Петрушина. Музыкальная литература 4 курс ТО 01.04.20

Тема занятия: Творческий путь А.И.Хачатуряна

Содержание: Текст лекции.

Арам Ильич Хачатурян 1903-1978 (портрет)

«Он «распахал» новые, никем до него не поднятые пласты музыкального фольклора Закавказья и, опираясь на традиции народной и профессиональной музыки, создал произведения неповторимого своеобразия, притом глубоко современные, проникнутые чертами подлинного новаторства. Трудно представить сейчас советскую и мировую музыкальную культуру без Хачатуряна» (Шостакович).

Родился в Тбилиси, рос в семье среднего достатка и культуры. Отец – скромный переплетчик, кое-как умел читать и писать, мать воспитывала четырех сыновей, младшим был Арам. В душу мальчика запали народные песни в исполнении матери, а также ашугов и сазандаристов. Самозабвенно импровизировал на … медном тазе, позднее на рояле. В детстве увлекался футболом. «Как футболист я завоевал международную славу много раньше, чем музыкант. Помню, пришел я как-то на матч между англичанами и индийцами. Не знаю уж каким образом узнали о моих футбольных способностях, но я был привлечен защищать «флаг» Индии и буквально через 3-4 минуты ухитрился забить англичанам гол…».

В коммерческом училище играл в духовом оркестре, сочинял марши и вальсы, не зная нот, их записывали друзья. Первая встреча с большой музыкой – «Абесалом и Этери» Палиашвили в Тбилисском оперном театре.

1919 год – вместе с братом Суреном (режиссер Первой студии Художественного театра) уезжает в Москву. В столице упивается поэзией, театром, биологией (занимался в МГУ), музыкой.

1922 год – поступает в Музыкальный техникум имени Гнесиных, занимается на виолончели, вскоре занялся и композицией у М.Гнесина и Р.Глиэра, пришел успех.

1929 год – поступает в Московскую консерваторию: композиция – Мясковский, инструментовка – Василенко, полифония – Литинский, анализ форм – Кабалевский. «Мясковский был истинным патриархом русской музыки первой половины ХХ века. С ним советовались, к его мнению прислушивались все композиторы. Мы приходили к Николаю Яковлевичу, как приходят на священнодействие. Творческая взыскательность сочеталась в его отношении к нам с доброжелательностью...». Много подрабатывал: таскал тяжелые ящики с бутылками в ресторане, пел в хоре при армянской церкви, вел занятия в детском саду, сочинял музыку к спектаклям. Написал более 50 произведений, а дипломной работой стала Первая симфония (1934).

В 30-е годы написаны Фортепианный и Скрипичный концерты, музыка к «Маскараду», балет «Счастье».

В военные годы возглавляет Оргкомитет, пишет Вторую симфонию с колоколом (прозвучала в Москве в 1943 году). Краткий пролог ввергает вас в трагическое повествование, звучит набатным призывом. Суров и эпичен сказ первой части. Скерцо (вторая часть) уподоблено dance macabre. Третья, медленная часть – музыка страданий народа, плач матери над телом убитого сына-героя. Финал – предвкушение победного ликования, но пока с ударами набатного колокола. В симфонии на редкость естественен сплав традиций армянской национальной музыкальной культуры и европейского симфонизма. Симфония с колоколом – симфония о войне и мире, в философском преломлении.

Балет «Гаянэ» (новое название балета «Счастье») полон лирики, танцевальности, драматизма, доходящего порой до трагизма. «Арам Хачатурян словно опрокинул на слушателя музыкальный рог изобилия» (М.Шагинян).

Скрипичный концерт был сочинен всего за два месяца, летом 1940 года. Яркость и новизна музыки захватили слушателей «домашней» премьеры на даче в Рузе. Первым исполнителем был Д.Ойстрах, много сделавший для его славы, ему концерт и посвящен. Естественен в своей бесконечной щедрости венок орнаментальных мелодий, ликующи по-сарьяновски сияющие краски, точно выверены пропорции цикла, детали прихотливого гармонического языка, изобретательной сольной партии.

В послевоенные годы из-под пера появляются Виолончельный концерт, Три концертные арии для голоса с оркестром. Объектом несправедливой критики сделалась в 1948 году Третья симфония, композитор был поставлен в ряд с композиторами-формалистами. Хачатурян отправляется в поездку по республике, встречается с народом, сочиняет массовые песни, пишет музыку к кинофильмам.

Вскоре дебютирует как дирижер, начинает педагогическую деятельность в Институте имени Гнесиных и МГК.

60-е годы стали временем создания второй инструментальной триады: Концерты-рапсодии для скрипки, фортепиано и виолончели с оркестром. Написал Фортепианную сонату и «Детский альбом».

К 70-м года относится третья триада – на этот раз сольные сонаты для виолончели, скрипки и альта. Соната для альта – прощальная песня композитора. Одним из самых ярких произведений композитора этого времени является балет «Спартак», сочинять его композитор начал еще в 50-е годы. Спартаку и Фригии, идеалам свободы и любви, противостоят Марк Красс и Эгина, мир жестокости и порабощения. Остроте фабульного конфликта отвечают точность психологических характеристик героев, их лейтмотивы. Пронизанный симфонизмом балет строится на основе развернутых драматических картин и действенных танцев. Ярки его контрасты, изумительно выстроены кульминации. Безграничная театральность музыки, царственный оркестр, щедрость мелодий – важнейшие качества «Спартака». В балете сочетаются четкость драматургии и трагедийный накал.

Слушаем:

Фрагменты из «Спартака» - Триумфальный марш, Adagio Спартака и Фригии, Вариации Эгины. Вальс из музыки к «Маскараду». Вспоминаем Скрипичный концерт и Симфонию №2 с колоколом.

В качестве закрепления – смотрим презентацию, сделанную предшественниками.

Домашнее задание:

Слушаем музыку Хачатуряна, учим темы (две из Скрипичного концерта и две на выбор), смотрим видео фильм-балет «Спартак» и художественный фильм «Танец с саблями».

Литература:

Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып.2: Учебник для музыкальных училищ. – М., Музыка, 2002, с.117-150 (глава 2)

Хубов Г. Арам Хачатурян. М., 1967

Хачатурян Арам. Страницы жизни и творчества (из бесед с Г.М.Шнеерсоном). М., 1982