

Русская музыка**Russian music**

DJILALI Houria

Université d'Oran 2 "Mohamed Ben Ahmed" (Algérie)

djilalihouria75@gmail.com

Received :31/10/2023	Accepted:05/12/2023	Published:31/12/2023
----------------------	---------------------	----------------------

Аннотация:

Русская музыка - одна из самых важных и древнейших в мире. Она характеризуется большим разнообразием вокальных постановок, особенно полифонических.

Русская музыка имеет разнообразную художественную историю, охватывающую несколько столетий, на которую повлияли многие культурные и исторические факторы XIX века.

Русская музыка сочетает в себе прошлые и настоящие постановки, связанные с традиционной и народной музыкой.

В русской музыке появились выдающиеся личности, которых называют столпами русской музыки, такие как: Чайковский, Корсаков, Римский-Корсаковский и другие.

Ключевые слова:

Русская музыка, классическая музыка, народная музыка, русская попса.

Abstract

Russian music is one of the most important and oldest in the world. It is characterized by a wide variety of vocal performances, especially polyphonic ones.

Russian music has a diverse artistic history spanning several centuries, influenced by many cultural and historical factors of the XIX century.

Russian music combines past and present productions related to traditional and folk music.

Russian music has produced outstanding personalities who are called the pillars of Russian music, such as Tchaikovsky, Korsakov, Rimsky-Korsakovsky and others.

Keywords:

Russian music, classical music, folk music, Russian pop.

1. Введение:

Русская музыка является одной из самых важных и старейших в мире: на протяжении как минимум 200 лет она создавала произведения и имена, входящие в число самых важных в мировой культуре. Особого внимания заслуживают классические композиции и балетные пьесы Петра Ильича Чайковского и «Группы пяти» (Россия) (Мусоргский, Сезар Кюи, Римский-Корсаков, Балакирев и Бородин), пионеров современной музыки, таких как Стравинский, Прокофьев, Рахманинов и Шостакович.

Русская музыка объединяет прошлые и настоящие произведения традиционной, популярной или научной музыки, появившиеся на исторической и нынешней территории России и бывшего СССР (другие республики последнего пользуются особым режимом). В частности, для него характерно большое разнообразие полифонических вокальных произведений. Распространяясь от Европы до границ Азии, он объединяет множество стилей и подвержен множеству влияний. Учитывая разнообразие народов, населяющих эту огромную территорию, существует не одна «русская музыка», а столько же народов или регионов. Однако русский язык и народраспространившись по всей этой территории, мы тем не менее можем квалифицировать эту музыку как «русскую»

музыку», даже если, наоборот, она, возможно, выражена на турецком или других языках.

Русская музыка начиналась с религиозного пения, церковных гимнов. Затем между Италией и Францией перемещались некоторые русские музыканты, которые были пионерами музыки в пятнадцатом веке. В начале девятнадцатого века русский народ специализировался на музыке, мелодиях, песнопениях, народные песни и народные танцы, были струнные, духовые и ударные инструменты, есть поэты, которые пишут песни и поют стихи. Примечательно, что религиозные мелодии сформировались очень давно, и эти мелодии в какой-то степени сосуществовали с популярной музыкой и шли рядом с ней, поскольку использование музыкальных инструментов было запрещено Православной Церковью.

Хоровое пение стало лишено аккомпанемента, и его место заменили те захватывающие дух прорисованные голоса, особенно тот басовый слой, дошедший до низкого уровня до точки (нет), что является одним из крайних пределов громких голосов. Этот стиль игры и пения не лишен движения и его структура не основана на музыкальном строе, знакомом народам по их наследию. Важнейшим городом в распространении музыки в России был город Санкт-Петербург, где музыканты давали концерты. в театрах и на улицах города получили широкое распространение."¹

"Русская музыка развивалась на основе трех основополагающих традиций, соответствующих народам, составившим Российское государство: традиции славян, скандинавской мифологии и традиции Восточной Римской империи, причем последняя оказалась наиболее влиятельной. Нордические элементы в большей степени присутствовали в буйлини — вариации песни геста, исполняемой под аккомпанемент гузли. Контакты с итальянской, немецкой и венгерской культурами также оказали свое влияние на состав русской музыки. [1] В XII веке российскому музыкальному производству был нанесен удар, когда епископ

Кирилл Туровский помог ввести запреты на музыкальную деятельность, объяснив ее проявлением ада . С тех пор музыканты, которых когда-то спонсировал двор, либо становились артистами в своих городах, либо уезжали в более отдаленные провинции и продолжали вносить свой вклад в народную музыку. Этот процесс децентрализации способствовал обогащению русской народной музыки, а также объясняет, почему элементы русских южных земель можно найти на севере. [2] С этого момента и до 16 века церковь доминировала в искусстве. [3] Затем, во время правления Петра I , Россия претерпела процесс вестернизации , который затронул музыку; многие европейские профессионалы, особенно итальянцы (например, Франческо Араха), мигрировали в страну, где создали несколько работ. [4] Однако правление Екатерины Великой способствовало повороту в противоположном направлении. Она заняла трон в тот момент, когда местные музыканты начали реагировать на иностранное влияние. Будучи пропагандисткой русского национализма, Екатерина поощряла это движение, что привело к рождению многочисленных национальных опер, поставленных такими важными композиторами, как Дмитрий Бортнянский . Итальянский винтаж, оставшийся в России, в свою очередь, включил в свои произведения местные элементы. [5]"

После того как мы дали подробный обзор русской музыки, описали ее происхождение и развитие, осталось кратко остановиться на ее жанрах.

– Народная музыка:

Очень характерным звучанием русской народной музыки является балалайка, струнный инструмент с характерным звучанием. Песни «Калинка», «Катюша», «Полюшка Поле» и «Сулико» — одни из тех, что составляют традиционный репертуар этого жанра. Русская народная музыка берет свое начало от языческих земледельческих праздников, цикл которых начинается в первую ночь после зимнего солнцестояния; Этот языческий элемент оставался заметным даже после распространения христианства до

такой степени, что религиозные власти были вынуждены совместить календарь христианских праздников с языческими. [2] Музыка также Свадьбе предшествовала 21 вокальная песня, которые оценивались по стандарту качества этих выступлений. [3] Из-за обширности территории России местная народная музыка стала весьма разнообразной, во многом опираясь на восточные источники. Фактически, имеются записи о путешествиях персидских и армянских купцов в отдаленные регионы, такие как Новогардия, и эти путешественники, как и другие путешественники из других восточных земель, оставили свое влияние на русскую музыку. [4]

– **Классическая музыка:**

Россия подарила миру нескольких величайших композиторов классической музыки в истории. Среди них выделяются Сергей Рахманинов, была частью таких обрядов, как свадебные церемонии;

Михаил Глинка, Александр Скрябин, Дмитрий Борисович Кабалевский, Иван Вишногоградский и Арам Хачатурян (хотя и армянского происхождения), все с широко разрекламированными произведениями, увековеченными по сей день в кино и массовой культуре, а также регулярно включается в программы оркестров и театров всего мира. Некоторые из наиболее важных балетов и отдельных пьес — «Золушка или Золушка» (1893), «Петрушка», «Весна священная» и «Жар-птица» (1910), а также балеты Чайковского (см. ниже). Большое значение в распространении русской классической музыки имели хореограф Сергей Дягилев и труппа «Русский балет». Русская опера возникла из элементов французской комической оперы и итальянской оперы-серия и оперы-буффа, смешанных с заметными местными нотками. Она всегда уделяет большое внимание припеву. [5] Помимо композиторов, Россия сохранила очень сильную симфоническую традицию в интерпретации, имея оркестры и дирижеров первого уровня в мировой музыке. Дирижеры Евгений Мравинский, Владимир Ашкенази, Юрий Симонов и Владимир Зива — одни из

самых известных в своих категориях. Они руководили такими оркестрами, как Московский симфонический оркестр."

– **Чайковский:**

Петр Ильич Чайковский, вероятно, величайший композитор в истории русской музыки и один из величайших в мире. Композитор всемирно известных произведений, таких как балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», Увертюра 1812 года и Концерт для фортепиано с оркестром № 1, он произвел революцию в постромантической музыке в Европе и оставил след в западной музыкальной традиции. [6]

– **Группа пяти (Россия):**

«Группа пяти» (Россия), как стала известна группа композиторов рубежа XIX-XX веков в России, попыталась восстановить традиционную культуру корней русской музыки и распространить ее в современных формах. В его состав входили Модест Мусоргский, Сезар Кюи, Николай Римский-Корсаков, Милий Балакирев и Александр Бородин. [7]

– **Русская попса:**

В настоящее время российская поп-музыка продолжает выпускать выдающихся исполнителей как «на экспорт», так и для внутреннего потребления. Стили, преобладающие в начале XXI века, представляют собой сильное влияние электронных битов с традиционными отсылками. Среди групп и артистов новых постсоветских поколений — Алсу, Земфира, Звери, Плазма, Дима Билан, Линда, Camille & The Band и Аквариум. Подростковый дуэт «Тату» добился международного успеха в период с 2000 по 2003 год, когда они имитировали открытые лесбийские отношения, которые позже были раскрыты только как маркетинговый ход. [8]

Среди наиболее значимых основателей выдающегося русской музыки, родившегося в России или проработавшего в ней значительный период, мы выделяем:

"Милий Балакирев (1837–1910). Александр Бородин (1833–1887),

пожалуй, наиболее известный своими «Половецкими танцами» из оперы «Князь Игорь». Сезар Кой (1835–1918) Модест Мусоргский (1839–1881), пожалуй, наиболее известный благодаря «Картинкам с выставки» и «Ночи на Лысой горе». Николай Римский-Корсаков (1844–1908), пожалуй, наиболее известный благодаря «Полету пчелы» из оперы «Сказка о царе Салтане».⁹

"Александр Абрамский (1898–1985), композитор, наиболее известным произведением является его фортепианный концерт, премьера которого состоялась в 1941 году.

Иосиф Юльевич Ахрон (1886–1943) – композитор еврейского происхождения. Позже он поселился в США. Его самое известное произведение – «Еврейская мелодия» для скрипки с оркестром.

Иосиф Андриасов (1933–2000), уроженец Москвы, армянский композитор трех симфоний, отвергший Ленинскую премию, заявив: «Принимая награду от преступников, человек становится соучастником преступников». Иммигрировал в США в 1979 году.

Антон Аренский (1861–1906), Фортепианное трио № 1 ре минор, соч. «32» — его самая известная работа.

Александр Архангельский (1846–1924), композитор церковной музыки и дирижер.

Саша Аргов (1914–95), израильский композитор русского происхождения.

Николай Арцыбушев (1858-1937), композитор и нотный издатель.

Лера Ауэрбах (1973 г.р.) композитор оперы, балета, симфонических произведений и камерной музыки XXI века. Револь

Самойлович Бунин (1924–1976) был учеником Шостаковича, сочинил 9 симфоний и несколько концертов.

Георгий Катуар (1861–1926) — русский композитор французского происхождения.

Юрий Григорьевич Чернавский (род. 1947), композитор 20 и 21 веков, работает в России, Западной Европе и США (Голливуд), пишет музыку преимущественно в стилях R&B , Pop и Rock .

Павел Чесноков (1877–1944), хоровой композитор и дирижер. Он

написал более пятисот хоровых произведений. Александр Даргомыжский (1813–1869).

Эдисон Денисов (1929–1996) — русский композитор так называемых «андеграундных» — «антиколлективистских», «альтернативных» или «нонконформистских» произведений в советской музыке.

Леонид Десятников (1955 г.р.), известный автор музыки для опер и фильмов.

Виктор Эвальд (1860–1935), композитор четырех знаменитых духовых квинтетов.

Осип Габрилович (1878–1936), русский композитор еврейского происхождения, много лет живший в Соединенных Штатах, известный своими фортепианными миниатюрами, такими как «Бурлеск-каприз».

Герман Галынин (1922–1966), учился у Дмитрия Шостаковича и Николая Мясковского"^[10]

Русский композитор "Петр Ильич Чайковский (7 мая 1840 — 6 ноября 1893), считающийся героем развития современной русской музыки. Он автор знаменитых пьес «Лебединое озеро» , «Щелкунчик» и «Спящая красавица"

Чайковский считается одним из первых русских музыкантов, получивших международную известность. Он умел координировать музыкальную группу - оркестр - обладая исключительной способностью смешивать звуки разных музыкальных инструментов для создания растущего музыкального воздействия. Он также обладал особым талантом талант к написанию лирических произведений. Чайковского описывают как композитора музыки, в которой преобладает печаль. Среди наиболее важных произведений Чайковского — первые три симфонии , которые в настоящее время исполняются редко. Его Четвертая симфония — его первый шедевр в симфоническом стиле, а Пятая симфония — самая красивая по организованной композиции. К другим музыкальным произведениям Чайковского относятся «Итальянское каприччио», «Щелкунчик-сюита», а также еще четыре пьесы. Другие сочинения Чайковского «Фортепианный концерт» и «Фортепианный концерт №

1 » считаются классикой в этой области, а несколько сочинений для балет, в том числе «Лебединое озеро» и «Лебединое озеро Щелкунчик» и «Спящая красавица», Чайковский написал свои оперные композиции, но единственными операми, известными за пределами России, являются «Евгений Онегин» и «Король пауков». Что касается инструментальной музыки, то наиболее важными его произведениями являются Третий струнный квартет, симфоническая поэма «Буря» и симфонические увертюры «Манфред», «Ромео и Джульетта», «Гамлет» и «Ферланшка Даремни».

Упомянем о некоторых музыкальных инструментах, используемых российскими музыкантами в своих художественных выступлениях, а именно:

Музыкальные инструменты:

- Аккордеон: Амирги-Марок, Амигрга, Адиши – Марок.
- Баян: Бриолька, Чипчиган, Дудка, Эдиски.
- Гармонь – Гармоника: Гармошка, Джалейка, Калюки, Кехат Пундур.
- Кугикли.
- Курай: Ливенка.
- Роджер.
- Рожок.
- Шагай.
- Гусли.
- Шагур.
- Шор.
- Балалайка: Бандурка.¹¹

Заклучение

Русская музыка играет важную роль в литературе. Она является неотъемлемой частью русской культуры и истории, и ее можно услышать во многих произведениях русских писателей и поэтов. Русская музыка часто используется для создания атмосферы

и настроения в произведениях, а также для иллюстрации персонажей и их эмоций. Например, в романе “Война и мир” Льва Толстого русская народная песня “Камаринская” используется для описания пляски Наташи Ростовской. Русская музыка также может служить источником вдохновения для писателей. Например, Федор Достоевский использовал народные песни и романсы для создания своих произведений, таких как “Преступление и наказание” и “Идиот”. В этих романах русская музыка служит фоном для развития персонажей и сюжета. Наконец, русская музыка является важным элементом русской идентичности и национальной гордости. Она отражает душу русского народа и помогает сохранить его культурное наследие.

Список литературы

- ¹ "Серебро". Billboard.com . Архивировано из оригинала 22.06.2018"
- ² The Larousse Encyclopedia of Music 1982, p. 335.
- ³ The Larousse Encyclopedia of Music 1982, p. 336.
- ⁴ The Larousse Encyclopedia of Music 1982, p. 334.
- ⁵ The Larousse Encyclopedia of Music 1982, p. 346.
- ⁶ https://pt.wikipedia.org/wiki/Música_da_Rússia#cite_note-FOOTNOTEThe_Larousse_Encyclopedia_of_Music1982334-1
- ⁷ The Larousse Encyclopedia of Music 1982, pp. 341-342.
- ⁸ https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAAsica_da_R%C3%BAAssia#:~:text
- ⁹ <https://www.marefa.org/>
- ¹⁰ <https://www.marefa.org/>
- ¹¹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_russe#:~:text