Петрушина Л.А. Музыкальная литература 4 курс (кроме ТО)

 20 и 22 апреля 2020 г.

Тема занятия: Шостакович-симфонист

Содержание:

Творческий облик. Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция. Гений современного музыкального мира, Мыслитель и гражданин. Выдающийся педагог, общественный деятель. Значение творческого наследия. Универсальность таланта. Творчески преломленное влияние лучших художественных традиции русской музыки, западноевропейских культур. Стилевое своеобразие. Отражение глубоких, часто трагических, жизненных конфликтов, сложного мира человеческих чувств. Обличение зла и защита человека в сочинениях Шостаковича. Композитор написал 15 симфоний.

Симфония №14 (1969) ор.135

для сопрано, баса и камерного оркестра (струнные и ударные)

 В 1950-е годы Шостакович хотя и написал несколько выдающихся произведений (как, например, 24 Прелюдии и фуги для фортепиано, Десятая симфония, Первый виолончельный концерт), но лучшие сочинения тех лет не привнесли в его музыкальный язык и образность ничего принципиально нового. Значительные изменения в творческом мире Шостаковича стали происходить в следующее десятилетие – в 1960-е годы.
 Самая выдающаяся его поздняя работа и одно из лучших его сочинений вообще – вокальная Четырнадцатая симфония, своего рода симфония-кантата, симфония-вокальный цикл во многом преемственная малеровской идее прощальной симфонии о смерти - "Песни о Земле". Сам автор также указывал на связь своего сочинения с вокальным циклом Мусоргского "Песни и пляски смерти" (в этот период ДДШ оркестровал его). Для Шостаковича Мусоргский и Малер были всю жизнь важнейшими композиторами. Помимо смысловых перекличек с ними, Четырнадцатая симфония во многом сближается с поздними вокальными циклами Шостаковича. Как и малеровская "Песнь о Земле", она написана для двух певцов-солистов: мужского и женского голоса. Но, в отличие от Малера, это самая камерная симфония Шостаковича – и по своему настроению, и по необычному для композитора составу оркестра, намеренно сокращенному до ансамбля струнных и ударных (включая челесту): двух противоположных звуковых миров, вступающих в диалог, как между собой, так и с человеческими голосами. Здесь просматривается преемственность с Бартоком. А также – с Бриттеном, которому посвящена симфония.
 Всего в Четырнадцатой симфонии 11 частей – самая продолжительная у Шостаковича и самая "несимфоническая" их последовательность. Как и "Песнь о Земле", симфония Шостаковича написана на стихи разных авторов и тоже в переводах на родной язык композитора. Всего в ней представлены четыре поэта, сменяющих друг друга: Федерико Гарсия Лорка (первые две части), Гийом Аполлинер (следующие шесть), Вильгельм Кюхельбекер (всего одна лишь часть и единственное в симфонии стихотворение русского поэта!) и Райнер Мария Рильке (две заключительные части). Музыка симфонии наполнена проникновенной лирикой и настолько же мрачными образами макабра. Ее музыкальный язык открывает для русской музыки много нового: не случайно именно это произведение так вдохновило младших современников Шостаковича – Шнитке, Денисова, Губайдулину, Щедрина.
 В партитуре Четырнадцатой можно найти немало смелых для Шостаковича звуковых решений, включая темброво-звуковые потоки с трудно различимыми на слух отдельными нотами (сонористика). Композитор словно возвращается в звуковой мир "Носа" и Второй симфонии, написанных четырьмя десятилетиями раньше. Особенно потрясает последняя часть симфонии ("Заключение"), в которой говорится об ожидании и приближении смерти: музыка завершается мощнейшим диссонантным крещендо, которое обрывается резко и неожиданно, словно сама жизнь.

Слушаем 14 симфонию (желательно с партитурой).

Дополнительно:

1 февраля 1969 г, Москва.
Сейчас пишу ораторию для сопрано, баса, камерного Баршаевского оркестра на слова Федерико Гарсиа Лорки, Гийома Аполлинера, Райнера-Марии Рильке и Вильгельма Кюхельбекера. Задумано, как мне кажется, интересно. Так или иначе это занятие меня увлекает и развлекает». (Из письма И. Гликману).

19 марта 1969 г., Москва.
«Подборка стихов вызвана следующим обстоятельством – мне пришло в голову, что существуют вечные темы. Среди них – любовь и смерть.
Вопросам любви я уделил внимание хотя бы в «Крейцеровой Сонате» на слова Саши Черного. Вопросами смерти я не занимался. Накануне ухода в больницу я прослушал «Песни и пляски смерти» Мусоргского и мысль заняться смертью у меня окончательно созрела. Писал я очень быстро. Я боялся, что во время работы над 14-ой симфонией со мной что-нибудь случится, например, перестанет окончательно работать правая рука, наступит внезапная слепота и т. п. Эти мысли меня изрядно терзали. Но все обошлось благополучно. Рука кое-как работает, глаза видят... 14-я симфония (так я решил назвать этот opus) как мне кажется, является для меня этапным сочинением. Все, что я писал за последние многие годы, было подготовкой к этому сочинению. (Из письма И. Гликману).

26 декабря 1969 г., Жуковка.
28-го декабря в Доме ученых и 30-го декабря в Большом зале вновь будет исполняться 14-я симфония. Мне кажется, что оркестр Баршая, а также и Мирошникова и Е. Владимиров поют лучше, нежели их дублеры (Вишневская и Решетин). Оркестр играет прекрасно. (Из письма И. Гликману).

Рудольф Баршай:
«Эта симфония о смерти. Как известно, на него большое впечатление произвело произведение М. Мусоргского «Песни и пляски смерти», и он хотел эту тему как-то продолжить, но, как он говорил, не потому, что смотрит на все это, как на неизбежность. Он говорил: «Я протестую, протестую, этого не должно быть. Поэтому я это сочинил». И воздействие музыки такое, что нельзя сказать, что это религиозное произведение. Хотя другие реквиемы связаны с неземными мыслями, это произведение очень земное, очень человеческое. Он отразил в нем различные аспекты трагической стороны человеческой жизни. И я бы сказал, что такое произведение я бы не взял в гастроли, чтобы играть его каждый день или через день, – такое оно оказывает воздействие на самих исполнителей».

Кирилл Кондрашин:
«В мае1969 года была организована открытая репетиция в Малом зале консерватории. Перед началом выступил сам Дмитрий Дмитриевич, который сказал, что этим сочинением полемизирует с отношением к смерти, как к избавлению от земных тягот и переходу в лучший мир. Такое отношение чувствуется в умиротворенной музыке, сопровождающей гибель героев в «Аиде», в «Отелло», или в подходе к проблеме смерти в «Военном реквиеме» Бриттена. Самому Дмитрию Дмитриевичу ближе страстный протест против смерти, который звучит, например, в «Полководце» Мусоргского. Он сказал: «Еще не скоро наши ученые додумаются, так сказать, до бессмертия, конец жизни неизбежен, нас это всех ждет, но ничего хорошего я лично в этом не вижу». Тут он напомнил слова Н. Островского о том, что жизнь дается только один раз и надо прожить ее достойно, а потому и надо напоминать о неизбежности смерти.
Симфония произвела грандиозное впечатление».

Домашнее задание к 27 и 29 апреля:

слушаем и готовим к музыкальной викторине 14 симфонию ДДШ,

прочитать учебник с.102-109

Итоги (оценки) олимпиады по творчеству С.С.Прокофьева (65 баллов)

56 баллов – Сибирякова Е.

55 –Гильмуллин Р., Касаткина А.

54 – Шагалиев М.

52 – Борисова А., Онищенко И., Шарафутдинова Л., Горбунова М.

51 – Сапожникова В., Тощевикова А., Смирнова Ю.

50 – Ефименко Е., Вахтурова Е., Шарычева Д., Иванова А., Платонов А.

49 – Зырянова Е., Татаринцева М., Мельникова Г.

48 – Булудова С.

47 – Осколков И., Желнина О., Лушников С., Палкина М., Мираева А.

45 – Мамонова Т., Майоров Е., Кайсин А.

43 – Седова Т., Климова Д.

42 –Семенова Д., Иванова Е., Беляков Г., Бочкарев Е., Мурзыкова В., Чжун Ёну

41 – Евграфова Д.

39 – Сурчакова Д.

38 – Байкова А.

37 – Марков В., Маслакова Л., Иванова К.

36 – Емелькин Д.

30 – Смирнова Е.

26 – Шмыкова Д.

25 – Гимадеев Р.

24 – Назырова Л.

18 – Логинов Д.

На 20 апреля (в срок) – 48 человек.

Баллы и оценки следующие:

18 – два балла 3-

24 – три балла 3

25-30 – четыре балла 3+

36-39 – пять баллов 4-

41-45 – шесть баллов 4

47-49 – семь баллов 4+

50-54 – восемь баллов 5-

 55-56 – девять баллов 5