Петрушина Л.А. Музыкальная литература 4 курс ТО 22.04.20

Тема занятия: Творческий облик и черты стиля Д.Д.Шостаковича

Содержание:

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 – главное в сочинениях Шостаковича.

В духовную культуру ХХ века творчество ДДШ вошло как одно из крупнейших ценностей. Став классикой, продолжает оставаться волнующим явлением нашего времени. Многое из того, что в прошлом считалось спорным, теперь стало понятным и оправданным. Забыты разговоры о формализме, об отсутствии радостного, праздничного в его творчестве. Однако, было бы несправедливым для Ш забывать о его трудной судьбе, о том, сколько необоснованных оценок высказывалось в его адрес.

В творчестве Ш отразились все наиболее значительные явления ХХ века. Ш, как немногие, **обладал чувством обостренной жизненной конфликтности**. Ш понимал конфликт (борьбу и единство противоположностей) очень широко, диалектически. В основе его конфликтов лежат конфликты, как внешнего **социального плана**, так и **внутренние психологические** конфликты роста и понимания.

Традиции. По сочетанию гражданственности и публичности творчества, с глубоким проникновением во внутренний мир человека, Ш напоминает, прежде всего, **Бетховена.** Именно от творчества Бетховена идет у Ш интерес к гражданской тематике (симфонии 2,3,7,11,12), идет использование принципов драматического симфонизма.

Объективность отражения жизненных коллизий сочетается у Ш с обостренным, психологическим, глубоко личным отношением к этим событиям. Эта черта роднит Ш с **Малером и Чайковским.** От них же Ш унаследовал преобладание трагического мироощущения (в отличии от Пркфва).

Ш – *критический* реалист своего времени. Он всегда очень зорко видел то зло, которое мешает человеку быть человеком и против этого направлял свое искусство. Объектом обличения для Ш (близок **Маяковскому -** «Клоп» и «Баня», **Саше Черному -** «Сатиры», **Малеру –** 5 симфония) становились многие явления:

- политические события (революции, войны)

- социальный строй, уродующий человека (мещанская среда, пощлость, человеческие пороки). Отсюда у Ш часто **сочетаются трагедия и сатира,** а распространенным средством становится **гротеск («Болт», опера «Нос»)**. Очень часто у Ш пародия связана с применением бытовых жанров: танго, полька, галоп, вальс (были обвинения в использовании нэпмановского или заграничного фольклора, пример: Первый фортепианный концерт).

Ш не боится стилистических похожестей, даже иногда сознательно идет на них **(тенденция к неоклассицизму).** Намек на Баха или Генделя, Чайковского или Малера. В позднем творчестве прибегает к конкретным цитатам: Россини, Вагнер, Бетховен.

Образная сфера. Представлена полностью. **Новаторство связано с новой трактовкой образов зла**. Это теперь не просто мрачное и величественное (рок, фатум, смерть), не изобразительное (Кащей, Баба Яга), а страшное, фантастически-грандиозное и в тоже время низкое, вызывающее резко отрицательную оценку. У Ш обязательно показано зло и дана его оценка, реакция (речитативы, возгласы, лирические эпизоды, пассакалии). Средством выразительности зла становится **остинатность, токкатность** (как у Пркфва). Примером может служит опера «Катерина Измайлова», 7 и 8 симфонии.

Музыкальный стиль Ш ярко оригинален. В музыке преобладает **симфоничность,** несмотря на то, что писал во всех жанрах (// Пркфв – театральность, сюитность), то есть процессуальное начало. Ш показывает жизнь не в контрастах, как Пркфв, а в развитии. **Главное для него – разработочность, процесс,** а не показ. Трактовку сонатной формы Ш заимствовал у Бетховена и Чайковского, углубил их находки. Процессуальность вместе с философским осмыслением продиктовали **усиление в его творчестве роли полифонии.** // Ш и Бах! Ш возвращает музыке некоторые (неоклассицистская тенденция) старинные формы: пассакалию (Трио, Второй скрипичный концерт, симфония №8, «Катерина Измайлова»). Этот жанр для Ш становится философским центром произведения, где мысль и логика противостоят силе разрушения, зла. Обычно звучит после «злых» частей или разделов. Ш использует практически все полифонические приемы: имитацию, канон, строгий стиль, подголосочность, фугато, фугу, увеличение и уменьшение, обращение тем.

Мелодика Ш сочетает в себе песенное и декламационное начала. Ш наиболее интонационно выразителен. Каждая его интонация весома и значительна.

Ладо-гармоническая организация. Композитор-полифонист, поэтому тональность у Ш менее централизована, мыслит горизонтально, а не вертикально. Но он - тональный композитор. Возрождает старинные диатонические лады (фуга До мажор) и их сочетание, взаимопроникновение (миксодиатоника), использует лады с пониженными ступенями (лад Ш). В поздний период творчества использовал 12тоновый звукоряд (намек на додекафонию), но всегда на тональной основе (для обострения восприятия).

Ритм отличается большим богатством. Применяет все типы метро-ритмической организации: регулярный и нерегулярный (преобладает), это идет от русской народной музыки: ритмики прозаической речи, сочетающей спокойную эпическую с нервной экспрессивной.

Темп. Стоит отметить роль медленных темпов – размышление, а не действие (//Пркфв).

Оркестр. Особое внимание: начисто лишен колористичности. Максимальная выразительность тембров и приемов. Принцип оркестровки от Чайковского и Малера – принцип длительного использования тембра. К поздним сочинениям возрастает роль соло и сонорных эффектов. Любовь к видовым инструментам, особенно к английскому рожку, как авторскому инструменту.

Слушаем (с анализом черт стиля) ранее изученные произведения композитора: симфонии №№1,5,7,8,9,15; Фортепианный концерт №1, Квинтет, Трио,балеты, оперы.

Домашнее задание: конспектирование теоретических работ по чертам стиля (Тараканов, Мазель, Сабинина и другие). Учебник с.7-62