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

4 и 6 мая 2020 г.

Тема занятия: Творческий портрет Г.В.Свиридова (16.12.1915-06.01.1998)

Содержание: «Поэт в музыке или Музыкальный поэт» (В.Гаврилин)

**30-е годы** – время появления Свиридова на музыкальном небосклоне. После того, как услышал 1 симфонию ДДШ, решил стать композитором. Фатеж-Курск-Ленинград-Москва. Обладал удивительным музыкальным слухом, поэтому он – композитор интонационно-мотивный, мудрый, точный, чуткий летописец своего времени. Значимая личность со своими пристрастиями (не любил модернистов, особенно НВШ и авангард, говорил: «К стенке их!»).

Известен, прежде всего, как автор вокальной музыки (шел всегда против течения). Почитал традиции Глинки, Мусоргского, Шуберта, Шумана, Дебюсси, Малера. Оригинален в выборе поэзии: Есенин (запрещенный), Маяковский, Пушкин, Блок, Пастернак, Бернс, Исаакян. Выборочно оказали влияние Хиндемит (камерные ансамбли), Рахманинов (Всенощная), Стравинский (Свадебка), Орф (кантаты).

Отличает простота и ясность музыкально-выразительных средств. Художник и время – главная проблема творчества.

**Творческий путь.**

Начал в **1935** году с 4 песен на стихи Пушкина. Затем ленинградская консерватория, сочинение в классических жанрах (сонаты, трио). Эвакуация в Сибирь и в Армению (из-за плохого зрения не был призван в армию). После войны продолжил сочинять.

**50-е годы:** вокальная поэма «Страна отцов» А.Исаакян, Песни на стихи Р.Бернса *(слушаем «Финдлей»),* Поэма памяти С.Есенина – ключевое сочинение! *(слушаем две первых части),* «Патетическая оратория» *(слушаем и анализируем части 1,2,5,7).*

**60-е годы:** «Курские песни» - знаковое произведение, положившее начало течению в советской музыке – *«Новой фольклорной волне»* (неофольклоризм). Анализируем и слушаем. Маленькая кантата «Снег идет» Б.Пастернака *(слушаем),* «Петербургские песни» А.Блока, вокальный цикл «Деревянная Русь» С.Есенина.

«Маленький триптих» (1964) - новый жанр камерной симфонии *(слушаем).*

**70-е годы:** «Весенняя кантата» Н.Некрасова, Три хора из музыки к трагедии А.Толстого «Царь Фёдор Иоаннович *(слушаем хор «Любовь святая»),* хоровая поэма «Ладога» А.Прокофьева, вокальные поэмы «Светлый гость» и «Отчалившая Русь» на стихи С.Есенина, Концерт памяти А.Юрлова *(возрождение жанра хорового концерта),* концерт для хора «Пушкинский венок» *(слушаем два номера),* «Ночные облака» А.Блока.

Сюиты *(заставки начала и окончания урока)* из музыки к кинофильмам: «Метель» (1974) и «Время, вперед!» (1977)

**80- годы:** спад творческой активности. «Песни безвременья» на стихи Блока. Редактирует и переписывает ранее сочиненное.

**90-е годы:** «Песнопения и Молитвы» (возрождение духовного наследия) для большого смешанного хора на канонические тексты, духовных песнопений не цитирует (*слушаем*). Вокальная поэма «Петербург» на стихи Блока (1995, *слушаем*).

**Основной путь** – от молодой пылкости через трудные проблемы к философской ясности и просветленности. Везде возвышен, герой велик и красив, всё патетически приподнято.

«Сотри случайные черты, и ты увидишь – мир прекрасен!» (А.Блок).

**Черты стиля.**

Образы – человек и общество, природа. Возвышенность и просветленность. Философское осмысление действительности, ее обобщение. Всегда есть наличие духовного подтекста (социальный, психологический философский, нравственный второй план).

Жанры – народных песен, вокальные циклы, классические камерно-вокальные. Возродил жанр хорового концерта, молитвы (духовное наследие).

Традиции – Даргомыжского, Мусоргского, Глинки, Бородина, Прокофьева.

**СМВ:**

Мелодия – национально самобытна. Истоки: русская крестьянская песня +городской романс + революционная песня + советская массовая. Мелодия следует за словом, полное слияние. Естественная простота.

Лад – натуральные диатонические. Развитая система диатонических ладов (// Мусоргский). Лидийский=курский тетрахорд (тетрахорд по тонам=ув.4, «пралад»). М-м. Модальная природа пентатоники.

Гармония – многотерцовые аккорды (народное многоголосие). Лаконизм и концентрация: суммарная тоника (t+T наложение). Собранная вертикально горизонталь. Функционально-ладовая основа. Характерны педали (тянущийся тон, органный пункт).

Форма – куплетная, куплетно-вариационная. Без развернутых оркестровых вступлений, интерлюдий, разработок, без больших заключений.

Оркестровка – колористическая. «Гроздья»-кластеры. Сочетание старины и современности. Частые педали. Оркестр поет будто хор. Колокольность – символ Родины. Много звенящих клавишных ударных. «Скупа в своей изысканности и изыскана в своей скупости» (А.Сохор).

Драматургия – эпична, а не драматична (Глинка, Бородин). Вариантность, остинатность, статичность. Части = образы-символы.

**Вывод.** Стиль един (свиридовский), многолик (соответствует национальному, историческому и индивидуальному стилю поэта). Афористичность музыкального языка. В малом сконцентрировано большое содержание. «Нот мало, а музыки много» (Д.Шостакович).

**Домашнее задание:** слушаем музыку Г.Свиридова (наслаждаемся) и смотрим **видео** **фильмы:** «Чистая музыка бытия. Россия. Свиридов», «Последний классик», «Время, вперед!» к 100-летию со дня рождения.