки, оперу «Кавказский пленник», в 1859 году –комическую оперу «Сын мандарина».

Следующим композитором, присоединившимся к формирующейся могучей кучке, был Модест Петрович Мусоргский. Как и Кюи, Мусоргский вступал в группу человеком по специальности далёким от музыки - военным. Мусоргский начал очень рано сочинять свои произведения, и почти сразу понял, что музыка - это его судьба. Первая встреча с Балакиревым произошла в 1857 году. Мусоргский был поражён Балакиревым: его яркая своеобразная игра, смелые мысли – всё это восхитило молодого офицера. С тех пор Мусоргский стал частым гостем Балакирева. Позже Мусоргский говорил: «Передо мной раскрылся новый, неведомый до сих пор мир».

В 1862 году Балакиревский кружок пополняется Н.А. Римским-Корсаковым и А.П. Бородиным. В отличие от совсем Римского-Корсакова, Бородин был уже зрелым человеком, выдающимся учёным-химиком. В музыкальной же сфере Бородин был самоучкой.

Блестящее творческое содружество начало свое существование в 60-е годы, отмеченные подъемом демократического общественного движения, расцветом русской литературы, театра и живописи, гуманитарных и точных наук. В то время император Александр II отменил крепостное право. Был сделан первый шаг по расширению роли общественности в жизни страны. На первый план вышел новый социальный слой – русская интеллигенция, занимавшаяся умственным трудом и искренне заботившаяся о судьбе своего Отечества. Музыканты, которые сами относились к этому слою, не могли не отреагировать на происходившие изменения и не почувствовать необходимость демократизации культуры.

18 марта 1862 г. М.А. Балакирев вместе с Г.Я. Ломакиным основал Бесплатную музыкальную школу, находившуюся под императорским покровительством, и дирижировал ее концертами. С 1867 г. Балакирев стал руководить концертами Русского музыкального общества. Он был дирижером РМО два сезона, за время которых было исполнено множество новых произведений отечественных и зарубежных композиторов.

Одним из важнейших источников творчества для композиторов «Могучей кучки» служила народная песня. Их внимание привлекала старинная традиционная крестьянская песня. Характерные для «кучкистов» принципы обработки народных песенных мелодий нашли отражение в сборнике Балакирева «40 русских народных песен». Много внимания уделял собиранию и обработке народных песен Римский-Корсаков. Народная песня получила разнообразное преломление в оперном и симфоническом творчестве композиторов «Могучей кучки». Они проявляли также интерес к фольклору других народов, особенно восточных. «Кучкисты» широко разрабатывали в своих произведениях интонации и ритмы народов Востока и тем самым способствовали возникновению у этих народов собственных национальных композиторских школ.

Во все периоды своей нелегкой судьбы Балакирев оставался композитором, который опережал время. Первое и главное — выбор темы произведений, обязательно значительной. Новый подход к ней — выдвижение на главные роли образа народа. Балакирев едва ли не первым сосредоточился исключительно на нем в своей симфонической картине-поэме «1000 лет», переименованной позднее в «Русь». Он привил интерес к такому подходу своим ученикам, что нашло отражение в «Борисе Годунове» и «Хованщине» Мусоргского, «Князе Игоре» Бородина, «Псковитянке» Римского-Корсакова. Для воплощения новой образности требовался новый тематизм, его источником служил фольклор, почерпнутый Балакиревым из поездок по Волге и на Кавказ. В центре внимания композитора были и древние церковные мелодии. Недаром он первым из кучкистов обратился к этой сфере, сочинив песнопение «Со святыми упокой» (1859). Отсюда возник и новый метод композиторского мышления. Балакирев подарил своим ученикам и обрядовый тематизм, и изысканные узоры мелодий Востока, привил стремление вслушиваться в голос Церкви.

В 1860-е гг. М.А. Балакирев утвердил традицию обращения к мелодике знаменного распева. Это было необходимо для создания народно-эпических образов в музыке. Данная традиция была воспринята П.И. Чайковским, Н.А. Римским-Корсаковым и С.В. Рахманиновым и положена в основу их вокальных и симфонических произведений.

Творческая деятельность «Могучей кучки» — важнейший исторический этап в развитии русской музыки. Опираясь на традиции Глинки и Даргомыжского, композиторы-«кучкисты» обогатили её новыми завоеваниями, особенно в оперном, симфоническом и камерном вокальном жанрах.

Список литературы

1. Бабенко О.В. Вклад композиторов "могучей кучки" в развитие русской музыкальной педагогики XIX ВЕКА // Преподаватель ХХI век. 2020. №3.
2. Гордеева Е. М., Могучая кучка, М.: ВШ, 1966.
3. Мельникова Л.Л. Музыкальное просветительство. История и современность. - М.: Просвещение, 1992.
4. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М.: Век, 2016.
5. Стасов В.В. Сердечное участие. Статьи о музыке. - М.: Музыка, 1976.
6. Юдин А.А. «Новая русская музыкальная школа» и современная педагогика искусства // Наука и школа. 2014. №5.