

Реферат на тему:

Музыкальное искусство XIX века.

Выполнил:

Студент группы Р3118

Петкевич К.В

Проверил:

Шкиро П.И

План реферата:

I. Зарубежная музыкальная культура XIX века

- 1.Италия 2.Франция
- 3.Польша 4.Австрия
- 5.Германия 6.Венгрия
- 7.Норвегия 8.Чехия
- 9.Румыния 10.Финляндия
- 11.Англия 12.Испания

II. Музыка России в XIX веке

- 1.Развитие музыкального искусства в 19 веке.
- 2.Биографии великих композиторов и музыкантов.
- 3.Театры.

Литература:

1. Брянцева Н. «Зарубежная музыкальная литература»
2. История России в десяти томах. Под редакцией В.В.Курасова
3. Большая советская энциклопедия
4. Леваишова О., Келдыш Ю. «История русской музыки-М.,1980»
5. <https://ru.wikipedia.org/>

Зарубежная музыкальная культура XIX века

Италия

В XVII веке и в первой половине XVIII века эта страна, родина

оперы, была общепризнанной главой в области как вокальной, так и инструментальной музыки. Затем такое положение стало меняться, и в XIX веке лучшие достижения итальянских композиторов сосредоточились в сфере оперного творчества.

Начало расцвета итальянской оперы в XIX веке связано с именем **Джозаккино Россини** (1792—1868). Ему принадлежит более тридцати произведений в этом жанре. Среди них истинный шедевр — «*Севильский цирюльник*» (1816), являющийся самой популярной комедийной оперой из всех существующих. Россини жил попеременно то на родине, то в Париже. В 1829 году в столице Франции состоялась премьера самой значительной из его опер на героические сюжеты «*Вильгельм Телль*» (в основе содержания — драматический эпизод из борьбы швейцарцев в XIV веке против австрийского владычества).

Современниками Россини были итальянские композиторы **Винченцо Беллини** и **Гаэтано Доницетти** — авторы многих оперных произведений. Лучшая из опер Беллини — «*Норма*», отличающаяся лирической выразительностью напевных вокальных мелодий широкого дыхания. А «*Лючия ди Ламмермур*» — самая значительная из семидесяти опер Доницетти. Его музыкальный стиль отличается легкостью, блеском, театральной эффектностью.

Долгую жизнь прожил величайший итальянский оперный композитор XIX века **Джузеппе Верди** (1813—1901). Его ранние оперы написаны преимущественно на исторические сюжеты. Но все они проникнуты духом героической борьбы, которую вел итальянский народ за свою национальную независимость и образование единого государства. Постановки этих произведений нередко вызывали патриотические манифестации. Из зрелых опер Верди особенно выделяются «*Риголетто*», «*Травиата*», «*Тру-бадур*» и «*Аида*». Композитор часто использовал сюжеты, взятые из шедевров мировой литературы и драматургии — произведений Шекспира, Шиллера, Байрона, Гюго. Ярко театральные оперы Верди насыщены близкими итальянской народной песенности, мелодически выразительными ариями, ансамблями, хорами. Он мастер темпераментных, драматически рельефных вокальных и оркестровых

характеристик оперных героев. Вершинами творчества Верди являются музыкальная драма *«Отелло»* (1886) и комическая опера *«Фальстаф»* (1892). Здесь композитор достигает органичного слияния музыки с драматическим действием и, отказавшись от традиционных арий, дуэтов, создает сквозное музыкальное развитие.

Немало опер написали композиторы *Пьетро Масканьи* и *Руджеро Леонкавалло* — младшие современники Верди. Но у каждого из них имеется только по одной небольшой опере, сделавшей своего автора знаменитым. У Масканьи это *«Сельская честь»*, а у Леонкавалло — *«Паяцы»*. Обе эти оперы характеризуются остродраматичными, жизненно правдивыми сюжетами, ярко воплощенными в музыке. Такие качества присущи и творчеству крупнейшего итальянского оперного композитора конца XIX — начала XX века *Джакомо Пуччини*. Лучшие из его опер — *«Манон Леско»*, *«Богема»*, *«Тоска»*, *«Мадам Баттерфляй»*. Масканьи, Леонкавалло и Пуччини считаются представителями художественного направления, именуемого «веризмом» (от итальянского слова *«vero»* — «истинный», «правдивый»).

Франция

Вплоть до последней трети XIX века французских композиторов также более всего привлекала опера. Особое и важное исключение составило только творчество *Гектора Берлиоза* (1803—1869). Здесь на первое место выдвинулся созданный им новый тип крупных программных симфонических и вокально-симфонических произведений. Таковы его *«Фантастическая симфония»* на программу автобиографического характера, драматическая симфония *«Ромео и Джульетта»* по трагедии Шекспира и другие сочинения. Берлиоз — один из самых ярких композиторов-романтиков, подлинный мастер оркестра. Он проявил смелое новаторство и в области музыкальной формы, гармонии.

Современником Берлиоза был крупнейший представитель жанра французской романтической «большой оперы» *Джакомо Мейербер* (1791—1864). Отличительные черты этого жанра — остродраматичные исторические сюжеты, монументальность,

пышная декоративность спектаклей, пафос, приподнятость чувств. Лучшая опера Мейербера — *«Гугеноты»* на сюжет из эпохи религиозных войн во Франции XVI века.

Самым значительным автором французских комических опер был в этот период **Франсуа Обер**. Из его многочисленных произведений в настоящее время можно услышать оперу *«Фра-Дьяволо»* («Брат дьявола», главный герой — знаменитый в свое время итальянский разбойник).

Во второй половине XIX века во Франции на смену «большой опере» пришел новый жанр, получивший название «лирическая опера». Здесь внимание сосредоточено на личностях отдельных персонажей. Их душевный мир раскрывается более полно и углубленно. Нередко используя сюжеты из мировой литературной классики, такие оперы акцентируют главным образом лирические переживания героев.

Основоположник жанра лирической оперы — **Шарль Гуно** (1818—1893). Наиболее известная его опера — *«Фауст»*, сюжет которой заимствован из первой части одноименной трагедии Гёте.

Яркие образцы лирических опер создали **Амбруаз Тома** (*«Миньон»*), **Лео Делиб** (*«Лакме»*), **Жюль Массне** (*«Манон»*, *«Вертер»*), а также недолго проживший, гениально одаренный **Жорж Бизе** (1838—1875). Его ранняя лирическая опера *«Искатели жемчуга»*, как и *«Лакме»* Делиба и некоторые другие оперы французских композиторов, написана на ориентальный сюжет (действие происходит в странах Востока). А опера Бизе *«Кармен»* (1875, по новелле Проспера Мериме) — один из величайших шедевров всего музыкального искусства. Вольнолюбивая цыганка Кармен опоэтизирована музыкой Бизе, мастерски использующем народные песенно-танцевальные элементы, как французские, так и испано-цыганские. Кармен — один из человеческих характеров, наиболее живо и впечатляюще воспроизведенных на оперной сцене.

Реформатором балетной музыки, усилившим ее образную выразительность и внесшим в нее симфоническое развитие, явился **Лео Делиб**. Его балет *«Коппелия, или Девушка с эмалевыми глазами»* (1870, сценарий по новелле немецкого писателя-романтика Э. Т. А.

Гофмана) до сих пор продолжает оставаться одним из самых репертуарных.

В середине XIX века во Франции сложился новый музыкально-театральный жанр — оперетта. Это развлекательное комедийное представление, сочетающее вокальную, инструментальную музыку и танец с большей, чем в комических операх, ролью разговорных диалогов.

Классик французской оперетты — **Жак Оффенбах**. Его многочисленные произведения нередко написаны на остроумные сатирические сюжеты. Они блещут легкой, изящной, заразительно веселой музыкой. Таковы, например, оперетты «*Орфей в аду*», «*Прекрасная Елена*», «*Перикола*».

В последней трети XIX века во Франции стала интенсивно развиваться инструментальная музыка. Так, по несколько программных симфонических поэм создали **Сезар Франк** и **Камиль Сен-Санс**. Звучат в наши дни такие яркие виртуозные произведения Сен-Санса, как его *Второй фортепианный концерт* и *Интродукция и рондо-каприччиозо* для скрипки с оркестром, а также лучшая его опера «*Самсон и Далила*» (на библейский сюжет) и веселая, остроумная инструментальная сюита «*Карнавал животных*».

На рубеже XIX—XX веков во французской музыке заблистали имена двух композиторов-новаторов — **Клода Дебюсси** и **Мориса Равеля**. Их называют «импрессионистами». Это связано с тем, что им свойственно запечатлевать звуками тончайшие нюансы своих впечатлений от окружающей действительности, своих ощущений и настроений. Дебюсси и Равель более всего обогатили программную фортепианную и симфоническую музыку. Назовем лишь красочные фортепианные пьесы Дебюсси «*Лунный свет*», «*Сады под дождем*», «*Отражения в воде*», его три «симфонических эскиза» с общим названием «*Море*», а также фортепианные пьесы Равеля «*Ундина*», «*Игра воды*», «*Долина звонов*» или его две оркестровые сюиты из балета «*Дафнис и Хлоя*» и знаменитое «*Болеро*».

Польша

В 1830—1840-х годах Фридерик Шопен, вынужденный находиться за пределами родины, своим творчеством принес мировую славу ее музыкальной культуре. В самой же Польше наиболее значительным композитором в середине XIX века явился **Станислав Монюшко** — основоположник польской национальной оперы. Лучшая из его опер — «Галька», рассказывающая о трагической судьбе крестьянской девушки, обманутой богатым барином. Большой вклад в польскую вокальную лирику внесли песни Монюшко для голоса с фортепиано, которых он создал более четырех сотен. Среди других его сочинений — балеты, хоры, оркестровые увертюры. Музыка Монюшко привлекает яркой мелодичностью и прочной опорой на польскую народную песенность.

Австрия

После австрийского композитора Франца Шуберта, который в изобилии импровизировал вальсы и которыми в его время увлекалась Вена, сочинением вальсов прославилось целое семейство венских музыкантов по фамилии Штраус, в особенности **Йоганн Штраус-сын** (1825—1899) — композитор, скрипач и дирижер. Он создал множество поистине классических образцов концертного «венского вальса». Среди них вальсы «*На прекрасном голубом Дунае*», «*Сказки венского леса*», «*Весенние голоса*». Штраус — автор также ряда оперетт, из которых хорошо известны «*Летучая мышь*» и «*Цыганский барон*». Венская оперетта начала успешно развиваться вскоре вслед за парижской. Ее яркая мелодичность и увлекательная танцевальность опираются на традиции венской бытовой музыки, австрийского и немецкого зингшпиля.

В последние десятилетия XIX века самыми талантливыми авторами венских оперетт наряду с Йоганном Штраусом явились **Франц Зуппе**, **Карл Миллёкер** и **Карл Целлер**.

В 1862 году в Вену переселился и провел там большую часть своей жизни немецкий композитор, пианист и дирижер **Йоганнес Брамс**, для которого этот город стал второй родиной. Брамс охватил в своем

обширном творчестве различные инструментальные и вокальные жанры. Среди его произведений 4 симфонии, 2 фортепианных концерта, скрипичный концерт, 2 тетради фортепианных Вариаций на тему Паганини, 4 тетради Венгерских танцев для фортепиано в 4 руки, Немецкий реквием, многие песни и романсы с сопровождением фортепиано.

Монументальный эпический размах, серьезность и глубина отличают основные сочинения австрийца **Антон Брукнера** — его 8 симфоний (9-я не окончена). У Брукнера брал уроки композиции крупнейший симфонист рубежа XIX—XX веков **Густав Малер**, австрийский композитор, дирижер и оперный режиссер. Его главные произведения — 9 симфоний (10-я не завершена) и несколько вокальных циклов для голоса с оркестром. Они проникнуты глубокими философскими мыслями, трагическим ощущением жизненных противоречий, высоким гуманизмом.

Германия

Создатель немецкой национальной оперы — композитор-романтик **Карл Мария фон Вебер** (1786—1826). В *«Волшебном стрелке»* — самой выдающейся из его нескольких опер — сохранены, как и в зингшпилях, так и в разговорных диалогах. Но главное здесь — развитие музыкально-драматического действия. В музыке оперы ярко отразились картины немецкого народного быта, дух народной сказочности, поэзия природы. Одаренный пианист и дирижер, Вебер — автор также ряда блестящих концертных фортепианных произведений (например, *«Приглашения к танцу»*), большой мастер оркестра.

От оперы Вебера *«Эврианта»*, написанной на сюжет средневековой легенды «из рыцарских времен», открылся путь к произведениям **Рихарда Вагнера** (1813—1883) — одного из величайших музыкальных творцов, смелого оперного реформатора, выдающегося оперного и симфонического дирижера. Его перу принадлежат оперы *«Лоэнгрин»*, *«Тристан и Изольда»*, *«Тангейзер»* и многие другие. Но центральное место в его оперном наследии занимает тетралогия (четырёхчастный цикл) *«Кольцо Нибелунга»* на собственное либретто,

использующее средневековые скандинавские и германские эпические сказания. Впервые этот грандиозный цикл был полностью исполнен в 1876 году в Байрейте. Названия его частей — «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов». В своей реформе Вагнер стремился превратить оперу в музыкальную драму со сквозным развитием, стирающим границы между ариями, ансамблями и другими номерами. При этом первостепенное значение приобрело непрерывное симфоническое развитие в партии оркестра. Оно основано на системе лейтмотивов («руководящих мотивов» в переводе с немецкого) — кратких, образно рельефных тем-характеристик.

Ко многим жанрам, включая симфонии и оратории, обращался недолго проживший **Феликс Мендельсон** (1809—1847). В его музыкальном стиле полет романтической фантазии сочетается с классической ясностью и уравновешенностью. Художественные достижения Мендельсона сосредоточились в сфере инструментальной музыки. Это музыка к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», куда входят увертюра и еще несколько номеров (в том числе знаменитый Свадебный марш), концерт для скрипки с оркестром, а из фортепианных произведений — 48 Песен без слов и Рондо каприччиозо.

Почти ровесник Мендельсона, **Роберт Шуман** (1810—1856) — один из самых ярких представителей романтического музыкального искусства. Богатая художественная фантазия, страстность, порывистость соединены у него с тонким лиризмом и меткими, нередко портретными звуковыми зарисовками. Перу Шумана принадлежит немало крупных произведений, в том числе 4 симфонии, фортепианный, скрипичный и виолончельный концерты. Особенно же близки ему были жанры фортепианной миниатюры и песни с сопровождением фортепиано. Из его фортепианных циклов выделяется портретно-характеристический «Карнавал», включающий, в частности, пьесы-портреты его любимых музыкантов — Шопена и Паганини, а из вокальных циклов — цикл «Любовь поэта» на слова Генриха Гейне. Сборник «Альбом для юношества» Шуман написал специально для начинающих пианистов. А из его

фортепианного цикла «*Детские сцены*» часто звучит в переложении для хора широко распевная пьеса «*Грёзы*».

Большим почитателем музыки Шумана был немецкий композитор **И. Брамс**, о котором уже шла речь в связи с тем, что большая часть его жизни прошла в столице Австрии. А в Германии в течение тринадцати лет протекала творческая деятельность венгра **Ф. Листа**, о котором предстоит говорить далее. В конце XIX века в немецкой музыке выдвинулся **Рихард Штраус** — автор опер и программных симфонических произведений, а также дирижер. Его творчество отличается блестящий декоративный оркестровый стиль. Из опер наибольшей известностью пользуются «*Саломея*» и «*Кавалер роз*», а из оркестровых сочинений — симфонические поэмы «*Дон-Жуан*» и «*Тиль Уленшпигель*».

Венгрия

В истории венгерской музыки выделим два имени композиторов, живших и творивших на протяжении XIX века. Это **Ференц Эркель** и **Ференц Лист**. Эркель — основоположник венгерской национальной оперы. Своей оперой «*Банк Бан*» (1852) он дал начало героико-романтическому направлению в венгерском музыкальном театре. Мировую же славу принес венгерской музыке Лист (1811 — 1886) — композитор, пианист, дирижер. Его блестящая разносторонняя творческая деятельность протекала в ряде стран — Франции, Германии, Италии, но почти ежегодно Лист по несколько месяцев проводил на горячо любимой родине. И самыми популярными сочинениями композитора являются его 19 Венгерских рапсодий для фортепиано — блестящие виртуозные произведения в свободно построенной крупной форме и основанные на родном музыкальном фольклоре. По складу художественного дарования Лист — подлинный романтик. В своей фортепианной и оркестровой музыке он новаторски разработал принципы литературной и философской программности. Он — создатель жанра программной симфонической поэмы. Из его произведений в этом жанре выделяются «*Прелюды*» (по стихотворению французского поэта-романтика Альфонса

Ламартина), «*Тассо*» (по трагедии Гёте «Торквато Тассо») и «*Гамлет*» (по трагедии Шекспира).

В основе программы фортепианной Сонаты си минор Листа — образы трагедии Гёте «*Фауст*» (Фауст, Маргарита и Мефистофель). На разнообразные программы, в том числе основанные на произведениях изобразительного искусства, написаны пьесы фортепианного цикла «*Годы странствий*» (две тетради). Один из величайших пианистов, Лист по-новому, с симфоническим размахом трактовал фортепиано, применял в сочинениях и транскрипциях для своего любимого инструмента оригинальные приемы фактурного изложения. Среди виртуозных фортепианных этюдов Листа — «*Метель*» и «*Мазена*» (по стихотворению В. Гюго), а также два фортепианных концерта.

Норвегия

С конца XIV века до 1814 года Норвегия не имела государственной независимости, находилась под владычеством Дании. Поэтому только в XIX веке началось интенсивное развитие норвежской профессиональной музыкальной культуры, увенчавшееся творчеством **Грига**. Его музыка романтически вдохновенно воспекает красоту северной природы Норвегии, своеобразие характеров, обычаев, художественной фантазии ее народа, отраженное в песнях, танцах, сказках. Превосходно владея фортепиано, Григ написал для этого инструмента много небольших пьес (из них 70 объединены в 10 Лирических тетрадей) и несколько крупных произведений — концерт ля минор, сонату ми минор, балладу в форме вариаций соль минор. Ему принадлежат многочисленные романсы и песни для голоса с фортепиано, камерные инструментальные ансамбли (три скрипичные сонаты, виолончельная соната, струнный квартет) и Симфонические танцы на норвежские мотивы.

Чехия

Крупнейшие чешские композиторы XIX века — *Бёдржих Сметана* и *Антонин Дворжак*. Основоположник чешской музыкальной классики, Сметана наряду с композиторской деятельностью выступал также в качестве симфонического, оперного, хорового дирижера и пианиста. Он создал девять опер в различных жанрах, включая героико-патриотический и эпический. Широкой известностью пользуется его комическая опера *«Проданная невеста»* (1866). Не менее известна его симфоническая поэма *«Влтава»* (название чешской реки) — одна из шести, входящих в цикл *«Моя родина»*. Сметана — автор еще многих оркестровых, камерно-ансамблевых, хоровых и других произведений. Из его многочисленных фортепианных пьес особенно пленяют своей поэтичностью польки (это, как вы знаете, жанр чешской народной танцевальной музыки). Выступив вслед за Сметаной, Дворжак мощно утвердил мировое значение чешского музыкального искусства. В лучшей из его десяти опер *«Русалке»* (1900) органично сочетаются фантастика и лирика, бытовое и драматическое начала. Богаты разнохарактерными образами его девять симфоний. Последняя из них, названная *«Из Нового Света»*, была сочинена им во время трехлетнего пребывания в США. В ней слышны отзвуки музыки американских негров, но преобладающее значение имеют чешские народные интонации и ритмы. В своем обширном творчестве Дворжак, бывший также талантливым дирижером, охватил многие музыкальные жанры, в особенности инструментальные. Среди них концерт си минор для виолончели с оркестром, Славянские танцы для оркестра. В них вдохновенно воспроизведены характерные особенности чешских, словацких, польских и ряда южнославянских танцевальных жанров. Яркой эмоциональностью отличаются оперные и инструментальные произведения *Леопольда Яначека*, созданные в конце XIX — начале XX века.

Румыния

На исходе XIX столетия богатая фольклором румынская музыка выдвинула яркого композитора, скрипача, дирижера и пианиста *Джордже Энеску* (1881—1955). Блестящий мастер оркестра, он широко опирался на песни и танцы родного народа в своих крупных симфонических произведениях, из которых особенно известны две Румынские рапсодии

Англия

История профессиональной музыки сложилась в Англии таким образом, что после смерти в конце XVII века гениально одаренного Генри Пёрселла эта страна в течение почти двух столетий не выдвинула ни одного крупного композитора. Такое положение изменилось только в конце XIX века, когда началась творческая деятельность *Эдуарда Элгара* (1857—1934). Его оркестровые вариации «*Энигма*» («Загадка»), другие крупные инструментальные сочинения и оратории отличаются живой фантазией, свежестью музыкального языка. Вскоре вслед за Элгаром выступили композиторы *Ралф Воан-Уильямс*, *Сирил Скотт* и *Густав Холст*.

Испания

XVI век и первая половина XVII века были в Испании временем расцвета профессиональной музыки — особенно хоровой и для щипковых и клавишных инструментов. Но затем в испанском профессиональном музыкальном искусстве надолго возобладали итальянские влияния. Возрождение национальных традиций на основе богатейшего музыкального фольклора началось в конце XIX века. Первым крупным композитором был *Исаак Альбенис* (1860—1909). Блестящий пианист, он явился автором множества колоритных и темпераментных фортепианных пьес. Обращаясь к различным жанрам, Альбенис оркестровал свои развернутые фортепианные произведения — Испанскую сюиту и Испанскую рапсодию. В последние годы XIX века началась творческая деятельность выдающихся испанских композиторов *Энрике Грана-доса* и *Мануэля де Фальи*, протекавшая в основном уже в XX столетии. Наибольшей

известностью среди сочинений Гранадоса пользуются фортепианные Испанские танцы, среди сочинений де Фальи — опера *«Короткая жизнь»*, балет *«Треуголка»*, 7 испанских песен для голоса.

Финляндия

Несколько веков финская профессиональная музыка существовала как духовная католическая (одноголосное григорианское пение, игра на органе). Развитие светской музыки началось в стране с конца XVIII века. А в конце следующего столетия Финляндия выдвинула композитора мирового значения — **Яна Сибелиуса** (1865—1957). Центральное место в его большом творческом наследии занимают семь симфоний, симфонические поэмы и другие оркестровые произведения. Особенно знаменита симфоническая легенда *«Туонельский лебедь»* (по мотивам финского народного эпоса *«Калевала»*). Концерт для скрипки с оркестром Сибелиуса — одно из выдающихся произведений в данном жанре. Чрезвычайно популярен Грустный вальс из музыки к драме Арвида Ярнефельта *«Куолема»*. Музыка Сибелиуса отличается эпической монументальностью, своеобразным суровым национальным колоритом.

Музыка России в XIX веке

Для России XIX век стал эпохой формирования национальной музыкальной школы. В предыдущем столетии высокого уровня развития достигла только хоровая духовная музыка; традиции же оперной, камерно-вокальной и симфонической музыки сложились в новом веке. На этот процесс решающее влияние оказали, с одной стороны, западноевропейская культура, а с другой - русский фольклор.

Русские композиторы стали выезжать за границу. Там они общались с видными мастерами музыкального искусства, а главное – получали европейское музыкальное образование. Приобщение к европейской культуре не только повысило профессиональный уровень русских композиторов и исполнителей, но и помогло им глубже понять традиции национальной музыки.

В XIX столетии в России утвердились европейские нормы концертной жизни. Это связано, прежде всего, с основанием Русского музыкального общества (1859). Его деятельность носила просветительский характер. Устраивались регулярные концерты, проводились конкурсы на лучшее музыкальное произведение и т.д.. В стране была создана система музыкального образования европейского типа. В Петербурге (1862 г.) и Москве (1866 г.) открылись консерватории.

В XIX веке огромное внимание уделялось изучению фольклора. Русские композиторы считали народную музыку источником вдохновения. Они собирали народные песни и часто использовали их в своих произведениях, при этом не теряя своеобразия собственного музыкального языка.

Для русской музыкальной культуры первой половины XIX характерно повышенное внимание к опере и камерной вокальной музыке. Серьёзный интерес к симфонии появился лишь во второй половине столетия. Особенно популярны были программные симфонические произведения, в том числе симфоническая миниатюра.

Итак, кто же из композиторов стоял у истоков Русской композиторской школы ?

Михаил Иванович Глинка (1804-1957 г.) , получив серьёзное музыкальное образование в Европе, сумел первым глубоко осознать особенности русской национальной музыки. Композиторское мастерство Глинки ярче всего проявилось в двух операх- «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила». Он создал образцы национальной русской оперы- героико-эпическую оперу и оперу- сказку.

«Жизнь за царя» написана на историко- патриотический сюжет. Композитор обратился к событиям начала XVII века- борьбе русского народа против польских завоевателей. Опера- сказка «Руслан и Людмила» написана на сюжет одноимённой поэмы А.С. Пушкина. В создании образа большую роль играет оркестр. Интересны работы Глинки в области симфонической и камерно- вокальной музыки. Многие известные романсы, например «Я, здесь, Инезилья», «Я помню чудное мгновенье» написана на стихи Пушкина. На слова Н.В. Кукольника композитор создал цикл из 12 романсов «Прощание с Петербургом», а также знаменитый роман «Сомнение», который любил исполнять выдающийся русский певец Ф.И. Шаляпин. Романсы Глинки отличаются исключительной мелодической красотой. Для оркестра Глинка написал симфонические увертюры – «Комаринская», «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде». Пьеса для оркестра «Вальс- фантазия» подготовила появление симфонических вальсов П.И. Чайковского. Благодаря творчеству Глинки русская музыкальная школа достигла признания в Европе.

Творчество **П.И. Чайковского** – ярка страница в истории не только отечественного, но и зарубежного музыкального искусства. В творческом наследии композитора – 6 симфоний (не считая программной симфонии «Манфред»).

Чайковский стал первооткрывателем жанра инструментального концерта в русской музыке.

Самые известные сочинения- Первый фортепианный концерт (1875 г.), концерт для скрипки (1878 г.) и Вариации на тему рококо (1876 г.). Музыка этих произведений полна света, радостной энергии и внутреннего благородства. Всего Чайковский создал 10 опер, две из которых- «Евгений Онегин» (1878г.) и «Пиковая дама» (1890г.) считаются лучшими образцами музыкальной драмы в русской музыке. П.И. Чайковский изменил отношения к музыкальному содержанию балета. Чудесная музыка «Лебединого озера» (1876г.), «Спящей красавицы» (1889 г.) и «Щелкунчика» (1892г.) и в наши дни вызывают восхищения. Значительное место в творчестве Чайковского занимают романсы (написано более 100). Романсы композитора – маленькие драматические пьесы . Чайковский первый русский композитор получивший широкое признание за рубежом. Его гастролы проходили в странах Европы и США. Чайковский был избран членом- корреспондентом французской Академии изящным искусств и почётным доктором Кембриджского университета Великобритании.

Модест Петрович Мусоргский. (1839-1881г.)

Оперы «Борис Годунов» (1869 г.), «Хованщина» (1872г.), «Сорочинская ярмарка» - стали значительным явлением в русской музыке.

Александр Сергеевич Даргомыжский. (1813- 1869г.)

К лучшим произведениям Даргомыжского относится опера «Русалка» (1855 г.) и незаконченная опера «Каменный гость» (1866-1869г.). В творчестве композитора центральное место занимают романсы. (Свыше 100 романсов.). Самые известные -«Я вас любил (на стихи А.С. Пушкина), «И скучно и грустно», «Мне грустно» (на стихи М.Ю.Лермонтова).

Милий Алексеевич Балакирев (1836 или 1837 – 1910)

В развитии отечественного музыкального искусства XIX столетия особую роль сыграл М.А. Балакирев. Он был основателем и руководителем творческого содружества русских композиторов, которое вошло в историю музыки как Балакиревский кружок, или «Могучая кучка». Систематические собрания кружка превратились в школу композиторского мастерства.

«Могучая кучка» состояла из М.А.Балакирева, М.П. Мусоргского, Ц.А.Кюи, А.П.Бородина, Н.А.Римский-Корсакова. Это название дал ему музыкальный критик и его идейный руководитель В.В.Стасов. Идеино-нравственные взгляды этого содружества формировались под воздействием передовых идей 60-70-х годов. Одной из основных черт эстетики и музыкального творчества композиторов «могучей кучки» было стремление передать в музыке «правду жизни», национальный характер. Они широко использовали музыкальный фольклор, тяготели к историко-эпическим сюжетам и способствовали утверждению на сцене народно-музыкальной драмы («Борис Годунов», «Хованщина» М.П.Мусоргского). Композиторы «могучей кучки» много сделали для собирания и изучения музыкального фольклора, издав в 60-70-х годах несколько сборников русских народных песен.

В 1862г. Балакирев стал одним из основателей и руководителем Бесплатной музыкальной школы. Основной целью организаторов было приобщение широкой публики к музыкальному искусству. В собственном композиторском творчестве Балакирев отдавал предпочтение инструментальной музыке.

В сочинениях для симфонического оркестра он обращался к фольклору .

Александр Порфирьевич Бородин (1833 – 1887г.)

Бородин – автор оперы «Князь Игорь», трёх симфоний ,камерно- инструментальных и фортепианных произведений, романсов и песен. Опера «Князь Игорь» стала образцом русского оперного стиля, в котором историческая правда сочетается с глубоким драматизмом и проникновенной лирикой. Бородин работал над этим сочинением 18 лет, но так и не закончил его: внезапная смерть оборвала труд.

Оперу завешали друзья Бородина – Римский – Корсаков и Глазунов.

Николай Андреевич Римский – Корсаков (1844 – 1908г.)

Основу творческого наследия составили оперы многие из которых написаны по произведениям русских писателей. Наиболее известны – «Псковитянка» (1872 г.), «Майская ночь» (1879г.), опера – сказка «Снегурочка» (1881г. по пьесе Островского), опера – балет «Млада» (1890г.), «Ночь перед Рождеством» (1895г. по Гоголю), опера – былина «Садко» (1897г.). Римский – Корсаков обращался и к внутреннему миру человека. Камерная опера «Моцарт и Сальери» (1897г. По пьесе Пушкина – одно из наиболее глубоких произведений автора. В опере сказка «О царе Салтане» (1900г. по Пушкину) композитор прибегает к стилизации под народный жанр. Римский – Корсаков написал около 80 романсов для голоса и фортепиано на стихи А.С. Пушкина, А.К. Толстого и других русских поэтов. Как дирижёр Римский – Корсаков с 1874г. руководил симфоническими оркестрами, а позднее оперными спектаклями.

Свидетельством роста русской музыкальной культуры во второй четверти XIX века явилось творчество Алябьева, Варламова и Гурилева, а также творческое объединение композиторов «Могучая кучка».

Алябьев А.А. (1787-1851)

Александр Александрович Алябьев родился в Тобольске. Как и многие его великие современники происходил из родовитой дворянской семьи, получил в детстве отличное и разностороннее образование. С юных лет проявил творческую одаренность. В 1812г. вступил добровольцем в гусарский полк, участвовал во многих сражениях, был ранен и награжден орденами за боевые заслуги. С 1823 года жил в Москве. Вместе с А.Н. Верстовским и Ф.Ч.Шольцем написал музыку пролога «Торжество муз» к открытию Большого театра. В 1825 г. был ложно обвинен в убийстве и сослан в Сибирь с лишением всех прав и дворянского звания. Причиной сурового приговора, по-видимому, явилась близость его к декабристским

кругам. В 1828г. Алябьев был направлен в Тобольск. Здесь он руководил симфоническим оркестром и хоровым коллективом, выступал как дирижер и пианист. Он много пишет, несмотря на подорванное здоровье. С ним вошли в русский романс темы патриотизма, свободолюбия. Важным для него было общение с А.С. Грибоедовым, поэтами -декабристами, Даргомыжским.

Значительный вклад Алябьев внёс в камерно-инструментальную музыку. Им написано 3 струнных квартета, 2 фортепианных трио, фортепианный квинтет, квартеты и квинтеты для духовых инструментов, пьесы и циклы вариаций для разных инструментов, музыка к драматическим спектаклям, оперы «Лунная ночь или Домовые», «Буря», «Эдвин и Оскар», «Рыбак и Русалка», «Амалатбек».

Современник Глинки и Даргомыжского, Алябьев в своих лучших произведениях приближается к творческому методу этих композиторов. Многие его оперы не были поставлены, остались в рукописи. Особое место в творчестве Алябьева занимают «русские песни» и романсы-монологи. Автор знаменитого «Соловья» на слова Дельвига, Алябьев внес романтическую струю в русскую вокальную музыку.

Он один из первых композиторов, написавших большое число романсов на слова Пушкина («Я вас любил», «Пробуждение», «Зимняя дорога» и др.). Особое место занимают романсы-монологи, связанные с темой одиночества, изгнания, тяжелых скитаний: «Иртыш», «Вечерний звон». В произведениях 40-х годов обращается к сюжетам социального значения: «Кабак», «Изба», «Деревенский сторож» на слова Н.П.Огарева, «Нищая» на слова Беранже, в которых показаны образы обездоленных. Эти песни подготовили новаторские произведения Даргомыжского («Лихорадушка») и Мусоргского («Калистрат», «Гопак», «Трепак»).

Алябьев стремился к обновлению средств выразительности. Он развил декламационные элементы вокальной мелодии, повысил выразительное значение гармонии и фактуры, придал самостоятельное значение фортепианной партии романса.

Варламов А.Е. (1801-1848)

Александр Егорович Варламов - русский композитор, певец, педагог-вокалист и дирижер. Музыкальное образование получил в Петербургской придворной капелле, где был певчим и занимался у

директора капеллы Д.С. Бортнянского.

В 1819г. был назначен учителем певчих русской придворной капеллы в Голландии. Здесь началась его деятельность хорового дирижера, камерного певца и гитариста. В 1823г. возвратился в Петербург, работал учителем пения в театральной школе. В 1843г. он получил место «композитора музыки» и помощника капельмейстера императорских театров.

В 1833г. он выпустил первый сборник романсов и песен и первое русское методическое руководство по вокальной педагогике «Полная школа пения». Сам он был талантливым певцом, мастером кантилены, тонким и вдумчивым интерпретатором.

В историю русской музыки Варламов вошел как мастер романса. В его романсах нашли отражение образный строй русской народной песни, ее интонационные и ладовые особенности. Тонкое знание вокального искусства помогло ему создать яркие образцы русской кантилены, свободно льющиеся мелодии широкого дыхания. Большое влияние на стиль Варламова оказала манера исполнения певцов-цыган.

Варламов создал около 200 романсов и песен на стихи русских поэтов М.Ю. Лермонтова, А.Н.Плещеева, А.А. Фета, А.В. Кольцова и др.

Среди «русских песен» Варламова преобладают 2 жанра - лирическая протяжная и скорая плясовая. В протяжных песнях - мелодическая щедрость, пластичность вокальной мелодии, использование приемов русской народной песенности - вариантно-попевочное развитие, внутрислоговые распевы («Ах ты время, времечко», «Что ты рано, травушка»). Ко второму типу относятся песни активного ритма: «Вдоль по улице метелица метет», «Соловьем залетным».

Воздействие городского фольклора с типичными для него танцевальными ритмами сказалось в романсах «На заре ты ее не буди», «Ты не пой, соловей», «Не шей ты мне, матушка, красный сарасран» (слова Цыганова). Наряду с «Колокольчиком» Гурилева и «Соловьем» Алябьева романс «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» стал общенародным достоянием.

Близки к элегической лирике М.И.Глинки и А.С.Даргомыжского романсы Варламова «Одиночество», «Горные вершины». Драматический монолог «Напоминание», «Грусть», баллада «Оседлаю коня», темпераментный романс на слова Лермонтова

«Белеет парус одинокий» создали свою традицию в русской лирике и нашли отклик в творчестве А.С. Даргомыжского, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова.

Основные произведения: Балеты «Забавы султана или Продавец невольников», «Хитрый мальчик и людоед», 200 романсов и песен, вокальные ансамбли, хоры, музыка к драматическим спектаклям.

Гурилев А.Л. (1803-1858)

Александр Львович Гурилев - русский композитор, скрипач, пианист педагог. Сын крепостного музыканта, родился в Москве. Музыка обучался под руководством отца. С юных лет играл в крепостном оркестре на скрипке и альте. В 1831 году вместе с отцом получил вольную. Становится известным как композитор, пианист и педагог. Тяжелые материальные условия и тяжелое психическое заболевание в последние годы жизни затрудняли его творческую деятельность. Но несмотря на это, им написано большое количество произведений.

Широк охват жанров в фортепианном наследии Гурилева - небольшие пьесы, концертные фантазии на темы из оперы Доницетти «Лукреция Борджиа», фантазия на темы оперы Глинки «Иван Сусанин», вариации на темы романсов Алябьева «Соловей, мой соловей», Варламова «На заре ты ее не буди», вариации на темы русских народных песен, полонез, 2 вальса, 5 мазурок и др. Большое разнообразие гармонических приемов, свободное владение техникой фортепианного письма, виртуозный размах дают основания говорить о Гурилеве как об одаренном композиторе, и как о тонком музыканте-исполнителе, превосходно владеющем фортепиано. Им написано много романсов на слова Ю.Лермонтова, А.Н. Кольцова, И. Макарова, Н. П. Грекова и других поэтов: Элегическими настроениями проникнуты песни «Колокольчик», «Вьется ласточка». Обаятельные образы девушек даны в песнях «Матушка-голубушка», «Грусть девушки», «Сарафанчик». Все они отличаются жанровой определенностью, плавностью трехдольного движения в ритме вальса.

Лучшие романсы Гурилева перекликаются с лирикой Глинки и Даргомыжского. Влияние Глинки мы обнаруживаем в интонационных оборотах, типичных приемах восходящего скачка и его заполнения, опеваний центрального звука фигурами типа группетто и т. п.

Но в лучших романсах Гурилев раскрывает самые привлекательные стороны своего лирического дарования. Таковы его романсы «Вам не понять моей печали», «Внутренняя музыка», «Разлука». Сближение с Даргомыжским видно в романсе на слова Лермонтова «И скучно, и грустно». Декламационный склад мелодии, ее сжатый диапазон, выразительные речевые акценты придают музыке характер беседы с самим собой. Алябьев, Варламов, Гурилев во многом предугадали, подготовили будущий путь русского романса.

Говоря о музыкальной культуре XIX века нельзя не отметить братьев **Антон и Николая Рубинштейнов**. Их исполнительская и педагогическая деятельность способствовала тому, что в русской культуре утвердились европейские традиции концертной жизни и музыкального образования. Антон Рубинштейн – блестящий пианист – виртуоз. Он основатель и директор Петербургской консерватории с 1861 года. Николай Рубинштейн известен как пианист, дирижёр и педагог. Он стал основателем и первым директором Московской консерватории (1866 г.)

Театральная жизнь России в XIX веке.

В начале XIX века сложилась сеть русских Императорских театров, которые управлялись «министерством двора Его Императорского Величества». В подчинении двора было 3 театра в Петербурге – Александрийский, Мариинский и Михайловский – и 2 в Москве – Большой и Малый. С появлением пьес А.Н. Островского, И.С. Тургенева, прозы Ф.М. Достоевского поэзия Некрасова в русскую культуру пришёл реализм. Актёрское искусство изменялось вместе с драматургией, ломая старые представления о том, что такое правда на сцене. 16 ноября 1859 года был день премьеры в Малом театре пьесы «Гроза» Островского. Вокруг спектакля разразилась буря. Первой исполнительницей роли Катерины была прекрасная актриса Л.П. Никулина – Косицкая. С пьесами Островского на сцену ворвалась стихия русской жизни, новый, сочный и современный язык. В пьесах

Островского актёры Малого блистали на протяжении всех последующих десятилетий. Г.Н. Федотова, М.Н. Ермолова – замечательные актрисы малого тира. Русские артисты первой половины XIX века М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин остались в памяти потомков как фигуры из легенды. Щепкин сыграл почти 600 ролей в пьесах Шекспира, Мольера, Гоголя, Островского и Тургенева. Он одним из первых начал утверждать реализм в русском театре, он создал правду на русской сцене. Мочалов – прямая противоположность Щепкину. Он играл главные роли в пьесах русской и западной драматургии – Гамлета Шекспира, Карла Моора в драме Шиллера «Разбойники», Чацкого в «Горе от ума». В постановках пьес русские актёры создали образы, вошедшие в историю театрального искусства. Публика восхищалась Екатериной Семёновой, Алексеем Яковлевым. Эти актёры совершенно перевоплощались в представляемое лицо. Постепенно Малый театр стал специализироваться на драматических постановках, а Большой на опере и балете.

Большой Петровский театр 1825-1853 гг.

Открытие Большого Петровского театра 6 января 1825 года было обставлено очень торжественно. Зрители, посетившие в тот вечер новый театр, были потрясены благородством архитектурного замысла и его воплощением, невиданными масштабами здания, красотой отделки его зрительного зала. Писатель Сергей Аксаков вспоминал: *"Большой Петровский театр, возникший из старых, обгорелых развалин... изумил и восхитил меня... Великолепное громадное здание, исключительно посвященное моему любимому искусству, уже одной своею внешностью привело меня в радостное волнение..."*

Перед началом спектакля публика вызвала на сцену строителя театра Осипа Бове и наградила его аплодисментами. В день открытия театра был показан пролог "Торжество муз" А.Алябьева и А. Верстовского, аллегорически изображавший, как Гений России при помощи муз из развалин сгоревшего театра создал

новый прекрасный храм искусства - Большой Петровский театр. В прологе были заняты лучшие актеры труппы: Гения России исполнял знаменитый трагик Павел Мочалов, бога искусств Аполлона - певец Николай Лавров, музы Терпсихоры - ведущая танцовщица Фелицата Виржиния Гюллень-Сора. После антракта был показан балет Фердинанда Сора "Сандрильона". *"Блеск костюмов, красота декораций, словом, все театральное великолепие здесь соединилось, как равно и в прологе,* - писал музыкальный критик В. Одоевский. Чтобы доставить "равное удовольствие всем жителям Москвы", дирекция театра решила повторить этот спектакль на следующий день.

Пасмурным морозным утром 11 марта 1853 года по неизвестной причине в театре начался пожар. Пламя мгновенно охватило все здание, но с наибольшей силой огонь бушевал на сцене и в зрительном зале. "Страшно было смотреть на этого объятых огнем гигантов, - описывал пожар очевидец. - Когда он горел, нам казалось, что перед глазами нашими погибал милый нам человек, наделявший нас прекраснейшими мыслями и чувствами..." Двое суток боролись москвичи с пламенем, а на третий день здание театра напоминало развалины римского Колизея. Останки здания тлели еще около недели. В огне безвозвратно погибли театральные костюмы, собиравшиеся с конца XVIII века, превосходные декорации спектаклей, архив труппы, часть нотной библиотеки, редкие музыкальные инструменты. "Есть события в России, которые быстротой и величием изумляют современников и представляются в виде чудес отдаленному потомству - писали "Московские ведомости" 17 января 1825 года - Такая мысль естественно рождается в душе Россиянина при каждом происшествии, приближающим отечество наше к среде держав Европейских, такая мысль возникает в душе при взгляде на Большой Петровский театр, как феникс из развалин возвысивший стены свои в новом блеске и великолепии". Проект здания театра, составленный профессором А. Михайловым, был утвержден императором Александром I в 1821 году, а строительство его было поручено архитектору Осипу Бове. Один из крупнейших театров Европы, был сооружен на месте сгоревшего театрального здания, но фасадом был обращен на Театральную площадь...

Большой театр 1856-1917 гг.

20 августа 1856 года восстановленный А.Кавосом Большой театр был открыт в присутствии царской семьи и представителей всех государств оперой В.Беллини "Пуритане" в исполнении итальянской труппы. Московский балет этого периода обязан своими удачами таланту француза Мариуса Петипа, поселившемуся в Петербурге. Хореограф неоднократно приезжал в Москву для постановки спектаклей. Самой значительной из его московских работ стал "Дон Кихот" Л.Минкуса, впервые показанный в 1869 году. Московскую редакцию этого балета Петипа перенес впоследствии на петербургскую сцену. Большое значение для развития исполнительской культуры имело творчество П.Чайковского. Дебюты композитора в оперной музыке - "Воевода" (1869) и балетной - "Лебединое озеро" (1877) состоялись на сцене Большого театра. Здесь получила свое настоящее рождение опера "Евгений Онегин" (1881), первая проба на большой сцене после Консерваторской постановки 1879 года; впервые увидела свет опера "Мазепа" (1884), одна из вершин оперного творчества композитора; окончательная редакция оперы "Кузнец Вакула", получившая в спектакле 1887 года новое название "Черевички". Кстати, премьера "Черевичек" в Большом театре 19 января 1887 года стала и дебютом Чайковского за пультом оперного дирижера. Памятным спектаклем в летописи театра стало первое исполнение 16 декабря 1888 года народной драмы И.Мусоргского "Борис Годунов". Первой из опер Н.Римского-Корсакова свет рампы Большого театра увидела "Снегурочка" (1893), а затем - "Ночь перед Рождеством" (1898). В том же 1898 году театр впервые показал зрителям оперу А.Бородина "Князь Игорь", а через два года любители хореографического искусства познакомились с балетом А.Глазунова "Раймонда". С расширением русского репертуара осуществлялись одновременно и постановки лучших произведений зарубежных композиторов. К ранее поставленным операм

добавились "Риголетто", "Аида", "Травиата" Дж.Верди, "Фауст" и "Ромео и Джульетта" Ш.Гуно, "Кармен" Ж.Бизе, "Тангейзер", "Валькирия", "Лоэнгрин" Р.Вагнера и др.

Оперная труппа театра конца XIX - начала XX века насчитывает многих выдающихся певцов. Среди славных имен прошлых лет - Евлалия Кадмина, Антон Барцал, Павел Хохлов, Надежда Салина, Иван Грызунов, Маргарита Гунова, Василий Петров и др. На сцене театра в эти годы появляются певцы, имена которых становятся вскоре широко известны не только в России, но и за рубежом - Леонид Собинов, Федор Шаляпин, Антонина Нежданова. Плодотворной была деятельность в театре Сергея Рахманинова, заявившего себя и за дирижерским пультом гениальным музыкантом. Рахманинов повысил качество звучания русской оперной классики в театре. Кстати, с именем Рахманинова связан перенос пульта дирижера на то место, где он находится сейчас, раньше дирижер стоял за оркестром, лицом к сцене. В 1899 году в Большом театре впервые пошла "Спящая красавица". Постановка этого балета, утвердившая содружество музыки и танца в русском балетном театре, являлась началом долгой и счастливой работы в Москве хореографа, либреттиста и педагога Александра Горского. С ним работала большая группа талантливых артистов - Екатерина Гельцер, Вера Каралли, Софья Федорова, Александра Балашова, Василий Тихомиров, Михаил Мордкин, дирижер и композитор Андрей Аренде и др. Для оформления новой постановки балета "Дон Кихот" (1900) Горский впервые пригласил молодых художников Константина Коровина и Александра Головина, будущих великих мастеров театральной живописи. Апогеем творчества Горского стал балет "Саламбо" А.Арендса (1910). Здесь хореограф достиг гармоничного слияния музыки танца, оформления и литературной основы спектакля. Успешное развитие московского балета становится настолько очевидным, что многие петербургские мастера танца добиваются возможности участвовать в спектаклях Большого театра. На гастроли в Москву часто приезжали Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Михаил Фокин и др., а в 1911 году московская труппа была приглашена в Лондон для постановки спектакля в честь Коронации Георга V. В конкурсе на проект восстановления здания театра

победил план, представленный Альбертом Кавосом. Кавос, сохранив планировку и объем здания Бове, увеличил высоту, изменил пропорции и переработал архитектурный декор. В частности, по бокам здания были сооружены стройные чугунные галереи с лампами.

Современники отмечали вид этой колоннады, особенно красивой вечерами, когда смотришь на нее издали, и ряд горящих ламп представляется бриллиантовой нитью, идущей вдоль театра.

Алебастровая группа Аполлона, украшавшая театр Бове, погибла при пожаре. Для создания новой Кавос пригласил известного русского скульптора Петра Клодта (1805-1867), автора знаменитых четырех конных групп на Аничковом мосту через реку Фонтанку в Петербурге. Клодт создал известную ныне на весь мир скульптурную группу с Аполлоном. Она была отлита на заводах герцога Лихтенбергского из металлического сплава, покрытого гальваническим путем красной медью. Размер группы стал на полтора метра выше прежней и достигает 6,5 метров в высоту. Она выдвинута вперед и помещена на пьедестале по коньку крыши портика.

При реконструкции зрительного зала Кавос изменил форму зала, сузив его к

сцене, углубил оркестровую яму. Позади кресел партера, где раньше была галерея, он устроил амфитеатр. Размеры зрительного зала стали: почти равная глубина и ширина - около 30 метров, высота - около 20 метров. Зрительный зал стал вмещать свыше 2000 зрителей.

В таком виде Большой театр сохранился до наших дней, за исключением небольших внутренних и внешних перестроек.

Сам Кавос писал об архитектуре зрительного зала Большого театра:

"Я постарался украсить зрительный зал как можно более пышно и в тоже время по возможности легко, во вкусе ренессанса, смешанном с византийским стилем. Белый цвет, усыпанные золотом ярко-малиновые драпировки внутренностей лож, различные на каждом этаже штукатурные арабески и основной эффект зрительного зала - большая люстра из трех рядов светильников и украшенных хрусталем канделябров - все это заслужило всеобщее одобрение."