Петрушина Л.А. Музыкальная литература 4 курс ТО 13 мая 2020 г.

Тема занятия: Творческий облик Р.К.Щедрина (16.12.1932) - продолжение

Содержание: ЧЕРТЫ СТИЛЯ

Яркое своеобразие. Современный. Новатор. Обладает глубокой национальной почвенностью, обусловленной воздействием великого русского искусства и отечественного фольклора. Важнейший стержень творчества – установка на слушателя.

Пушкин, Гоголь, Чехов, Толстой, Лесков (Ершов, Твардовский, Вознесенский) – те **боги,** в которых верует композитор. В музыке – ССП, Стравинский, Чайковский, ДДШ, Бах.

1.Традиционно по-русски – **интонационный.**

2.**Истоки:** русский фольклор (частушка, плач-голошение, знаменный распев, лирическая протяжная песня, былина, свирельный наигрыш, инструментарий), элементы культовой музыки, джаз, современная музыка быта, доклассическая музыка (Бах, инструментальная музыка и полифоническая), интонации ламенто (сложная ладовая система) +

Чайковский, объективируемый Щедриным, «интонация тела» (по Асафьеву): спокойный шаг, стремительный бег, энергичный прыжок, плавное парение (// с Бизе, путь к хореографии).

3.Тематизм как основа развертывания формы. Острый контраст интонационных оборотов, из которых складывается тема, единообразным может быть только ритм. Коренной принцип – последовательное **взаимодействие вариантности и контраста** в соотношении тематических построений. Содержательная емкость тематизма при краткости, афористичности изложения.

4.**От обособления к объединению** – ведущий принцип развития в сочинениях Щедрина (прокофьевская традиция, у ДДШ – наоборот). Главный принцип творчества – показ целого через многообразие частных явлений. Экспозиционный тип изложения, последовательное монтажное экспонирование новых тематических образований на всех участках формы.

5.Рассредоточенная тоническая функция, **свободная хроматическая 12-тоновость**, синтез диатоники и хроматики, гемитоника.

6.Созвучия, образованные сочетанием секунд **(секунда** – интервал экспрессии и одновременно связности: в мелодии – мягкое перетекание, в гармонии – диссонантное столкновение). Аккорд – фон (широкое взятие секунд).

7. Сочетание разных темброво-звуковых групп ведет к полихромности (многокрасочности). **Многослойность** фактуры. Стереофония.

8.Только в оркестре – принципиальная «аквадратность». Щедрин всячески вуалирует, а порой и полностью преодолевает равномерно метрическую периодичность. **Принципиальная ассиметрия.**

9. Ритмоформулы, представленные **ударными инструментами** – дух музыки Щедрина.

10.Равномерно-периодичные тактовые размеры, **метроритмическая регулярность** - //ССП). Смещения, сочетания (// Пикассо).

11. **Полифонист!** Главный принцип музыкального мышления (РЩ – «метод существования»). Тотальная полифоничность.

12. «Полистилистичность»: то строгое звучание в стиле хоралов старинной музыки, то острейшая , «раздирающая» экспрессия, то изысканный рисунок элегантного танца, то буйное озорство частушечных наигрышей, то омузыкаленый говор, вплоть до чистой поэтической речи, то закругленное пение в духе bel canto. Резко, без связок и переходов сменяющиеся жанрово-стилистические признаки. **Цикличность** (множество явлений) в широком и узком смыслах. Использование типовых музыкальных форм как фона.

13.Всё это подтверждает **периодизация-эволюция** творчества. В сочинениях Щедрина первых лет мир предстает перед нами как бы сквозь призму зрения совсем еще молодого человека. Окружающее привлекает его обилием впечатлений, буйством ярких красок. И музыка композитора полна веселья, шуток, смеха, озорства. Всё это буквально ошеломляет слушателя.

Со временем видение мира художником меняется. Перед ним возникают иные жизненные проблемы, часто обобщенно-философского плана. Композитор становится экономнее в выборе средств выражения, подчиняет их развитию одной главной идеи, положенной в основу сочинения. И контрастность, столь свойственная его раннему творчеству, хотя и остается по-прежнему ведущим принципом драматургии, приобретает теперь часто резко конфликтный характер. Начинает доминировать драматизм, а основой драматургии становятся принципы монтажной композиции.

ВЫВОДЫ.

Родион Константинович Щедрин - художник ярких и острых контрастов. Причем контрастов как жанровых, так и стилевых.

Смысл драматургии многих произведений Щедрина проявляется в стремлении выявить внутреннее родство (по внешности чужеродного), привести к некоему общему знаменателю поначалу несходное, даже взаимоисключающее. Столкновения «разных музык» важны для Щедрина не сами по себе, а как исходное звено продуманной концепции, утверждающей глубокую связь различных проявлений современного мира, в том числе находящихся в острой конфронтации.

В этом пафос музыки Щедрина как советского российского художника, для которого важно не столько зафиксировать конфликты времени бурных перемен, ломки барьеров, пестрого потока информации, но обрести в этом кажущемся хаосе твердую «точку опоры», уловить внутреннюю гармонию. Именно это стремление и определяет своеобразную логику развертывания композиций мастера, их пафос, их внутренний смысл. «Хранитель Ордена профессионализма» - так определил композитора А.Вознесенский.

Главенство одной тематической линии организует стиль композитора: **претворение фольклора и использование русских сюжетов.** По мнению В.Холоповой, Щедрин не отклоняется от этого «пути по центру» и сегодня.

Другие тематические сферы:

- ***историческая*** (связана с биографией композитора, пример «Российские фотографии» -Старинный город Алексин, Тараканы по Москве, Сталин-коктейль, Вечерний звон);

- ***религиозная тематика:*** православные сюжеты составляют как собственное направление, так и уместно внедряются во все остальные сферы творчества;

- особняком стоят ***«диалоги» композитора*** с великими предшественниками, явление полистилистики;

- отдельная линия: ***юмор, сатира, остроумие***.

Каждый музыкальный жанр Р.Щедрина имеет индивидуальное наполнение смысловыми и литературными источниками. В контексте пестрого разнообразия возможностей и методов, позиция Родиона Константиновича Щедрина просматривается довольно ясно.

«Музыка, написанная сегодня, должна, как и прежде, затронуть слушателя. Захватить его, увлечь. Запасть в душу и сердце. Никакие разъяснения менторов и лжепророков не изменят самой сути существа дела. Есть музыка – и есть немузыка. Есть вдохновение – и есть вымученность. Есть заданная природой музыкальность – и есть добротная выученность. Есть интуиция – и есть желание шагать в ногу с музыкальной модой. Желание угодить глашатаям ее…», - говорил Щедрин в беседе с Лорином Маазелем.

ЛИТЕРАТУРА

1.Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. М., 1980

2. Холопова В. Путь по центру. Композитор Родион Щедрин. М., 2000

3. Лихачева И. Музыкальный театр Р.Щедрина. М., 1977

4. Лихачева И. 24 прелюдии и фуги Р.Щедрина М., 1975

5. Комиссинский В. О драматургических принципах творчества Р.Щедрина. М., 1970

6. Прохорова И. Р.Щедрин. Начало пути. М., 1989

7.Паисов Ю. Хор в творчестве Р.Щедрина. М., 1992

8. Синельникова О. Родион Щедрин: полистилистика и авторский стиль…МА №4 2012

9. Синельникова О. Творческие метаморфозы Р.Щедрина в начале 21 века. Кемерово, 2012

10. Власова Е. Современный мир в операх Р.Щедрина. МА №4 2014

11. Щедрин Р. Монологи разных лет. М., 2002

12. Щедрин Р. Автобиографические записки. М., 2008

Домашнее задание к 18 мая: приготовить ответ на ГЭ (план, тезисы, темы, видео выступление).