

Евсюкова Наталья Александровна

Evsyukova Natalia Aleksandrovna

аспирант кафедры философии и теологии
Белгородского государственного национального
исследовательского университета,
преподаватель детской музыкальной школы № 1
города Белгорода

PhD student,
Department of Philosophy and Theology,
Belgorod State National Research University,
Music Teacher, Children's Music School No. 1
in the city of Belgorod

ОСМЫСЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ И ТРАДИЦИЙ В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

UNDERSTANDING THE NATIONAL HISTORY AND TRADITIONS IN THE CREATIVE HERITAGE OF N.A. RIMSKY-KORSAKOV

Аннотация:

Поиски национального самосознания и идентичности в условиях глобализации обусловили возрождение интереса к национальному культурному наследию. В статье рассматриваются культурно-исторические предпосылки формирования и развития творческого метода Н.А. Римского-Корсакова, его национального стиля, влияние композиторов «Могучей кучки», идеи народничества, личные философско-эстетические убеждения композитора. Являясь носителем русской культуры и обладая мифологическим типом сознания, Н.А. Римский-Корсаков отразил все грани национальной культуры в своем творческом наследии. Автором выделены и рассмотрены национально-тематические направления творчества Н.А. Римского-Корсакова: историко-народное, эпико-богатырское, фольклорное, тема русской природы, религиозно-православное, календарно-обрядовое, мифологическое, обращение к произведениям классиков русской литературы. В соответствии с выделенными направлениями произведена классификация оперных произведений как ведущего жанра. Творческое наследие композитора как средоточие исторической памяти народа и морально-этических норм выступает источником патриотизма и отражает все его компоненты.

Ключевые слова:

творческое наследие Н.А. Римского-Корсакова, направления творчества, мифологический тип сознания, национальное культурное наследие, музыкальная культура, национальная история, традиции, патриотизм.

Summary:

The search for national consciousness and identity in the context of globalization led to a revival of interest in the national cultural heritage. The study discusses the cultural and historical background to the development of the creative method of N.A. Rimsky-Korsakov, his national style, the influences of the composers of the Five, the ideas of populism, and his personal philosophical and aesthetic convictions. Being the bearer of Russian culture and having a mythological type of consciousness, the composer reflected all facets of national culture in his creative heritage. The author highlights and considers the national themes in compositions of N.A. Rimsky-Korsakov: historical folk, epic heroic, folklore, religious and Orthodox, calendar ritual, mythological ones, the theme of Russian nature, the appeal to Russian literary classics. In accordance with the selected areas, operas are classified as the leading genre. The composer's creative heritage concentrates the people's historical memory, moral and ethical standards, acts as a source of patriotism, and reflects all its components.

Keywords:

creative heritage of N.A. Rimsky-Korsakov, themes in compositions, mythological type of consciousness, national cultural heritage, music culture, national history, traditions, patriotism.

Длительный, многоуровневый и неравномерный исторический процесс генезиса национального самосознания [1] привел к смене ценностных ориентиров и общественных идеалов в современной России, что актуализировало обращение к национальному культурному наследию. Многовековая борьба русского народа за родную землю, веру, уклад жизни и самобытную культуру на протяжении всей истории служила источником возникновения и развития национального самосознания.

Поворот от европейски ориентированной культуры к национальным культурным корням, повлекший за собой возникновение национальных школ во всех сферах искусства, произошел в XIX в. Предпосылкой поворота стал важный исторический момент в генезисе национального самосознания – победа русского народа в войне с французскими войсками Наполеона в 1812 г. Значимость культуры России периода XIX – начала XX в. выражена в его обозначении как «золотого» и «серебряного» веков культуры: пробуждение национального сознания приводит к поискам правды в народной жизни, противопоставляя «подлинное, правдивое ядро жизни» привилегированной культуре меньшинства и условной жизни цивилизации [2, с. 169]. Понятие «народное искусство» было сформировано в работах мыслителей XIX в.: В.Г. Белинский и А.А. Григорьев рассматривают его как «воспроизведение национально-специфических черт и «сгиба» мыслей»; Н.А. Добролюбов развивает концепцию отчуждения искусства верхов от народа и народных интересов; Л.Н. Толстой рассматривает выражение духовных истин народа в культуре, представляя народность одним из самых важных качеств искусства.

Русская литература XIX в. стала самым большим проявлением русской культуры, стремилась к изображению совершенной, преображенной жизни, «переходила за пределы культуры» [3, с. 168]. Возникновение литературы как формы национального самосознания связано с потребностью народа в осознании самого себя, «своего места в мире, когда совершаются радикальные изменения в мышлении, способствующие развитию всех сфер общества» [4, с. 26]. Рассматривая высказывание Н.А. Бердяева о том, что «русская литература не была ренессансной, что она была проникнута болью о страданиях человека и народа и что русский гений хотел припасть к земле, к народной стихии» [5, с. 168], можно провести параллели с живописью, скульптурой, архитектурой и музыкой. Образ народа выступает общим знаменателем, центральным понятием и «стержневой» мифологемой [6] для всех направлений искусства и русской мысли этого периода. Подробный анализ развития изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры и музыки второй половины XIX в. представлен приверженцем народнической идеологии, выдающимся русским критиком и общественным деятелем В.В. Стасовым в его работе «Двадцать пять лет русского искусства». Наивысшего проявления в искусстве философия народничества революционных демократов достигла в творчестве художников-передвижников и представителей петербургской композиторской школы, состоящих в творческом объединении «Могучая кучка».

В состав этого кружка входил великий русский композитор Н.А. Римский-Корсаков, становление которого проходило под влиянием руководителя музыкального кружка М.А. Балакирева, идейного вдохновителя В.В. Стасова и композиторов-кучкистов – Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина. Идеология новой русской музыки нашла отражение в словах В.В. Стасова: «Музыка не заключается в одних темах. Для того чтобы быть народной, для того чтобы выражать национальный дух и душу, она должна адресоваться к самому корню жизни народной» [7, с. 137].

Формирование юного композитора Н.А. Римского-Корсакова, развитие его творческого метода обусловлены историческим контекстом и социально-культурной средой Петербурга обозначенного периода. Начало возрождения национального самосознания привело к активизации дворянского революционного движения, появлению выдающихся русских мыслителей, движения западников и славянофилов, актуализации национальной проблематики и поиску путей развития России. Развитие национального сознания было ответом на реформы и контрреформы правителей державы, удачи и поражения внешней политики. Социально-культурная среда Петербурга XIX – начала XX в. связана с общим экономическим развитием страны, становлением капитализма на фоне кризисных явлений феодально-крепостнической системы. Социально-экономическая ситуация с развитием торговли, промышленности, транспорта – важным событием стало появление железнодорожной связи с Москвой, характеризуется бурным ростом города, приобретением им величественного архитектурного облика, подчеркнувшего мистическую красоту северной природы и белых ночей, концентрацией разнородных социальных слоев населения. Появление крупных предпринимателей приводит к развитию меценатства. Процесс актуализации национального самосознания сопровождается зарождением и развитием национальных школ в изобразительном искусстве, музыке, музыкально-исполнительском и хореографическом направлениях. Появляются просветительские сообщества. Развивается профессиональная театральная культура – в Петербурге и Москве открываются частные театры, поддерживающие новые течения в русской культуре и музыкальном искусстве.

Взаимодействие музыкального искусства – одной из частей культуры с другими видами искусств и общественной жизнью в целом ярко проявилось в русской опере и формировании ее основных жанров – историко-драматического и героико-эпического в творчестве родоначальника русской музыки М.И. Глинки; в направлении критического реализма и глубокого психологизма оперных произведений А.С. Даргомыжского; продолжении традиций историко-драматической, народной оперы М.И. Глинки композиторами «Могучей кучки».

Вдохновленные творчеством своих предшественников, композиторы-кучкисты отразили философско-культурологические аспекты национального характера в музыкальном искусстве. Наивысшего мастерства среди них достиг Н.А. Римский-Корсаков, затронув все грани русской национальной культуры. Творческое наследие композитора представлено работами по музыкальной теории, эпистолярными и музыкальными произведениями, разнообразными по стилю и жанру: оперное и симфоническое творчество, камерные вокальные и инструментальные произведения, произведения для хора, обработки народных песен. Творческий метод Н.А. Римского-Корсакова характеризуется взаимопроникновением реалистического и романтического начал, развитой концепцией «двоемирия», обращением к образам природы и общим мирозерцательным музыкальным настроением. Проведенный анализ творческого наследия Н.А. Римского-Корсакова позволил выделить характерные особенности стиля, связанные с русской культурой, и провести параллели между ее направлениями и основными темами, наиболее часто затрагиваемыми композитором. В основе его творчества лежат народные песни: их лады, фольклорные и исторические источники, и музыка русской природы, претворенная композитором в стройные ряды звуковых сочетаний вокруг сюжетной линии [8, с. 38–40].

Выявлены следующие тематические направления, составляющие национальную основу творчества композитора: историко-народное, эпико-богатырское, фольклорное, тема русской при-

роды [9, с. 151]. Отдельно можно выделить религиозно-православное направление, представленное хорowymi духовными произведениями и включением в оперный жанр музыкальных элементов церковного православного богослужения. Также обнаружены направления, раскрывающие стороны славянской культуры, не встречающиеся в творчестве других русских композиторов: календарно-обрядовое в операх солнечного цикла – оживление народно-языческого солнечного мифа через его претворение в опере [10, с. 51] и, как следствие, мифологическое, основанное на мифологическом мышлении композитора. Значимость данного типа мышления Н.А. Римского-Корсакова для русской культуры, стремление раскрыть духовно-эмоциональную связь человека со Вселенной [11, с. 45] сравнимы со значимостью оперного мифологизма Р. Вагнера. Мифологическое мышление по-разному проявляется в творчестве Р. Вагнера, где мистическая доминанта сопровождается «эмансипацией диссонанса» [12, р. 60], и творчестве Н.А. Римского-Корсакова, основа которого – эстетическая доминанта русского мелоса и звукового мирозерцания, колористическое варьирование.

Источниками национально-тематических направлений являются произведения народного творчества, классиков русской литературы на мифологические (А.Н. Островский) и сказочные (Е.М. Петровский), фольклорные и реалистические (Н.В. Гоголь) сюжеты, авторские литературные произведения драматической (Л.А. Мей), трагической и сказочной (А.С. Пушкин) направленности. Национальные основы музыкального стиля композитора отражены в его творческом методе, основанном на сочетании философско-музыкального мировоззрения композитора, достижений музыкально-теоретической техники великих мастеров прошлого, постоянно совершенствующихся музыкально-технических навыков с народными приемами, техникой и сюжетами. Музыкальное наследие Н.А. Римского-Корсакова затрагивает все сферы жизни русского народа, отражая его национальный характер: культурные и исторические события, языческое, мифологическое представления о мире, основы православия, сложный процесс смены вероисповеданий, который для восточнославянского народа характеризуется двоеверием – сохранением языческой культуры, ее верований и обрядов наряду с христианской [13, с. 306].

Народная основа, характерная для музыки второй половины XIX в., наиболее полно и ярко проявилась у Н.А. Римского-Корсакова в оперном жанре. Другие музыкальные жанры и направления послужили подготовительным этапом для проявления таланта композитора в опере, создали необходимую базу – теоретическую и тематическую для дальнейшего проявления всех перечисленных направлений в опере: блистательная оркестровая техника, доведенная «до высших пределов яркости» [14, с. 1], отработанная в симфонических картинах; эпические хоровые сцены, отражающие народный характер и православное мировоззрение, на основе которого были созданы лучшие религиозно-философские шедевры русской оперы [15]; народная песенность, послужившая основой для создания непревзойденных образцов картин народного быта, традиций, обрядов и сольного оперного пения, стала стержнем в изображении характеров героев.

Согласно выявленным национально-тематическим направлениям, проведена классификация оперных произведений Н.А. Римского-Корсакова. Ее результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Классификация оперного творчества Н.А. Римского-Корсакова по национально-тематическим направлениям

Национально-тематическое направление		Оперы Н.А. Римского-Корсакова
Историко-народное		«Псковитянка», «Боярыня Вера Шелога» (одновременно является прологом к «Псковитянке»), «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии»
Эпико-богатырское		«Садко»
Фольклорное		«Майская ночь», «Млада», «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Садко»
Тема русской природы	Лес	«Снегурочка», «Млада», «Кашей Бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии»
	Птицы	«Снегурочка», «Млада», «Сказка о царе Салтане»
	Водная стихия	«Садко», «Сказка о царе Салтане»
	Ночь, небо, облака, звезды	«Майская ночь», «Млада», «Ночь перед Рождеством»
Мифологическое		«Майская ночь», «Снегурочка», «Млада», «Ночь перед Рождеством», «Садко»
Календарно-обрядовое		«Майская ночь», «Снегурочка», «Млада», «Ночь перед Рождеством»
Религиозно-православное		«Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии»
Обращение к произведениям классиков литературы – сюжеты	драматические	«Псковитянка», «Боярыня Вера Шелога», «Царская невеста», «Сервилия» (драма в стихах Л.А. Мей)
	трагические	«Моцарт и Сальери» (по мотивам «маленькой трагедии» А.С. Пушкина)
	фольклорно-обрядовые и реалистические	«Майская ночь», «Ночь перед Рождеством» (по одноименным повестям Н.В. Гоголя)
	мифологические и сказочные	«Снегурочка» (по пьесе А.Н. Островского), «Кашей Бессмертный» (сказка в стихах Е.М. Петровского по мотивам русских сказок)
	сказочные	«Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» (А.С. Пушкин)

Отличительной чертой творческого периода второй половины 1890-х – 1900-х гг. – зрелого и наиболее плодотворного оперного периода, совпавшего с началом Серебряного века русской культуры, является «непрерывность процесса сочинения», обусловленная особым композиторским профессионализмом, музыкально-жизненной философией, этическими и эстетическими аспектами [16]. Емкое обозначение жизни и творческого пути Н.А. Римского-Корсакова представил Б.В. Асафьев: «подвиг, долг, учительство» [17, с. 37]. Зрелый период жизни и творчества тесно связан с преподавательской деятельностью, результатом которой стало объединение вокруг личности Н.А. Римского-Корсакова его учеников и возникновение первой профессиональной композиторской школы – «Беляевского кружка».

Творческий метод Н.А. Римского-Корсакова, его национально-тематическая направленность – отражение обрядово-бытовой, мифологической, природообразной, религиозной сторон русской культуры, русского мелоса, создали объемный смылосодержащий русский национальный образ и являются основой самовыражения народа в классической музыке. Творчество композитора – носителя русской национальной культуры является источником исторической памяти народа, связывающей поколения и эпохи, средоточием морально-этических норм, что позволяет сделать вывод о патриотической направленности всего творческого наследия. Многообразие компонентов патриотизма тождественно компонентам национально-тематических направлений, позволяет классифицировать произведения Н.А. Римского-Корсакова по характеру патриотических тем и приводит к выводу о всестороннем раскрытии явления патриотизма через творческое наследие композитора.

Ссылки:

1. Тавадов Г.Т. Этнология : учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. 407 с.
2. Бердяев Н.А. Русская идея. СПб., 2008. 319 с.
3. Там же. С. 168.
4. Липич Т.И. Литература и философия – две формы национального самосознания первой половины XIX в. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 2. С. 22–26.
5. Бердяев Н.А. Указ. соч. С. 168.
6. Кузнецова Т.В. Россия в мировом культурно-историческом контексте: парадигма народности. М., 1999. 152 с.
7. Стасов В.В. Живопись. Скульптура. Музыка. Избранные сочинения : в 6 ч. Ч. 4. М., 2019. 337 с.
8. Асафьев Б.В. Симфонические этюды. М., 2008. 308 с.
9. Великородная Л.А. Патриотическое воспитание студентов на основе русского музыкального наследия : дис. ... канд. пед. наук. Воронеж, 2009. 205 с.
10. Асафьев Б.В. Народные основы стиля русской оперы // Об опере. Избранные статьи. Л., 1976. С. 46–52.
11. Валькова В.Б. Музыкальный тематизм и мифологическое мышление // Музыка и миф. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 118. М., 1992. С. 40–61.
12. Dahlhaus C. *Between Romanticism and Modernism. Four Studies in the Music of the Later Nineteenth Century*. Berkeley ; Los Angeles ; L., 1980. 129 p.
13. Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 306–319.
14. Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки. С партитурными образцами из собственных сочинений. Берлин ; М. ; СПб., 1913. Т. 1. 196 с.
15. Луначарский А.В. Н.А. Римский-Корсаков. Музыкально-критическая фантазия к 25-летию со дня смерти [Электронный ресурс] // Наследие А.В. Луначарского. URL: <http://lunacharsky.newgod.su/lib/v-mire-muzyki/n-a-rimskij-korsakov/> (дата обращения: 12.03.2019).
16. Горячих В.В. Из наблюдений над творческим методом Н.А. Римского-Корсакова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 101. С. 223–229.
17. Асафьев Б.В. Указ. соч. С. 37.

References:

- Asafiev, BV 1976, 'Folk Foundations of the Russian Opera Style', *On the Opera. Selected Articles*, Leningrad, pp. 46-52, (in Russian).
- Asafiev, BV 2008, *Symphonic Etudes*, Moscow, 308 p., (in Russian).
- Berdyayev, NA 2008, *Russian Idea*, St. Petersburg, 319 p., (in Russian).
- Dahlhaus, C 1980, *Between Romanticism and Modernism. Four Studies in the Music of the Later Nineteenth Century*, Berkeley, Los Angeles, London, 129 p.
- Goryachikh, VV 2009, 'From Observations of the Creative Method of N.A. Rimsky-Korsakov', *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena*, no. 101, pp. 223-229, (in Russian).
- Kuznetsova, TV 1999, *Russia in the Global Cultural and Historical Context: the Paradigm of Nationality*, Moscow, 152 p., (in Russian).
- Lipich, TI 2011, 'Literature and Philosophy Are Two Forms of National Self-Awareness in the First Half of the 19th Century', *Nauchnyye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki*, no. 2, pp. 22-26, (in Russian).
- Lunacharsky, AV 2019, 'N.A. Rimsky-Korsakov. Musical-Critical Fantasy for the 25th Anniversary of the Death', *Naslediyе A.V. Lunacharskogo*, viewed 12 March 2019, <<http://lunacharsky.newgod.su/lib/v-mire-muzyki/n-a-rimskij-korsakov/>>, (in Russian).
- Rimsky-Korsakov, NA 1913, *Basics of Orchestration. With Musical Scores from My Own Compositions*, Berlin, Moscow, St. Petersburg, vol. 1, 196 p., (in Russian).
- Stasov, VV 2019, *Painting. Sculpture. Music. Selected Works*, in 6 parts, part 4, Moscow, 337 p., (in Russian).
- Tavadov, GT 2010, *Ethnology: a textbook for high schools*, 2nd ed., Moscow, 407 p., (in Russian).
- Valkova, VB 1992, 'Musical Thematism and Mythological Thinking', *Muzyka i mif. Trudy GMPI im. Gnesinykh*, iss. 118, Moscow, pp. 40-61, (in Russian).
- Velikorodnaya, LA 2009, *Patriotic Education of Students on the Basis of the Russian Musical Heritage*, PhD thesis, Voronezh, 205 p., (in Russian).
- Zhivov, VM 2002, *Searches in the Field of History and Prehistory of Russian Culture*, Moscow, pp. 306-319, (in Russian).