

Савельева Т. Г.

*Опорные конспекты
по отечественной музыкальной
литературе XX века*

*Учебное пособие
Пятый год обучения*

Савельева Т. Г.

Опорные конспекты по отечественной музыкальной литературе XX века.

Учебное пособие/Авт.-сост. Савельева Татьяна Гурьевна – преподаватель Детской школы искусств имени А. К. Лядова Углегорского муниципального района Сахалинской области.

Рецензент: кандидат искусствоведения, заслуженный педагог Сахалинской области, старший методист, преподаватель кафедры теории музыки ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» **Мамчева Наталья Александровна.**

Введение

Учебное пособие «Опорные конспекты по отечественной музыкальной литературе XX века» является третьей частью комплекта учебных материалов по музыкальной литературе для старших классов ДШИ/ДМШ. Источниками информации для составления опорных конспектов послужили исследования по истории музыки и музыкальной литературе О. Аверьяновой, Г. Бойко, Г. Григорьевой, Л. Никитиной, Е. Орловой, З. Осовицкой, А. Казариновой, Прохоровой, Г. Скудиной и других известных отечественных музыковедов.

Содержание учебного пособия разделено на разделы и темы, соответствует программе учебного предмета ПО.02.УП.03. «Музыкальная литература» дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», рекомендованной Министерством культуры Российской Федерации. В частности, в первом разделе опорных конспектов рассматривается русская культура конца XIX – начала XX веков, творчество С. И. Танеева, А. К. Лядова, А. К. Глазунова, С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, И. Ф. Стравинского. Второй раздел посвящен отечественной культуре 1920 – 1950 годов, творчеству С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Г. В. Свиридова. В третьем разделе рассматривается отечественная культура и искусство второй половины XX века, творчество В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина, А. Г. Шнитке, Э. В. Денисова, С. А. Губайдулиной.

Опорные конспекты по отечественной музыкальной литературе XX века предназначены для учащихся ДШИ/ДМШ третьего и четвертого годов обучения (6 и 7 классы), обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства.

Рабочая тетрадь, прилагаемая к опорным конспектам, представляет из себя практикум для закрепления учебного материала, а также форму контроля над формированием и развитием специальных компетенций и гуманитарной образованности учащихся. Рабочая

тетрадь предназначена для работы на аудиторных занятиях. В содержание рабочей тетради включены тестовые задания, визуальная нотная викторина и табличная форма для аудио и видео викторин по изученным музыкальным произведениям. Уровень усвоения учебного материала учащимися оценивается по 5-ти балльной системе по следующим критериям: 90 – 100% – отлично «5»; 70 – 89% – хорошо «4»; 50 – 69% – удовлетворительно «3»; менее 50% – неудовлетворительно «2».

Опорные конспекты и рабочую тетрадь можно частично использовать при реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства.

© Т. Г. Савельева

Содержание
Раздел I. Русская культура конца XIX - начала XX веков.

Тема 1. Характеристика эпохи	7
Тема 2. С. И. Танеев. Экспресс-биография	11
Тема 3. Характеристика творчества С. И. Танеева	13
Список основных произведений	15
Тема 4. А. К. Лядов. Экспресс-биография	16
Тема 5. Характеристика творчества А. К. Лядова	17
Список основных произведений	19
Тема 6. А. К. Глазунов. Экспресс-биография	20
Тема 7. Характеристика творчества А. К. Глазунова	21
Список основных произведений	23
Тема 8. С. В. Рахманинов. Экспресс-биография	24
Тема 9. Характеристика творчества С. В. Рахманинова	25
Тема 10. Фортепианное творчество С. В. Рахманинова	26
Тема 11. Романсы С. В. Рахманинова	32
Список основных произведений	36
Тема 12. А. Н. Скрябин. Экспресс-биография	37
Тема 13. Характеристика творчества А. Н. Скрябина	38
Тема 14. Фортепианное творчество А. Н. Скрябина	40
Тема 15. Симфоническое творчество А. Н. Скрябина	43
Список основных произведений	45
Тема 16. И. Ф. Стравинский. Экспресс-биография	45
Тема 17. Характеристика творчества И. Ф. Стравинского	47
Тема 18. Балет «Петрушка»	48
Тема 19. Балет «Жар-птица»	52
Список основных произведений	53

Раздел II. Отечественная культура 1920 – 1950 годов.

Тема 1. Культура и искусство 1920 – 1930 годов	54
Тема 2. Культура и искусство 1930-х годов	59
Тема 3. Культура и искусство 1940 – 1945 годов	64
Тема 4. Культура и искусство 1946 – 1950 годов	67
Тема 5. С. С. Прокофьев. Экспресс-биография	68
Тема 6. Характеристика творчества С. С. Прокофьева	71
Тема 7. Кантата «Александр Невский»	72
Тема 8. Балет «Ромео и Джульетта»	74
Тема 9. Балет «Золушка»	78
Тема 10. Симфоническое творчество С. С. Прокофьева. Симфония № 7	82
Список основных произведений	84
Тема 11. Д. Д. Шостакович. Экспресс-биография	84
Тема 12. Характеристика творчества Д. Д. Шостаковича	86
Тема 13. Симфония № 7 «Ленинградская»	88
Тема 14. Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»	90
Тема 15. Квintет соль минор	93
Список основных произведений	95
Тема 16. А. И. Хачатурян. Экспресс-биография	95
Тема 17. Характеристика творчества А.И. Хачатуряна	97
Тема 18. Балет «Гаянэ»	97
Тема 19. Балет «Спартак»	99
Список основных произведений	100
Тема 20. Г. В. Свиридов. Экспресс-биография	101
Тема 21. Характеристика творчества Г.В. Свиридова	103
Тема 22. Музыка к повести А.С. Пушкина «Метель»	104

Список основных произведений	106
<hr/> Раздел III. Отечественная культура второй половины XX века	
Тема 1. Характеристика эпохи	107
Тема 2. В. А. Гаврилин. Экспресс-биография	110
Тема 3. Характеристика творчества В. А. Гаврилина	112
Тема 4. Вокальный цикл «Русская тетрадь»	113
Тема 5. Симфония «Перезвоны»	115
Список основных произведений	116
Тема 6. Р. К. Щедрин. Экспресс-биография	117
Тема 7. Характеристика творчества Р. К. Щедрина	119
Тема 8. Концерт для симфонического оркестра «Озорные частушки»	121
Список основных произведений	122
Тема 9. А. Г. Шнитке. Экспресс-биография	123
Тема 10. Характеристика творчества А.Г. Шнитке	126
Тема 11. Концерт для смешанного хора	126
Список основных произведений	127
Тема 12. Э. В. Денисов. Экспресс-биография	128
Тема 13. Характеристика творчества Э. В. Денисова	131
Список основных произведений	132
Тема 14. С.А. Губайдулина. Экспресс-биография	133
Тема 15. Характеристика творчества С.А. Губайдуллиной	135
Список основных произведений	137
Литература	138

**Раздел I. Русская культура конца XIX – начала XX веков.
Тема 1. Характеристика эпохи**

«Серебряный век» русской культуры

Эстетика	<ul style="list-style-type: none"> – Утверждение прекрасного, неприязнь ко всему грубому, обывательскому, красота природы, право человека на счастье. – Пробуждение философской мысли, интерес к мистике, отрицание материализма, вера в искусство и силу слова. – Возрастание роли интеллектуального начала. – Синтез искусств. – В центре внимания – сотворение совершенного и прекрасного путём творчества.
Темы и образы	<ul style="list-style-type: none"> – Внутренний мир человека. – Образы народного быта, эпоса, истории, родной природы принимают лирическую окраску. – Героико-романтический пафос. – Образы огня, солнца, идея величия Человека-творца, вера в его безграничную силу и могущество. – Религиозно-мистические темы. – Образы добра и зла, жизни и смерти.

	–Тесное взаимодействие обрядово-архаичных и современно-бытовых тем.
Музыкальный язык	–Микротематизм – интонационный комплекс произведения, где важную роль играет краткая тема-ячейка, интонация-символ. –Усложнение ладовых, интервальных и гармонических связей. –Повышенное внимание к тембру и ритму. –Повышение роли полифонии.
Жанры	–Одноактные оперы («Кашей Бессмертный» Н. А. Римского-Корсакова, «Скупой рыцарь», «Франческо да Римини С. В. Рахманинова и др.). –Одночастная симфоническая поэма (А. Н. Скрябин). –Синтез оперы и кантаты (в кантате «Весна» С. В. Рахманинова середина – оперный эпизод). –«Стихотворения с музыкой» (С. И. Танеев, Н. К. Метнер). –Камерно-вокальные циклы на стихи одного поэта (циклы Н. К. Метнера на стихи И. Гёте). –Камерно-инструментальные циклы (циклы прелюдий С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина).
Композиторы	–Поздний период творчества <i>Н. А. Римского-Корсакова</i> . –Расцвет творчества <i>А. К. Глазунова, С. И. Танеева, А. К. Лядова</i> . –Период активного развития творчества <i>А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, Н. К. Метнера</i> .
Поэты	– <i>М. Волошин, К. Бальмонт, А. Белый, А. Блок, В. Брюсов, И. Бунин, М. Горький, А. Куприн, Н. Гумилёв, А. Ахматова, М. Цветаева, С. Есенин, В. Маяковский, И. Северянин, Б. Пастернак</i> и др.

Музыкальные общества, образование

Императорское русское музыкальное общество	– Музыкально-просветительская организация второй половины XIX – начала XX веков. – Цель: доступность классической музыки для широкой публики, распространение музыкального образования.
Филармоническое общество	– Открыто в Москве и Петербурге в конце XIX века. – Цель: пропаганда, в основном, симфонической музыки.
Музыкально-драматическое училище	– Открыто при Филармоническом обществе, в котором учились выдающийся композитор и дирижёр <i>Василий Сергеевич Калинин</i> и талантливый певец <i>Леонид Витальевич Собинов</i> .

В. С. Калинин

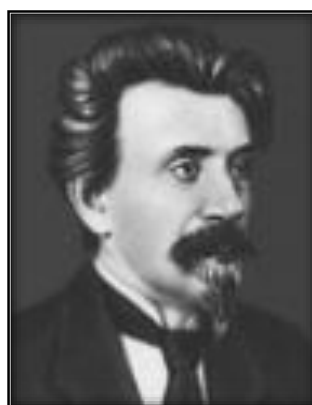
Л. В. Собинов

Творческие коллективы

<p>Кружок любителей игры на балалайке</p>	<p>– Основан в 1888 году преобразователем русской народной музыкальной культуры <i>Василием Васильевичем Андреевым</i>. – В настоящее время – <i>Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева</i>. – Представляет собой синтез русского фольклора и европейского академического искусства.</p>
<p>Народный хор М. И. Пятницкого</p>	<p>– Создан в 1911 году исполнителем и собирателем русских народных песен <i>Митрофаном Ефимовичем Пятницким</i>. – Показывает на концертной эстраде русскую песню в её подлинном виде, так, как она звучала веками. – Нынешнее название народного хора – <i>Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого</i>.</p>

В. В. Андреев

М. Е. Пятницкий

Выдающиеся исполнители конца XIX – начала XX веков

<p>Пианисты</p>	<p>– Александр Ильич <i>Зилоти</i>, Анна Николаевна <i>Есипова</i>, Александр Борисович <i>Гольденвейзер</i>, Константин Николаевич <i>Игумнов</i>, Иосиф Аркадьевич <i>Левин</i> и др.</p>
<p>Певцы</p>	<p>– Фёдор Иванович <i>Шаляпин</i>, Леонид Витальевич <i>Собинов</i>, Антонина Васильевна <i>Нежданова</i> и др.</p>
<p>Скрипачи</p>	<p>– Леопольд Семёнович <i>Ауэр</i>, Мирон Борисович <i>Полякин</i>, чешско-русский скрипач Иван Войтехович <i>Гржимали</i>, Лев Моисеевич <i>Цейтлин</i>, Борис Осипович <i>Сибор</i> (Лившиц) и др.</p>
<p>Виолончелисты</p>	<p>– Анатолий Андреевич <i>Брандуков</i>, Михаил Евсеевич <i>Букиник</i>, Александр Валерианович <i>Вержбилович</i>, российско-польский виолончелист Сигизмунд Эмильевич <i>Буткевич</i>, российско-американский виолончелист Модест Исаакович <i>Альтишулер</i> и др.</p>
<p>Артисты балета</p>	<p>– Михаил Михайлович <i>Фокин</i>, Вацлав Фомич <i>Нижинский</i>, Анна Павловна <i>Павлова</i>, Тамара Платоновна <i>Карсавина</i> и др.</p>

Русские меценаты

М. П. Беляев

♦ **Митрофан Петрович Беляев** – крупный лесопромышленник, музыкант (играл на альте), основатель **«Беляевского кружка»**, в состав которого входили композиторы **Н. А. Римский-Корсаков** (руководитель кружка), **А. К. Лядов**, **А. К. Глазунов**, музыкальный критик **В. В. Стасов**.

♦ **«Беляевские пятницы»** посещали **П. И. Чайковский**, **А. П. Бородин**.

♦ М. П. Беляев – основатель издательства, выпустившего произведения русских композиторов, **«Русских симфонических концертов»**, **«Русских квартетных вечеров»**, учредитель ежегодных **премий им. М. И. Глинки** за лучшие камерные, симфонические и инструментальные сочинения.

С. И. Мамонтов

Савва Иванович Мамонтов – организатор оперного театра **«Московская частная русская опера»**.

♦ В театре дирижировал **Сергей Васильевич Рахманинов**, пели **Надежда Ивановна Забела-Врубель**, **Федор Иванович Шаляпин**.

♦ В имении Абрамцево под Москвой С. И. Мамонтовым была организована творческая мастерская для русских художников, в которой работали братья Виктор Михайлович и Апполинарий Михайлович **Васнецовы**, Валентин Александрович **Серов**, Василий Дмитриевич **Поленов**, Константин Алексеевич **Коровин**, Михаил Васильевич **Нестеров**, Исаак Ильич **Левитан**, Михаил Александрович **Врубель**.

С. П. Дягилев

♦ **Сергей Павлович Дягилев** – пропагандист русского искусства за рубежом, организатор журнала **«Мир искусства»**, выходивший на средства С. И. Мамонтова и княгини **Марии Тенишевой**.

♦ Вокруг журнала возникло объединение русских художников.

♦ Из музыкального отдела журнала сформировался кружок **«Вечера современной музыки»**, в концертах которого дебютировали композиторы **С. С. Прокофьев**, **Н. Я. Мясковский**, **И. Ф. Стравинский**.

♦ С. П. Дягилев – организатор выставки русской живописи в Париже, циклов русских исторических концертов с участием **Н. А. Римского-Корсакова**, **А. К. Глазунова**, **С. В. Рахманинова**, **Ф. И. Шаляпина**, труппы **«Русский балет»**, в которой выступали выдающиеся артисты **М. М. Фокин**, **В. Ф. Нежинский**, **Т. П. Карсавина**.

Тема 2. Сергей Иванович Танеев (1856 – 1915)

С. И. Танеев

- ◆ Сергей Иванович Танеев – композитор, музыкальный учёный, педагог, превосходный пианист, первый в России учёный-музыковед.
- ◆ Ученик, друг и последователь *П. И. Чайковского*, один из наиболее ярких представителей реалистического направления в отечественном музыкальном искусстве конца XIX начала XX веков.
- ◆ С. И. Танеева называли «*музыкальной совестью Москвы*»: благородство, кристальная честность, душевная щедрость, сердечность, интеллект привлекали к нему современников.

- ◆ Внешняя замкнутость, сдержанность, но при этом внутренняя эмоциональность – характерные черты личности композитора, которые всецело воплотились в его музыке.
- ◆ Своеобразие и неповторимость творческого облика С. И. Танеева заключается в том, что он проявил себя как крупный мыслитель-учёный, теоретик музыкального искусства: его капитальные работы в области полифонии и сейчас представляют большую ценность для современной музыкальной науки.
- ◆ По словам Б. В. Асафьева, «*Танеев... был источником великой культурной революции в русской музыке, последнее слово которой еще далеко не сказано...*»

Экспресс биография

<ul style="list-style-type: none"> – Родился во Владимире. – Отец композитора принадлежал к старинному дворянскому роду, который вел свою историю со времён <i>Ивана Грозного</i>. – С 5 лет учится игре на фортепиано. 	<p>13 ноября 1856 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Переезд в Москву. – Обучение в Московской консерватории. – Окончание консерватории у <i>Н. Г. Рубинштейна</i> (фортепиано) и <i>П. И. Чайковского</i> (композиция) с золотой медалью. – Имя С. И. Танеева – первое на доске отличников консерватории. – Среди сочинений консерваторских лет – Симфония ми минор, отмеченная большим влиянием П. И. Чайковского. – После окончания консерватории много играл в концертах как пианист-солист и ансамблист. – Поездки в Грецию, Италию, Францию, Швейцарию. В Париже общался с писателями <i>И. С. Тургеневым</i>, <i>Г. Флобером</i>, <i>Э. Золя</i>; композиторами <i>Ш. Гуно</i>, <i>К. Сен-Сансом</i> и др. – Совершил концертное турне вместе со скрипачом <i>Л.С. Ауэром</i> по городам Центральной и Южной России. – Пишет кантату «<i>Иоанн Дамаскин</i>», <i>Симфонию ре минор</i>, симфоническую увертюру «<i>Орестея</i>», несколько камерных ансамблей. 	<p>1866 – 1876 гг.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Работа в Московской консерватории, где ведёт классы гармонии, инструментовки, фортепиано, композиции, полифонии, музыкальной 	<p>1878 – 1881 гг.</p>

<p>формы. Среди учеников композиторы: <i>С. Рахманинов, А. Скрябин, А. Александров, Р. Глиэр, С. Василенко, С. Ляпунов Н. Метнер, З. Палиашвили, А. Гречанинов</i> и др.; музыковеды: <i>Г. Конюс, Н. Ладухин, Б. Яворский</i> и др.; пианисты: <i>Е. Гнесина, К. Игумнов, А. Корещенко, Н. Мазурина, М. Унтилова.</i></p> <p>– С 1881 года – профессор Московской консерватории.</p>	
<p>– Директор Московской консерватории (1885 – 1889).</p> <p>– За годы руководства консерваторией кроме всего прочего создал стройную систему музыкально-теоретического образования.</p> <p>– Изучает русский музыкальный фольклор. Записал и обработал около тридцати украинских и русских песен.</p> <p>– Летом 1885 года совершил путешествие на Северный Кавказ и Сванетию, где записал песни и инструментальные наигрыши народов Северного Кавказа.</p> <p>– В совершенстве постигает всё разнообразие русской народной полифонии, не имеющая аналогов в мировой музыкальной культуре.</p> <p>– Пишет романсы: <i>«Люди спят», «В дымке-невидимке», «Бьётся сердце беспокойное».</i></p>	1885 – 1895 гг.
<p>– Работает над изучением полифонии строгого стиля старых западных мастеров.</p> <p>– Создает теоретические исследования <i>Подвижной контрапункт строгого письма</i> и <i>Учение о каноне</i> (не окончено, издано посмертно).</p> <p>– Пишет оперу <i>«Орестея», Четвёртую симфонию</i>, ознаменовавшую творческую зрелость.</p> <p>– Покинул консерваторию в знак протеста против консервативных методов руководства, выразив солидарность с <i>Н. А. Римским-Корсаковым</i> и <i>А. К. Глазуновым.</i></p> <p>– Пишет <i>Шестой квартет си бемоль мажор</i>. Б. В. Асафьев назвал его <i>«сжатой энциклопедией танеевского мастерства».</i></p>	1895 – 1905 гг.
<p>– Является одним из основателей и педагогов Народной консерватории.</p> <p>– Участвует в работе Пречистенских рабочих курсов для рабочих.</p> <p>– Изучает музыкальный фольклор разных народов.</p> <p>– Вместе с выдающимся отечественным музыковедом и музыкальным критиком, учеником <i>Н. А. Римского-Корсакова А. В. Оссовским</i> выступил в поддержку молодого композитора <i>Сергея Прокофьева.</i></p> <p>– Пишет последнее произведение – кантату <i>«По прочтении псалма».</i></p>	1906 – 1915 гг.
<p>– Смерть композитора.</p> <p>– Похоронен на Донском кладбище в Москве.</p> <p>– Позднее останки композитора были перенесены на Новодевичье кладбище.</p>	6 июня 1915 г.

Архип Куинджи. Радуга. 1900 – 1905 гг.

Тема 3. Характеристика творчества

- ◆ В своём творчестве Сергей Иванович утверждал вечность и незыблемость законов красоты, гармонии, разума.
- ◆ Для его произведений характерно стремление к стройности, уравновешенности, классичности.
- ◆ **Композитор стремился воссоздать в музыке целостную картину бытия, противоречивую и единую.**

Темы и образы	<ul style="list-style-type: none"> – Образы стихийности, грандиозности картины мира. – Глубина и благородство замыслов. – Высокая этичность и философская направленность. – Интеллектуальность и вера в разум. – Лирика, картинность, повествовательность. – Сочетание рационального и эмоционального начал в музыке, её жизнеутверждающий светлый характер. – Вера в прогресс и возможность разумного устройства жизни. – С. И. Танееву чужды сферы безобразного, зла, сарказма.
Жанры	<ul style="list-style-type: none"> – Оперы, симфонические сочинения, вокальные и инструментальные камерные жанры. – Жанры хоровой музыки на светский поэтический текст – ключевые в творчестве С. И. Танеева.
Истоки музыкального языка	<ul style="list-style-type: none"> – Традиции русской школы (<i>М. И. Глинки, П. И. Чайковского</i>). – Музыкальные стили эпох Возрождения, барокко (особенно <i>И. С. Баха</i>), венского классицизма.
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> – Полифоническая природа музыкального мышления. – В инструментальной музыке – интонационное единство цикла, монотематизм¹ (Четвёртая симфония, камерно-инструментальные ансамбли).
Мелодия	<ul style="list-style-type: none"> – Разветвлённые лейтмотивные связи. – Близость тематизма к текучим формам русской народной песни. – Использование мелодических, ладогармонических и структурных особенностей музыкального фольклора разных народов.
Гармония	<ul style="list-style-type: none"> – Синтез полифонического и гомофонно-гармонического стилей. – Ясные функциональные связи. – Мажоро-минорная система, включающая элементы ладовой переменности. – Элементы вводнотоновых и однотерцовых гармоний. – Гармоническая красочность, альтерированные гармонии.
Традиции	<ul style="list-style-type: none"> – Возродил популярный в отечественной музыке XVII-XVIII веков жанр – хоры a capella.

¹ **Монотематизм** – преобладающее значение одной из тем произведения, которая подвергается различным образным, жанровым изменениям.

	– Русский камерный ансамбль обязан Сергею Ивановичу своим расцветом, обусловившим дальнейшее развитие жанра в творчестве <i>Н. Я. Мясковского, Д. Д. Шостаковича, В. Я. Шебалина</i> .
Новаторство	– С. И. Танеев – один из создателей лирико-философской кантаты в русской музыке (« <i>Иоанн Дамаскин</i> », « <i>По прочтении псалма</i> »). – Создание новаторских циклов « <i>Стихотворений для голоса с фортепиано</i> ».
Ученики	– С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Н. К. Метнер, Ан. Н. Александров, Р. М. Глиэр, А. Т. Гречанинов, С. М. Ляпунов, З. П. Палиашвили и многие другие.
Научное наследие	– «Подвижной контрапункт строгого письма». – «Учение о каноне». – Музыкально-теоретическое исследование музыки народов Кавказа « <i>О музыке горских татар</i> ».

Н. Г. Рубинштейн (1835 – 1881)

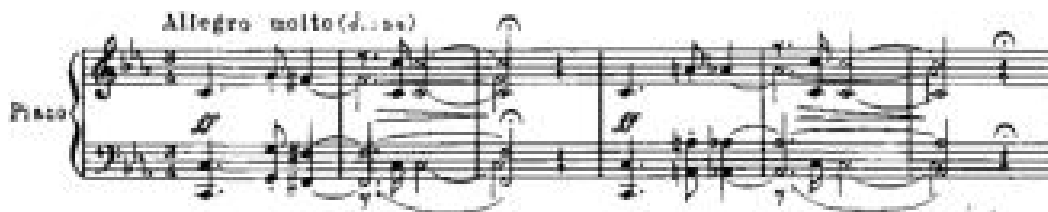
Кантата «Иоанн Дамаскин»²

- ♦ Лирико-философская кантата для хора и симфонического оркестра «Иоанн Дамаскин» (1884), отличается высоким мастерством, возвышенным, строгим строем музыки, благородством и безупречностью вкуса.
- ♦ Кантата посвящена памяти учителя С. И. Танеева **Николая Григорьевича Рубинштейна**, смерть которого (1881 год) Сергей Иванович переживал очень тяжело³.
- ♦ Орывок из одноимённой поэмы **Алексея Константиновича Толстого**, положенный в основу кантаты – это один из траурных гимнов, который пели Иоанн Дамаскин и его ученики.

- ♦ Как автор кантаты философско-лирического склада С. И. Танеев не имел предшественников в отечественной музыке. Этот жанр, не характерный для эпохи музыкального романтизма, не получил воплощения у крупных русских композиторов XIX века.
- ♦ Кантата «Иоанн Дамаски» положила начало светской разновидности этого жанра в русской музыке.
- ♦ В кантате три части, обрамлённые введением и заключением.
- ♦ Кантата начинается с оркестрового вступления хорального склада, в котором звучит церковный напев «*Со Святыми упокой*» – символ надежды и утешения:

² **Святой Иоанн Дамаскин** (в миру Мансур ибн Серджун Ат-Таглиби) – знаменитый писатель и церковный поэт в молодости служил при дворе халифа и был правителем города Дамаска. Родом из Сирии, он жил в то время, когда в Византийской империи иконы уничтожались, а почитатели их сурово преследовались. Высокообразованный человек и одарённый писатель, Иоанн Дамаскин посвятил свою жизнь защите православия.

³ П. И. Чайковский написал камерно-инструментальный реквием по Николаю Рубинштейну – трио «**Памяти великого артиста**».

Симфония № 4 до минор(1898)⁴

- ♦ Симфония № 4 – наиболее совершенное и известное произведение Сергея Ивановича.
- ♦ Симфония была создана вскоре после Шестой симфонии *П. И. Чайковского* и стала (до появления симфоний *А. Н. Скрябина*) наиболее значительной вехой в развитии отечественного симфонизма конца XIX – начала XX веков.
- ♦ С. И. Танеев достиг в симфонии синтеза русской и европейской, прежде всего бетховенской традиции.
- ♦ Циклическое четырёхчастное строение произведения опирается на классические принципы, но трактованные по-своему: интонационное единство превращается у композитора в разветвлённые лейтмотивные связи, обеспечивающие спаянность циклического развития симфонии.
- ♦ Мотив-эпиграф симфонии – властный, волевой и вместе с тем напряжённый, неустойчивый:

- ♦ Этот мотив становится источником других тем симфонии, различных по характеру: драматических, лирических, скерцозных, героических.

Список основных произведений

- Опера «*Орестея*».
- 4 симфонии.
- Кантаты «*Иоанн Дамаскин*», «*По прочтении псалма*».
- Камерные инструментальные сочинения (трио, квартеты, квинтеты).
- Более 40 хоров.
- Фортепианные сочинения.
- 40 романсов (свои романсы композитор называл «*стихотворения для голоса и фортепиано*»).
- Иммортели⁵ (10 стихотворений из сборника переводов *Эллиса*⁶).
- Концертная сюита для скрипки с оркестром.
- Концерт для фортепиано с оркестром.

⁴ Четвёртая симфония посвящена А. К. Глазунову.

⁵ **Иммортели** – (с фр.) «бессмертники».

⁶ **Эллис** – псевдоним поэта-символиста «Серебряного века» **Льва Львовича Кобылинского** – переводчика, теоретика символизма, христианского философа, историка литературы.

А. К. Лядов

Тема 4. Анатолий Константинович Лядов (1855 – 1914)

- ♦ Талантливый композитор, педагог, дирижёр, представитель «Новой русской музыкальной школы».
- ♦ Принадлежал к числу виднейших учеников и единомышленников *Н. А. Римского-Корсакова*.
- ♦ Отвергал творчество большинства композиторов – младших современников, за исключением *А. Н. Скрябина*.
- ♦ Сформировавшийся как композитор на основе классических традиций, Анатолий Константинович вошёл в историю русской музыки как их верный хранитель и продолжатель.

Экспресс-биография

– Родился в Санкт-Петербурге.	11 мая 1855 г.
– Отец – главный дирижёр русской оперы – превосходный музыкант, с авторитетом которого считался сам <i>М. И. Глинка</i> , мать – пианистка.	
– Поступление в Петербургскую консерваторию. – Педагоги: профессор теории композиции <i>Ю. И. Иогансен</i> , <i>Н. А. Римский-Корсаков</i> .	1870 г.
Исключение из консерватории за непосещение занятий. – Знакомство с членами «Могучей кучки» в доме <i>Н. А. Римского-Корсакова</i> . Редактирование первого издания партитур опер <i>М. И. Глинки</i> .	1876 – 1877гг.
– Восстановление в Петербургской консерватории в класс <i>Н. А. Римского-Корсакова</i> . – Окончание консерватории с малой серебряной медалью, присуждение диплома свободного художника. – Приглашение на должность преподавателя элементарной теории музыки, гармонии и инструментовки в Петербургскую консерваторию, где и работал до самой смерти.	1878 г.
– Знакомство с <i>М. П. Беляевым</i> . – Вместе с <i>Н. А. Римским-Корсаковым</i> , <i>А. К. Глазуновым</i> , при поддержке <i>М. П. Беляева</i> , выполнял работу по отбору, редактированию, изданию новых сочинений, оркестровке «Половецких плясок» из оперы «Князь Игорь» <i>А. П. Бородина</i> , оперы <i>М. П. Мусоргского</i> «Сорочинская ярмарка». – Активное участие в «Беляевских пятницах». – Активная дирижёрская деятельность.	1879 – 1884 гг.
Преподавание в Придворной певческой капелле. Профессор Петербургской консерватории. Знакомство с <i>П. И. Чайковским</i> и <i>А. Г. Рубинштейном</i> .	1884 – 1887гг.
– Дирижирование в Русских симфонических концертах, концертах Русского музыкального общества. – В репертуаре концертных программ А. К. Лядова преобладали произведения <i>М. И. Глинки</i> , <i>М. П. Мусоргского</i> , <i>Н. А. Римского-Корсакова</i> , <i>П. И. Чайковского</i> , <i>С. И. Танеева</i> , <i>А. Н. Скрябина</i> .	1892 – 1910 гг.

– Знакомство с А. Н. Скрябиным.	
– Отчисление из состава профессоров консерватории. – Участие в разработке проекта по созданию « <i>Высших музыкальных курсов</i> ». – Сближение с представителями журнала « <i>Мир искусства</i> » ⁷ , увлечение новыми литературными и художественными направлениями. – Организация Петербургской консерваторией юбилейного концерта из произведений Анатолия Константиновича.	1905 – 1913 гг.
– Смерть композитора в Петербурге. – Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.	28 августа 1914 г.

Тема 5. Характеристика творчества А. К. Лядова

Иван Шишкин. Сестрорецкий бор. 1896 г.

Темы и образы	<ul style="list-style-type: none"> – Светлое, жизнерадостное мироощущение. – Образы светлой и спокойной русской природы. – Лирические и лирико-эпические образы. – Покой и уравновешенность, созерцательная лирика. – Нежная грусть, сдержанная скорбь. – Чистота и поэтичность чувств. – Юмор, задорная шутка, ирония или незлобивая лукавая усмешка. – Народная сказочная фантастика. – Кукольные образы. – Редко драматические вспышки.
Жанры	<ul style="list-style-type: none"> – Содержание музыки А. К. Лядова не требовало крупных, монументальных форм. – Фортепианная, симфоническая и вокальная миниатюра.

⁷ 9 ноября 1898 года вышел первый, сдвоенный номер журнала «*Мир искусства*». Он был задуман как кафедра для пропаганды новых эстетических идей, с которой звучали бы актуальные для русской культуры мысли о необходимости свободного развития искусства. Журнал широко освещал развитие современного искусства в стране и за рубежом. Создатель журнала *Сергей Павлович Дягилев* привлёк друзей к работе, блестяще использовал их интеллектуальный и профессиональный потенциал, правильно распределил силы сотрудников. Вместе с ними С. П. Дягилев рос как художественный критик и журналист, постигал тайны полиграфии, формировал журнал, рассчитанный на художников и интеллектуалов.

	<p>–Фортепианные пьесы: прелюдии, мазурки, вальсы, экспромты, арабески, этюды.</p> <p>–Симфонические миниатюры-картины.</p> <p>–Романсы, песни.</p>
Истоки музыкального языка	<p>–Мелодика и гармонический язык основан на особенностях народной музыкальной речи.</p> <p>–Национальный характер музыкального языка обусловлен влиянием творчества предшественников: <i>М. И. Глинки, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова</i>, отчасти <i>М. П. Мусоргского</i>.</p> <p>–В формировании стиля сыграли роль <i>Р. Шуман</i> и любимый композитор Анатолия Константиновича <i>Ф. Шопен</i>.</p>
Музыкальный язык	<p>–Редко вводил подлинные народные песни в свои оригинальные сочинения – сочинял мелодии в духе народной музыки.</p> <p>–Богатство тембрового колорита.</p> <p>–Использование звукоподражательных элементов, типизация отдельных музыкально-выразительных приемов (квадратность построений, точная повторность изложения, ритмическая остинатность, простота тонального плана, основанная на сопоставлении Т – Д).</p>
Ученики	<i>Б. В. Асафьев, М. Ф. Гнесин, Н. Я. Мясковский, С. С. Прокофьев и др.</i>

♦Все произведения Анатолия Константиновича – это музыкальные миниатюры, для которых характерны прозрачность, ювелирная отточенность музыкально-выразительных средств и формы.

«Музыкальная табакерка»

- ♦Наиболее известная пьеса – вальс-шутка **«Музыкальная табакерка»**.
- ♦В ней с присущим композитору юмором воспроизведено «механическое» звучание детской игрушки:

Баллада «Про старину»

- ♦Пьеса эпического склада.
- ♦Позднее А. К. Лядов переработал её для оркестра, сопроводив партитуру эпиграфом: *«Поведём же братие, сказание от времён Владимировых древних»*.
- ♦Широкая мелодия в духе песен-сказаний в медленной части и сопровождающие её арпеджированные аккорды имитируют игру на гусях и рисуют образ древнерусского певца-Бояна:

Largo

Симфоническая миниатюра «Волшебное озеро»

- ◆ Любимая пьеса А. К. Лядова.
- ◆ В одном из своих писем композитор сказал о «Волшебном озере»: «Как оно картинно, чисто, со звёздами и таинственностью в глубине! А главное – без людей, без их просьб и жалоб – одна мёртвая природа – холодная, злая, но фантастичная, как в сказке».
- ◆ Колышущаяся фигурация струнных рисует зыбкую поверхность озера, искристое стаккато флейт и звонко отрывистые «блёстки» челюсты с арфой – мерцающие звезды:

Список основных произведений

- Симфонические картины «Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора».
- 8 русских народных песен для оркестра.
- Пьесы для фортепиано: «Бирюльки», «Арабески», баллада «Про старину», «Музыкальная табакерка», 3 багатели, вариации на народную польскую тему, прелюдии, мазурки, этюды, интермеццо и др.
- Для голоса с фортепиано: 4 романса, 18 детских песен на народные слова.

А. К. Глазунов

Тема 6. Александр Константинович Глазунов (1865 – 1936)

- ◆ Композитор, дирижёр, музыкально-общественный деятель, один из крупнейших русских композиторов.
- ◆ Продолжатель традиций «Могучей кучки» и П. И. Чайковского.
- ◆ Александр Константинович соединил в своём творчестве лирико-эпические и лирико-драматические ветви русской музыки.

Экспресс-биография

– Родился в Санкт-Петербурге. – Происходит из старинного купеческого рода. – Отец – книгоиздатель, мать – пианистка.	10 августа 1865 г.
Занятия с <i>М. А. Балакиревым</i> и <i>Н. А. Римским-Корсаковым</i> .	1879 г.
Первая симфония, написана в 16 лет.	1881 г.
Входит в состав « <i>Беляевского кружка</i> ».	1885 г.
Оркестровка (по памяти) вместе с <i>Н. А. Римским-Корсаковым</i> фрагментов оперы « <i>Князь Игорь</i> » и Третьей симфонии <i>А. П. Бородина</i> .	1887 г.
Профессор Петербургской консерватории, в которой работал непрерывно около тридцати лет.	1899 г.
– Покидает пост профессора Петербургской консерватории в знак протеста за увольнение <i>Н. А. Римского-Корсакова</i> . – Возвращение в консерваторию после отделения её от Русского музыкального общества. – Избрание директором консерватории.	1905 г.
Почётный вице-президент Русского симфонического общества в Великобритании.	1906 г.
Почётный доктор Кембриджского и Оксфордского университетов.	1907 г.
Рекомендует своего ученика – польского композитора <i>Витольда Малишевского</i> на пост директора Императорских музыкальных классов в Одессе. В 1913 году <i>В. О. Малишевский</i> стал основателем и первым ректором Одесской консерватории.	1908 г.
Почётный член итальянской Национальной академии « <i>Санта-Чечилия</i> ».	1914 г.
Налаживает отношения с новой властью, в частности, с наркомом просвещения <i>А. В. Луначарским</i> , сохраняет за консерваторией престижный статус.	1917 г.
Присвоение звания Народного артиста Республики.	1922 г.
– Приглашение на композиторский конкурс в Вену, посвящённый столетию со дня смерти Франца Шуберта. – Принятие решения не возвращаться в СССР.	1928 г.
Член Музыкальной академии в Стокгольме.	1929 г.

В связи с ухудшением здоровья поселился в Париже, где изредка сочинял (среди его поздних работ – Концерт для саксофона с оркестром, посвящённый выдающемуся саксофонисту <i>Сигурду Рашеру</i>).	1932 г.
Смерть композитора в Париже.	21 марта 1936 г.
– Прах Александра Константиновича перевезён в Ленинград и торжественно захоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. – В Мюнхене открыт институт, занимающийся исследованием творчества композитора, архив его партитур хранится в Париже. – Именем композитора назван малый зал Петербургской консерватории.	1972 г.

Тема 7. Характеристика творчества

Николай Перих. *Богатыри проснулись*. 1940 г.

В. В. Стасов о музыке А. К. Глазунова:
«...широкий размах, сила, вдохновенье, светлость могучего настроения, чудесная красота, роскошная фантазия, юмор, эллицидность, страстность...».

Темы и образы	– Героические образы русского эпоса. – Картины родной природы. – Лирико-драматические образы. – Теплота, искренность, ясность и уравновешенность эмоционального строя. – Философское раздумье.
Жанры	– Симфония – главное направление творчества, симфонические поэмы, увертюры, картины, фантазии, сюиты, балеты, концерты, квартеты, сонаты для фортепиано, романсы.
Истоки музыкального языка	– Продолжатель традиций «Могучей кучки». – Влияние лирической мелодики <i>П. И. Чайковского</i> и полифонического мышления <i>С. И. Танеева</i> . – Опора на различные танцевальные формы и интонации русской народной песни. – Песенность восточных народов.
Музыкальный язык	– Рационализм и строгость мысли. – Народно-жанровые элементы, пасторальность. – Напряжённая лирическая экспрессия в сочетании с классической строгостью изложения и тщательной разработкой полифонических элементов.

	– Плавность и постепенность развития, отсутствие резких, неожиданных контрастов сочетаются с богатством оркестровых и гармонических красок. – Богатый, яркий, тематизм. – Яркие музыкальные характеристики.

- ♦ А. К. Глазунов – единственный русский композитор рубежа XIX – XX веков, последовательно и неуклонно разрабатывавший форму симфонии как крупного циклического оркестрового произведения.
- ♦ Именно симфонии занимают центральное место в творческом наследии композитора: каждая из них представляет определённую веху на пути его развития и восхождения к вершинам мастерства.

Симфония № 5

- ♦ Пятая симфония – одна из числа лучших русских симфоний, совершенный образец лирико-эпического симфонизма А. К. Глазунова.
- ♦ Год создания – 1895, посвящена С. И. Танееву.
- ♦ В симфонии 4 части. Во всем цикле господствует идея конечной справедливости жизни, верховенства любви над всеми волнениями и страданиями.
- ♦ Открывается она медленным торжественным вступлением, эпически величаво звучит широкий распев:

- ♦ **Главная тема** – плавная и мелодичная.
- ♦ **Побочная партия** – нежная, певучая, трепетная.
- ♦ **Вторая часть** – один из блестящих примеров скерцозной музыки. В ней слышится незамысловатый наигрыш крестьянского рожка плясового характера.
- ♦ **Третья часть** отражает то прекрасное, восторженное состояние человека от встречи с истинной красотой, она принадлежит к лучшим страницам русской музыки.
- ♦ **Финал** симфонии многогранен – в нем и удаль, и героика, и массовая праздничность и лиричность.

Концерт для скрипки с оркестром ля минор

- ♦ В 1904 году Глазунов впервые обращается к жанру сольного инструментального концерта.
- ♦ В его прославленном Концерте для скрипки с оркестром ля минор, заметно стремление к большей психологической углублённости музыки и непосредственности эмоционального выражения.
- ♦ Музыка концерта носит мягкий, лирический характер. Это проявляется прежде всего в широком выразительном мелодизме основных тем.
- ♦ Произведение посвящено профессору Петербургской консерватории Л. С. Ауэру. Выдающийся скрипач и явился его первым исполнителем в Петербурге 19 февраля 1905 года в восьмом симфоническом собрании Русского музыкального общества. Дирижировал произведением сам А. К. Глазунов.

♦В этом сочинении композитору удалось совместить концертную виртуозность с глубокими эмоциями, лирическими переживаниями.

♦Сравнительно небольшой, сжатый по форме концерт состоит из двух частей: элегическое Moderato, построенное по типу сонатного allegro, и блестящее оживленное рондо с рефреном в духе французской танцевальной песни.

♦В средний разработочный раздел первой части включено самостоятельное по материалу (хотя интонационно связанное с её основным тематизмом) Andante, напоминающее некоторые образцы возвышенной созерцательной лирики.

Тема главной партии первой части отличается протяжённостью и песенной широтой дыхания:

Moderato

♦**Побочная партия** – спокойная и светлая, содержит некоторые мелодические обороты, родственные первой теме:

Список основных произведений

- 8 симфоний.
- Балеты: *«Раймонда»*, *«Барышня-служанка или испытание Дамиса»*, *«Времена года»*.
- Кантаты.
- Симфонические сюиты, фантазии, поэмы, увертюры, картины, в том числе сюита из сочинений Ф. Шопена *«Шопениана»*, симфоническая поэма *«Стенька Разин»*.
- Восточная рапсодия.
- Скрипичный концерт, 2 концерта для фортепиано с оркестром, концерт для саксофона с оркестром.
- 7 струнных квартетов.
- Прелюдии и фуги.
- Романсы.
- Хоры.
- Музыка к драматическим спектаклям.

С. В. Рахманинов

**Тема 8. Сергей Васильевич Рахманинов
(1873 – 1943)**

♦ Великий русский композитор, выдающийся пианист-виртуоз, дирижёр.

«Я – русский композитор, и моя Родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка – это плод моего характера, и потому это русская музыка».

С. В. Рахманинов.

Экспресс-биография

– Родился в имении Онег (по другим данным в Семёново) Новгородской губернии в дворянской семье.	20 марта 1873 г.
– Переезд семьи в Санкт-Петербург. – Поступление на младшее отделение Петербургской консерватории в класс фортепиано <i>В. В. Демянского</i> .	1882 г.
Перевод в Московскую консерваторию в класс фортепиано <i>Н. С. Зверева</i> , в доме которого Сергей Васильевич жил до 1889 года.	1885 г.
– Переход на старшее отделение Московской консерватории. – Педагоги: пианист <i>А. И. Зилоти</i> (двоюродный брат Сергея Васильевича, блестящий пианист, ученик <i>А. Г. Рубинштейна</i> и <i>Ф. Листа</i>), композиторы <i>А. С. Аренский</i> , <i>С. И. Танеев</i> .	1888 г.
– Экзамен по гармонии в консерватории. <i>П. И. Чайковский</i> поставил С. В. Рахманинову отметку «5» и окружил её со всех сторон знаками «+». – Летний отдых в имении близких родственников <i>Сатиных Ивановке</i> Тамбовской губернии, которая стала для Сергея Васильевича лучшей творческой лабораторией в течение 27 лет.	1889 г.
Окончание Московской консерватории по классу фортепиано.	1891 г.
– Окончание Московской консерватории по классу композиции. – Присуждение большой золотой медали за представленную оперу «Алеко» на сюжет <i>А.С. Пушкина «Цыганы»</i> . – Имя Сергея Васильевича заносится золотыми буквами на мраморную доску в Малом зале консерватории.	1892 г.
– Исполнение Первой симфонии в одном из « <i>Русских симфонических концертов</i> » под руководством <i>А. К. Глазунова</i> . – Резко отрицательные отзывы петербургской прессы. – Длительный перерыв в творчестве. – Встреча с выдающимся русским оперным певцом <i>Фёдором Ивановичем Шаляпиным</i> , с которым поддерживал дружеские отношения всю жизнь.	1897 г.
Женитьба на двоюродной сестре <i>Наталье Александровне Сатиной</i> .	1902 г.
– Присуждение премии им. М. И. Глинки за Второй концерт для фортепиано с оркестром. – Работа в Большом театре в качестве дирижёра.	1904 г.

Премьера оперы «Пан-воевода» Н. А. Римского-Корсакова в Большом театре под управлением С. В. Рахманинова (этим Сергей Васильевич выразил свою солидарность с Н. А. Римским-Корсаковым, уволенным из консерватории за поддержку требований студентов).	1905 г.
– Отказ от работы в Большом театре. – Присуждение премии им. М. И. Глинки за кантату «Весна».	1906 г.
Присуждение премии им. М. И. Глинки за Вторую симфонию.	1908 г.
Интенсивная гастрольная деятельность в городах России, Европы, США, Канады.	1910 – 1931 гг.
– Последнее выступление в Москве с оркестром под управлением дирижёра Э. А. Купера. – Отъезд с семьёй в Нью-Йорк в связи с Октябрьской революцией. – Переезд в Америку стал трагическим событием для Сергея Васильевича и на долгие годы прервал его композиторскую деятельность.	1917 г.
Возвращение к композиторскому творчеству, завершение <i>Четвёртого концерта для фортепиано с оркестром</i> (начат в России в 1914 году), сочинение «Трёх русских песен» для хора с оркестром, «Симфонических танцев».	1926 г.
– Приобретение виллы «Сенар» (Сергей и Наталия Рахманиновы) в Швейцарии. – До 1939 года Сергей Васильевич ежегодно проводил здесь лето с семьёй.	1932 г.
– Благотворительный концерт в Нью-Йорке в пользу советских воинов.	1941 г.
Последний концерт в Ноксвилле (США), после которого поездка была прервана из-за обострившейся болезни.	1943 г.
– Смерть Сергея Васильевича в Беверли-Хилс (Калифорния). – Похоронен на русском кладбище в Кенсико недалеко от Нью-Йорка.	28 марта 1943 г.

Константин Юон. Купола и ласточки. 1921 г.

Тема 9. Характеристика творчества С. В. Рахманинова

♦ Сергей Васильевич старался раскрыть духовные корни России, возродить старинную русскую музыку, духовный концерт XVIII века, партесное пение.

♦ Творчество С. В. Рахманинова объединило творческие принципы московской (П. И. Чайковский) и Петербургской («Могучая кучка») школ в единый и цельный русский национальный стиль.

♦ Композитор гармонично соединил традиции русского и европейского искусства, создав свой оригинальный стиль, оказавший впоследствии значительное влияние на русскую и мировую музыку XX века, утвердив при этом мировой приоритет русской пианистической школы.

♦ В музыке Сергея Васильевича многогранно и глубоко запечатлён весь спектр духовных исканий художников «Серебряного века» – жажда нового, эмоциональная приподнятость, желание (по словам поэта А. А. Блока) «жить удесятёренной жизнью».

Образы и темы	<ul style="list-style-type: none"> – Генеральная тема – <i>Россия и её судьба</i>. – Лирико-эпические образы. – Драматические образы.
Жанры	<ul style="list-style-type: none"> – Оперы, симфонии, концерты, кантаты, произведения для оркестра, вокально-симфоническая поэма, камерные инструментальные сочинения. – Для фортепиано: сонаты, прелюдии, этюды-картины, музыкальные моменты, пьесы-фантазии, сюиты. – Хоры а capella.
Истоки музыкального языка	<ul style="list-style-type: none"> – Творчество композиторов-романтиков XIX века: <i>Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, Э. Грига</i>. – Духовная православная культура. – Творчество композиторов «<i>Могучей кучки</i>», <i>П. И. Чайковского</i>. – Городская и крестьянская песенность, городской романс, знаменный распев.
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> – Связь с народными истоками, темами Родины, колокольными звонами России. – Опора на творчество европейских композиторов-романтиков. – С течением времени искусство Сергея Васильевича впитывает в себя много нового, происходит эволюция музыкального языка.
Мелодия	<ul style="list-style-type: none"> – С. В. Рахманинов – выдающийся мелодист. – Вокальное ощущение мелодики – ведущая черта всех жанров, в том числе и инструментальных. – Мелодиям присуща широта дыхания, пластичность, гибкость.
Гармония	<ul style="list-style-type: none"> – Характерны многотерцовые, альтерированные, субдоминантовые аккорды, мажоро-минор, полигармония, органные пункты. – «<i>Рахманиновская гармония</i>» – уменьшённый вводный терцквартаккорд с квартой, разрешаемый в тонику (только в миноре). – Многообразное претворение колокольных звучностей.
Полифония	<ul style="list-style-type: none"> – В каждом произведении присутствует подголосочная или имитационная полифония.

Тема 10. Фортепианное творчество С. В. Рахманинова

Концерт С. В. Рахманинова в Швейцарии. 1939 г.

- ♦ Фортепианные сочинения охватывают всю жизнь композитора.
- ♦ Фортепианные произведения крупной формы наиболее полно раскрывают эволюцию творчества.
- ♦ Рахманиновский пианизм отражает стиль большой концертной эстрады, для которого характерна масштабность форм, виртуозность, динамика, мощь, рельефность.
- ♦ Есть пьесы тончайшей, филигранной работы.

<p>Образы и темы</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Новый герой – мужественный, волевой, сдержанно-суровый, интеллектуальный. – Тонкие, благородные, возвышенные чувства. – Обогащение русской фортепианной музыки новыми темами: трагической, национально-эпической, пейзажной лирикой, широким спектром лирических состояний, русской колокольностью. – Празднично-торжественные. – Драматические и трагические. – Творчество С. В. Рахманинова можно считать завершением традиций европейской романтической фортепианной музыки.
<p>Жанры</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Концерты, сонаты, прелюдии, этюды-картины, музыкальные моменты, пьесы в четыре руки для двух роялей, транскрипции своих сочинений и произведений других композиторов.
<p>Истоки музыкального языка</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Национальные традиции русской музыки. – Музыка <i>Ф. Листа</i>, пианизм <i>А. Г. Рубинштейна</i>, творчество <i>Ф. Шопена</i>, напряженный лиризм <i>П. И. Чайковского</i>, эпический склад <i>А. П. Бородина</i>. – Древние церковные напевы. – Русская колокольность, богатая мировоззренческим смыслом, экспрессией, колоритом. – Элементы экспрессионизма⁸ и джазовых импровизаций⁹ в поздних сочинениях.
<p>Мелодия</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Певучесть мелодии. – Двойные ноты, трудные скачки, пассажи мелких длительностей. – Вокальная природа мелодии (сплав народной протяжной песни и знаменного распева). – Опора на песенное дыхание, голос. – Характерно расположение мелодии в среднем, виолончельном регистре. – Нисходящее движение мелодии преобладает над восходящим. – Обилие различных фигураций в мелодике и фактуре, усложняющих гармонию. – Обороты гармонического и мелодического мажора и мажоро-минора, а также мажора с низкими ступенями.
<p>Гармония</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Многозвучные аккорды с большой растяжкой. – «Рахманиновская гармония» – уменьшённый вводный терцквартаккорд с квартой (Ум_{VI43}⁴) – Октавно-аккордовые пассажи.

⁸ **Экспрессионизм** – (от лат. *expressio* – выражение) – одно из течений авангардного искусства первой четверти XX века, для которого характерна предельная эмоциональность, экзальтированность. В музыкальном искусстве воплощалось трагическое видение мира, порождённое столкновением высоких духовных устремлений с реалиями мировых войн.

⁹ **Джаз** (англ. *jazz*) – направление музыкального искусства конца XIX начала XX века, возникшее в США в результате объединения африканской и европейской культур.

Прелюдия до диез минор, ор. 3 № 2

- ♦ Написана С. В. Рахманиновым в 19 лет (1892 г.).
- ♦ Форма – сложная трёхчастная.
- ♦ Вот как говорит о ней сам автор в статье «Моя прелюдия cis-moll»¹⁰:

«В рассматриваемой прелюдии я старался приковать внимание к начальной теме. Эти три ноты в виде октавного унисона должны прозвучать **торжественно** и **угрожающе**. Мотив из трёх звуков проходит на протяжении 12-ти тактов первого раздела, а в противовес ему в обоих ключах звучит контрастная мелодия в аккордовых последованиях. Здесь два мелодически противоборствующих элемента, цель которых – завладеть вниманием слушателей.

Сущность главной темы – это массивный фундамент; контрастом ему становится гармонизированная мелодия; её функция – рассеять мрак. Но если разработку её продолжить, то возникает монотонность, и поэтому быстро вступает средняя часть. Смена настроения резкая, и на протяжении 29-ти тактов музыка устремляется подобно нарастающей буре, усиливаясь по мере того, как мелодия движется вверх. Эта часть написана мелкими длительностями, а первая тема вступает как кульминация в удвоении одновременно в правой и левой руке. Буря стихает, музыка постепенно успокаивается и семитактная кода завершает сочинение...».

¹⁰ С. В. Рахманинов. Литературное наследие. Том 1. – М.: Советский композитор, 1978. с. 62 – 65.

Прелюдия Ре мажор Ор. 23 № 4

- ♦ Форма: сложная трёхчастная.
- ♦ Прелюдия относится к числу ярких лирических высказываний композитора.
- ♦ Выдающийся отечественный музыковед Б. В. Асафьев отмечает в рахманиновской задушевной лирике «наличие пейзажа, не живописно-изобразительного, а подслушанного в русском окружении чуткой душой музыканта».
- ♦ Прелюдия содержит ряд признаков жанра баркаролы: широко льющаяся, спокойная, мечтательная мелодия, плавно колышущийся ритм сопровождения, «объемность» фактуры, вызывающей пространственные ассоциации, и даже отдельные изобразительные штрихи, дополняющие поэтический образ: короткие восходящие фигуры шестнадцатых в последнем разделе, напоминающие всплески воды (**И. Е. Репин**, слушая Прелюдию ре мажор, «увидел» озеро в весеннем разливе, русское половодье).
- ♦ В основе прелюдии лежит тема песенного склада:

- ♦ Несмотря на общий лирический характер прелюдии свойственна внутренняя динамика развития: спокойное, созерцательное настроение (первая часть), более взволнованное (вторая часть), большая яркость чувств (третья часть).

Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор.

- ♦ С. В. Рахманинов написал 4 концерта для фортепиано с оркестром.
- ♦ Второй концерт написан в 1900 году, исполнен в Москве 27 октября 1901 года автором с оркестром под управлением А. И. Зилоти, посвящён известному врачу Николаю Дально¹¹.
- ♦ Этот концерт для Сергея Васильевича стал преодолением душевного и творческого кризиса.

¹¹ **Николай Владимирович Даль** – русский врач-психотерапевт, вылечивший С. В. Рахманинова от тяжёлой депрессии после провала Первой симфонии. Н. В. Даль прекрасно играл на виолончели, выступал в любительских спектаклях, верил в лечебный эффект музыки, применял её как метод психотерапии. Николаю Владимировичу, который присутствовал на первом исполнении этого произведения, С. В. Рахманинов сказал: «Это не мой концерт, это Ваш концерт».

♦ В этом шедевре он раскрыл животрепещущую для своего времени тему «от мрака к свету» в единой и многогранной системе лиро-эпико-драматических образов.

♦ **Второй концерт возглавил новый, центральный период творчества композитора, отмеченный полной художественной зрелостью.**

♦ В произведении во всем величии раскрылся образ Родины, тревога за её судьбу, восторг от ощущения её силы и красоты.

♦ Форма концерта трёхчастная.

♦ Вторая и третья части исполняются без перерыва.

♦ Каждая часть самостоятельна, но общие интонации сближают темы всех частей.

♦ Линия активного развития пронизывает весь концерт, устремляясь к апофеозу в коде финала.

♦ В концерте оркестр и солист не вступают в конфликт.

Первая часть, Moderato, до минор

♦ В первой части раскрываются два основных образа – **драматизм и суровая мятежность, восторженный лиризм и вдохновенная патетика.**

♦ **Вступление.** Соло фортепиано. Могучие аккорды напоминают удары колокола. «... с первого же колокольного удара чувствуешь, как во весь свой рост подымается Россия». (Н. К. Метнер):

♦ Мотив вступления играет важную роль: он появляется во всех частях в изменённом виде.

♦ **Тема главной партии звучит в исполнении оркестра.**

♦ Силу и размах придают ей широкие фигурации фортепиано.

♦ Сначала тема напоминает суровые знаменные распевы, но идёт в маршевом движении как бы под мерные удары колокола:

♦ В развитии тема ширится, длительно развёртывается. Строгая диатоника натурального минора сменяется хроматизированным гармоническим развитием, подготавливая звучание побочной партии.

♦ **Побочная тема** в параллельной тональности ми-бемоль мажор наполнена спокойствием и лиризмом.

♦ Тема звучит у солиста, затем развёртывается у фортепиано и солирующих инструментов оркестра на фоне выразительных фигураций сопровождения.

♦ Тема начинается со взлёта, за которым следует длительный спад в мелодическом мажоре с альтерациями, придающими ей изысканный «восточный» оттенок:

♦ **Реприза** – кульминация первой части концерта.

♦ Тема главной партии исполняется оркестром, раскрывается во всю свою богатырскую силу.

♦ Одновременно в партии фортепиано звучит героический марш, построенный на заключительном мотиве вступления, изложенный полнозвучными аккордами.

Вторая часть, *Adagio sostenuto*, ми мажор

♦ Гимн, песнь во славу Родины.

♦ Воплощает состояние покоя, полное растворение в природе.

♦ Медленную среднюю часть концерта **В. А. Цуккерман** справедливо назвал *«жемчужиной русской лирики»*.

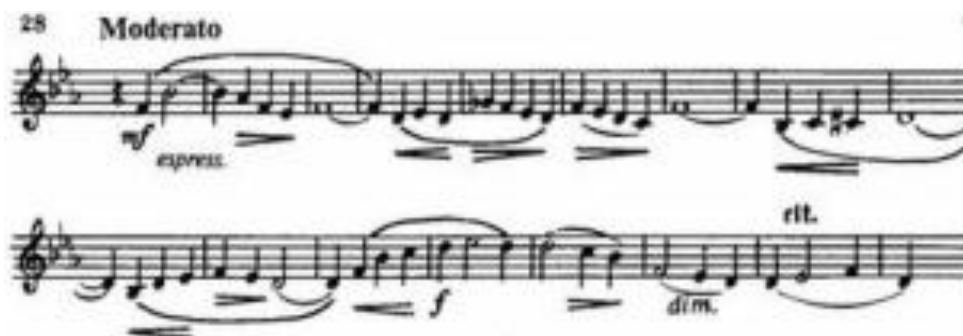
♦ Музыка *Adagio* при довольно большой своей протяженности целиком основано на одной теме.

♦ Основная тема излагается солирующим кларнетом на фоне ровно струящихся фигураций у фортепиано (при повторном изложении мелодический голос звучит у фортепиано в октаву):

Третья часть, финал, Allegro schizzando, до минор

- ◆ Контраст мужественно-волевого начала и мягкого лиризма обостряется при явном преобладании первого.
- ◆ Тема главной партии – чёткая и энергичная, рождается из слияния звонов, стремительных скерцозных мотивов, плясовых и маршевых ритмов.
- ◆ Тема побочной партии – лирически напевная, но черты маршевой ритмики придают ей более подвижный и активный характер:

- ◆ В коде эта тема из лирического образа превращается в героический, звучит победоносно-ликующе в унисонах струнных, сопровождаемых мощными полнозвучными аккордами фортепиано.

Второй концерт С. В. Рахманинова стал одним из самых популярных произведений мировой фортепианной литературы и вошёл в репертуар ведущих мировых пианистов. Его исполняли и записывали сам Сергей Васильевич, **Владимир Горовиц**, **Святослав Рихтер**, **Артур Рубинштейн**, **Владимир Ашкенази**, **Николай Петров**, **Роза Тамаркина**, **Денис Мацуев**, американские пианисты **Байрон Дженис**, **Ван Клиберн** и др.

Нина Павловна Кошиц –
выдающаяся русская певица,
любимица С. В. Рахманинова

Тема 11. Романсы

- ◆ Романсы С. В. Рахманинова по своей популярности соперничают с его фортепианными произведениями.
- ◆ Композитором написано около 80 романсов (считая юношеские, не опубликованные при жизни композитора).
- ◆ Камерно-вокальные произведения С. В. Рахманинова – своеобразный «барометр» чувств и умонастроений эпохи.

- ◆ Несмотря на очевидную связь с наследием старших мастеров русского классического романса (в первую очередь **П. И. Чайковского** и **Н. А. Римского-Корсакова**), уже в ранних вокальных циклах вырисовываются черты самостоятельной творческой индивидуальности композитора, определяется характерная для него трактовка романсного жанра.

Темы и образы	<ul style="list-style-type: none">– Особая доверительность, искренность.– Выражение лирических чувств и настроений.– Образы русской природы.– Глубокая скорбь.– Обличительный пафос.– Трагическое одиночество.
----------------------	---

Авторы текстов	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Поэты первой половины XIX века: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский.</i> – <i>Современники: К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин, Ф. К. Сологуб, Д. С. Мережковский.</i> – <i>Прозаические тексты: «Из Евангелия от Иоанна», «Мы отдохнем» из пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня», «Письмо К. С. Станиславскому от С. Рахманинова».</i>
Истоки музыкального языка	<ul style="list-style-type: none"> – Опора на традиции жанра романса в русской музыке. – Влияние собственной фортепианной музыки: концертность, открытое яркое высказывание. – Связь с русской песенностью и городской бытовой музыкой (преимущественно в ранний период творчества).
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> – Соединение напряженной лирической экспрессии, широты и яркости вокальной мелодии с бережным отношением к поэтическому слову и тщательной разработкой декламационных деталей. – Следование за смысловыми и выразительными оттенками словесного текста. – Равноправие вокального и инструментального начал.
Партия фортепиано	<ul style="list-style-type: none"> – Пианистически сложная и разнообразная. – Играет важную роль в раскрытии образа. – Характерны развёрнутые постлюдии, в которых досказывается то, что не подвластно слову. – Иногда партия фортепиано несёт на себе главную нагрузку в воплощении музыкально-поэтического замысла. – Отличается богатством, разнообразием фактуры и колористических оттенков.

Романс «Не пой, красавица, при мне» (1893) на слова А. С. Пушкина¹².

Образ	<ul style="list-style-type: none"> – Нежная, щемящая печаль. – Голос души, в которой томный восточный напев вызывает жгучую тоску. – Лирическое переживание – настроение глубокой печали, сожаления об утраченном, тоски по «жизни иной». – Песня грузинки звучит как сквозь дымку далёкого воспоминания. – Пример драматизации формы восточного романса, глубокого и психологически правдивого раскрытия содержания.
Жанр	<ul style="list-style-type: none"> – «Восточный романс». – Родство с элегией – характерным русским романсовым жанром.
Мелодия	<ul style="list-style-type: none"> – Напевно-речитативная, прихотливая, орнаментальная с повторяющимся мотивом малой секунды. – Органный пункт, основанный на ритмически равномерном оstinатном повторении тонического звука в басу, подчёркивает состояние скорбного оцепенения, погруженности в печальные думы и воспоминания.
Партия фортепиано	<ul style="list-style-type: none"> – Во вступлении – имитация звучания восточного инструмента, настроивающая на печальное воспоминание. – Образ Востока в фортепианном вступлении приобретает самостоятельное, цельное, завершённое оформление в виде основной темы.

¹² На этот стихотворный текст А. С. Пушкина написали романсы М. И. Глинка, М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков и многие другие.

–Её частое проведение, сквозное развитие то в фортепианной, то в вокальной партии придают ей значение лейтмотива.

«Весенние воды» (1890-е годы) на стихи Ф. И. Тютчева

Образ	<ul style="list-style-type: none"> – Ликующая «песня освободившейся земли». – Чувство радостного подъёма и ликования. – Гимн стихийным порывам, буйному цветению молодых сил. – Подобно живописным полотнам <i>И. И. Левитана</i>¹³, романс «Весенние воды» несёт в себе более широкое содержание, чем просто картину природы – здесь уже слышатся те настроения весеннего обновления, раскрепощения и подъёма душевных сил, которые в полный голос зазвучат в произведениях <i>С. В. Рахманинова</i> начала нового века.
Жанр	<ul style="list-style-type: none"> – Романс относится к лирико-пейзажным произведениям <i>С. В. Рахманинова</i>.
Мелодия	<ul style="list-style-type: none"> – Пронизана звонкими «трубными гласами». – Активная, устремлённая вперед. – Органичный сплав песенно-лирической и гимническо-героической мелодики. – Музыкальное развитие, благодаря неожиданным терцовым сопоставлениям мажорных тональностей (Ми бемоль мажор – Си мажор – Ля бемоль мажор, Ми бемоль мажор – Фа диэз мажор), отличается яркими тональными контрастами.
Партия фортепиано	<ul style="list-style-type: none"> – Тесное сплетение вокальной и фортепианной партии. – Бурлящие, лавинные арпеджированные пассажи. – Колокольно-аккордовые раскачивания.

¹³ Многие исследователи отмечают много общего между творчеством *И. И. Левитана* и *С. В. Рахманинова* – лирического, поэтического восприятия природы, умения возвести самый простой бесхитростный мотив до гениального произведения искусства.

	предложений, периодов («Вокализ» написан в простой двухчастной форме). –В «Вокализе» воплощена творческая идея Сергея Васильевича: <i>«Мелодическая изобретательность в высшем смысле этого слова – главная жизненная цель композитора».</i>
Партия фортепиано	–Размеренные, спокойные хоральные аккорды. –Музыкальная ткань пьесы насыщена «поющими» мелодическими голосами, интонационно родственными основной теме. –Во втором предложении к вокальной мелодии присоединяются еще два голоса фортепиано, изложенные в виде дуэта-диалога. –В третьем предложении мелодическое движение в аккомпанементе удваивается в октаву. –В последнем предложении вокальная мелодия образует свободный подголосок («втору») к теме, звучащей у фортепиано.

Список основных произведений

- 3 оперы: «Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини».
- Кантата «Весна».
- Вокально-симфоническая поэма «Колокола».
- Для оркестра: 3 симфонии, фантазия «Утёс», «Симфонические танцы» и др.
- Для фортепиано с оркестром: 4 концерта, «Рапсодия на тему Паганини».
- Камерные инструментальные сочинения: Элегическое трио «Памяти великого художника» для фортепиано, скрипки и виолончели, соната для виолончели и фортепиано.
- Для фортепиано: 2 сонаты, 24 прелюдии, 15 этюдов-картин, 6 музыкальных моментов, пьесы-фантазии, 2 сюиты для двух фортепиано и др.
- Для хора а сарелла: «Литургия Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение».
- Для голоса с фортепиано: 83 романса.

А. Н. Скрябин

Тема 12
Александр Николаевич Скрябин
(1872 – 1915)

- ◆ Русский пианист, композитор, дирижёр.
- ◆ Один из крупнейших представителей художественной культуры конца XIX начала XX веков.
- ◆ Мало кто из художников оставил после себя столько неразрешимых загадок, мало кому удавалось за сравнительно недолгую жизнь совершить такой прорыв к новым горизонтам музыки.

Экспресс-биография

–Родился в Москве.	6 января 1872 г.
–Отец – юрист, видный дипломат, действительный статский советник. –Мать – пианистка, блестяще окончившая Петербургскую консерваторию (её высоко ценили братья <i>А. Г. и Н. Г. Рубинштейны</i>).	
Поступление во Второй Московский кадетский корпус.	1882 г.
–Берёт уроки у теоретика, композитора, пианиста <i>Г. Э. Конюса</i> , занимается с профессором <i>Н. С. Зверевым</i> по фортепиано, с <i>С. И. Танеевым</i> по композиции.	1883 г.
–Поступление в Московскую консерваторию без экзаменов в класс контрапункта к <i>С. И. Танееву</i> , в класс фортепиано к <i>В. И. Сафонову</i> , в класс композиции к <i>А. С. Аренскому</i> .	1888 г.
Окончание кадетского корпуса.	1889 г.
Отчисление из класса композиции за неуспеваемость.	1891 г.
Окончание консерватории с малой золотой медалью по классу фортепиано.	1892 г.
–Знакомство с <i>М. П. Беляевым</i> . – <i>М. П. Беляев</i> издает сочинения Александра Николаевича, оплачивает его концертные поездки, дарит рояль и полное собрание сочинений <i>Ф. Шопена</i> . Тринадцать раз А. Н. Скрябин получает премии им. <i>М. И. Глинки</i> , учреждённые <i>М. П. Беляевым</i> . –Благодаря <i>М. П. Беляеву</i> , происходит благотворное общение с <i>Н. А. Римским-Корсаковым</i> , <i>А. К. Глазуновым</i> , <i>А. К. Лядовым</i> , <i>Ц. А. Кюи</i> , <i>В. В. Стасовым</i> .	1894 г.
–Концерт в Париже, который был составлен из произведений Александра Николаевича. Композитор выступил вместе со своей женой-пианисткой <i>Верой Ивановной Скрябиной (Исакович)</i> . –Профессор Московской консерватории по классу фортепиано. –Преподавание фортепиано в Екатерининском институте.	1898 г.
Бросает тяготившую его работу в Московской консерватории благодаря помощи меценатки <i>М. К. Морозовой</i> .	1903 г.

Проживание за границей, преимущественно в Швейцарии, активная концертная деятельность в городах Европы и США.	1904 – 1910 гг.
Третья симфония « <i>Божественная поэма</i> ».	1904 г.
Симфоническое произведение « <i>Поэма экстаза</i> ».	1907 г.
– Возвращение на Родину. – Концертная деятельность.	1910 г.
Исполнение в Петербурге « <i>Поэмы огня</i> » (« <i>Прометей</i> ») для расширенного состава оркестра, фортепиано, органа, хора, света ¹⁴ под управлением <i>С. А. Кусевицкого</i> .	1911 г.
Работа над созданием грандиозного синтетического действия – « <i>Мистерии</i> », где объединялись бы музыка, слово, танец, краски и даже запахи (не окончена).	1913 – 1915 гг.
– Смерть композитора от заражения крови. – Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.	27 апреля 1915 г.

Тема 13. Характеристика творчества

- ♦ Александр Николаевич – смелый новатор, создавший свой звуковой мир, свою систему образов и выразительных средств.
- ♦ Яркий и своеобразный мыслитель, он направил все свои помыслы на переустройство силами музыкального искусства человеческой личности и миропорядка в целом.

Темы и образы	– « <i>Высшая утончённость</i> » – лирические образы, изысканные, изящные. – « <i>Высшая грандиозность</i> » – монументальные образы торжества и величия. – Идея синтеза видов искусства.
Жанры	– Симфония, концерт, соната. – Фортепианные миниатюры: этюд, поэма, прелюдия, вальс, мазурка, ноктюрн, экспромт.
Истоки музыкального языка	– Заметное воздействие <i>Ф. Шопена</i> , отчасти <i>А. К. Лядова</i> . – Связь с традициями драматического симфонизма <i>П. И. Чайковского</i> , с творчеством <i>Р. Вагнера</i> и <i>Ф. Листа</i> . – Связь с гармонией <i>Ф. Листа</i> и <i>Р. Вагнера</i> .
Музыкальный язык	– Сочетание <i>позднеромантических традиций</i> (образы идеальной мечты, пылкий, взволнованный характер высказывания, синтез искусств, предпочтение жанрам прелюдии и поэмы) с музыкальным <i>импрессионизмом</i> ¹⁵ (тонкий звуковой колорит), <i>символизмом</i> ¹⁶ (образы-символы: темы « <i>воли</i> »,

¹⁴ По замыслу композитора во время исполнения Поэмы «*Вся зала будет в переменных светах... Свет должен наполнить весь воздух... Вся музыка и всё вообще должно быть погружено в этот свет, в световые волны, купаться в них*».

¹⁵ **Импрессионизм** (от фр. *impression* – впечатление) – направление в искусстве последней трети XIX века, возникшее во Франции, передающее мимолётные впечатления художника. Обычно под термином «импрессионизм» подразумевается направление в живописи, хотя его идеи также нашли своё воплощение в литературе и музыке.

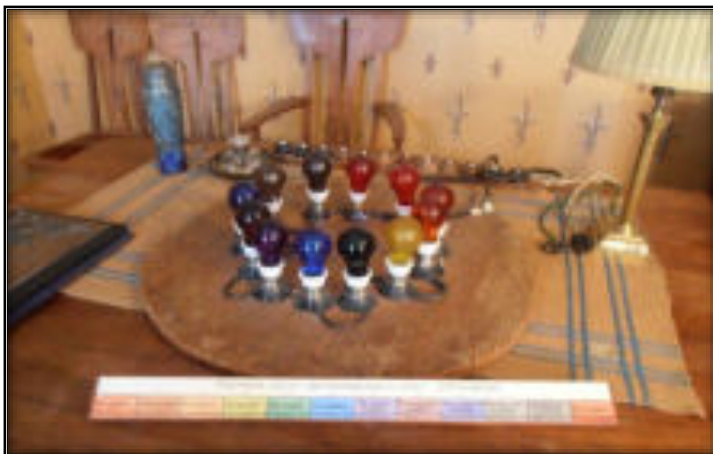
¹⁶ **Символизм** (от греч. *symbolon* – символ, знак) – направление в искусстве, возникшее во Франции в 1870-1880-х годах и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков. Символисты использовали символы, недосказанность, намёки, таинственность, загадочность. Основным настроением являлся пессимизм, доходящий до отчаянья. По определению русского писателя Ф. Сологуба: «*Символ – окно в бесконечность*».

	<p>«самоутверждения», «борьбы», «томления», «мечты»), экспрессионизм.</p> <p>– В музыкальной ткани – лёгкость, прозрачность при большой внутренней насыщенности.</p> <p>– Энгармонические и мелодико-гармонические модуляции.</p>
Мелодия	<p>– Изобилие хроматизмов.</p> <p>– Характерны секвенции как у <i>П. И. Чайковского</i>.</p> <p>– Порывистая устремлённость мелодического рисунка.</p>
Гармония	<p>– Многозвучные диссонирующие аккорды.</p> <p>– Альтерированная доминанта с повышенной и пониженной квинтой одновременно.</p> <p>– Альтерированная субдоминанта.</p> <p>– Соединения альтерированных аккордов далёких тональностей.</p> <p>– Нонаккорд, септаккорд с секстой.</p> <p>– Квартовые созвучия с заменёнными или внедрёнными тонами.</p> <p>– Терцовая структура аккордов преобразуется в сложную – квартовую, полиинтервальную.</p> <p>– «Прометеевский аккорд» – нонаккорд с секстой и пониженной квинтой (шестизвучный аккорд квартового строения).</p>
Ритм	<p>– Пунктирные импульсивные ритмы.</p> <p>– Полиритмия: триоли – кварттоли.</p>

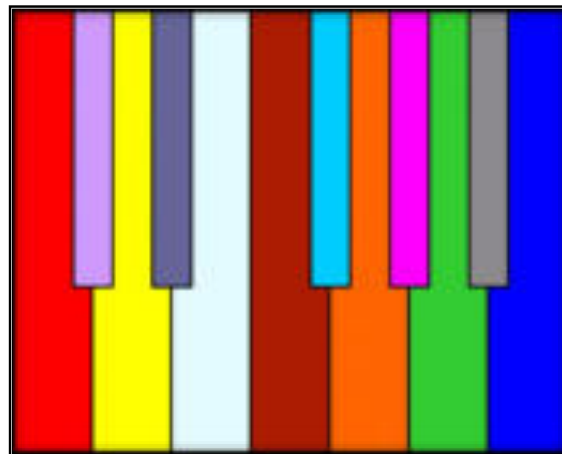
«Поэма огня» («Прометей»). Вступление.

Lento. Brumeux

«Прометеев аккорд», трактованный А. Н. Скрябиным в Ля мажоре

Световой аппарат к поэме «Прометей», созданный самим Александром Николаевичем.

Тональности квинтового круга, расположенные А. Н. Скрябиным согласно цветовому спектру.

Роберт Штерль. «Концерт для фортепиано. С. А. Кусевицкий и А. Н. Скрябин». 1910 г.

Тема 14. Фортепианное творчество

- ◆ Фортепиано с юности стало для Александра Николаевича основным, самым близким средством воплощения творческих замыслов.
- ◆ Сочинения для фортепиано отразили его творческие поиски, представляя собой предварительные наброски музыкальных образов, воплощённых затем в крупных симфонических композициях.

- ◆ В фортепианном творчестве композитор совершил огромный качественный скачок от салонных пьес, близких Ф. Шопену, П. И. Чайковскому, А. К. Лядову, до произведений экспрессионистского типа.
- ◆ Фортепианные произведения составляют наибольшую часть сочинений Александра Николаевича. Это произведения крупной формы – концерт, десять сонат, Фантазия си минор, поэмы: «Трагическая», «Сатанинская», «К пламени», Поэма-ноктюрн.
- ◆ Наиболее многочисленную группу составляют миниатюры – прелюдии, этюды, ноктюрны, мазурки, экспромты.
- ◆ Причудливо-таинственные названия носят поэмы, отражающие философские и эстетические взгляды композитора: «Загадка», «Ирония», «Маска», «Странность» и др.
- ◆ В фортепианном творчестве происходит интенсивное развитие музыкально-выразительных средств, особенно гармонии и фактуры.

Особенности фортепианного творчества

Ранний период

- Близость романтической музыке XIX века, в частности творчеству *Ф. Шопена*, *Ф. Листа*, *П. И. Чайковского*.
- Формирование особенностей зрелого скрябинского стиля.
- Одухотворённая лирика («*высшая утончённость*») – сдержанная, сосредоточенная, изящная (ранние фортепианные прелюдии, мазурки, вальсы, ноктюрны).
- Порывистые, бурно драматические образы.
- Музыкальная ткань лёгкая, прозрачная.
- Гармония с опорой на функциональность – использование классических тонико-субдоминантовых, тонико-доминантовых оборотов, задержания.
- Метроритмическая гибкость – синкопы, триоль.

Зрелый период

- Новый индивидуальный авторский стиль, заключающийся в средствах образной выразительности.
- На первом плане – масштабные художественно-философские концепции.
- ***Непоколебимая вера в преобразующую силу искусства, способную привести человека к свободе и свету, вера в магическую силу музыки, призванной спасти мир.***
- Символы движения, воли (воплощение крайней активности, духовного горения).
- Импульсивность приобрела характер полётности – основного качества музыки А. Н. Скрябина, которая понимается как устремлённость творческой мысли к высоким жизненным идеалам.
- Возрастает роль мрачных, сурово-трагических образов; музыка всё больше приближается к характеру ***мистического священнодействия*** (последние сонаты и поэмы).
- Обращение к жанру фортепианной поэмы (Поэмы ор.32).
- Тональная неустойчивость.
- Сложные альтерированные аккорды.

Прелюдии

- ♦ Прелюдия – один из любимых жанров А. Н. Скрябина.
- ♦ Композитор на протяжении всей жизни не расставался с прелюдией, оставаясь верным этому жанру до последних дней.
- ♦ По его прелюдиям можно проследить динамику развития всего скрябинского творчества, определить его этапы, обнаружить тончайшие нюансы формирования его индивидуального композиторского стиля.
- ♦ Кратковременность, одномоментность, миг, вспышка, – всё это принадлежит сфере «*достигаемости*» прелюдийного жанра.
- ♦ Цикл прелюдий ор. 11 (1896) создан А. Н. Скрябиным по образцу цикла из 24-х прелюдий Ф. Шопена, охватывающих все тональности.
- ♦ Цикл является «энциклопедией» музыкальных образов, типичных для раннего периода творчества А. Н. Скрябина: от тончайшей лирики (№ 9, 15, 22) до героических (№ 7, 19) и даже зловеще-сумрачных переживаний (№ 16).
- ♦ А. Н. Скрябин для воплощения своих пьес выбрал исключительно яркий и оригинальный музыкальный язык, расширивший выразительные возможности музыкального искусства своего времени.

Прелюдия ми минор, ор. 11

Образ	–Томительная и прекрасная грёза. –В пьесе больше преобладает настроение, чем действие или его описание.
Мелодия	–В основе прелюдии – выразительный, певучий мотив. –На фоне мягко диссонирующих аккордов звучит проникновенный мелодический голос. –Мелодическую нагрузку несут два голоса – верхний и нижний, средним отводится гармоническая роль. –Речевые возгласы уравниваются выразительными хроматическими нисходящими интонациями, придающими мелодии характер томления.
Гармония	–Автентические обороты создают ощущение «бесконечности» или «бесконечного напряжения». –Преобладание тоники в прелюдии создаёт устойчивость и утверждение мелодии.
Форма	–Период из двух предложений.

Прелюдия ля минор, ор. 11

Образы	– <i>Первый</i> : созерцание, томление, изысканная нежная лирика. – <i>Второй</i> : контрастный – пылкость, дерзновенность, напряжённость звучания, окрылённость, восторг.
Мелодия	–Изысканное вальсовое движение. –Тонально неустойчивая, во всех голосах много хроматических задержаний, проходящих и вспомогательных звуков, секвенций, придающих мелодии хрупкость.
Тональный план	–Основная тональность сопоставляется с побочными, которые вводятся двумя способами: с помощью модулирующих секвенций и с помощью модуляций или отклонений.
Фактура	–Капризно-ломкая, воздушная. –Звуки аккорда берутся не одновременно, а один за другим.
Гармония	–Частые остановки на третьей слабой доле на неустойчивых аккордах. –Типична двойная доминанта (доминанта к доминанте) с пониженным квинтовым тоном.
Форма	–Простая двухчастная, репризная.

Тема 15. Симфоническое творчество

Партитура «Прометей».
Обложка Ж. Дельвиля. 1911 г. Париж.

Все симфонические произведения А. Н. Скрябина тесно связаны друг с другом общностью идейного замысла: **борьба человека с враждебными силами, стоящими на его пути к свободе. Борьба эта неизменно завершается победой героя и торжеством света.**

<p>Темы и образы</p>	<p>– Жизненная борьба, преодоление препятствий, стоящих на пути человека.</p> <p>– Активные образы героического подвига.</p> <p>– Эстетические и философские проблемы.</p> <p>– Искусство, обращённое ко всему человечеству.</p> <p>– Бунтарский дух своего времени, предчувствие революционных перемен.</p> <p>– Волевой порыв, напряжённая динамическая экспрессия, особая «полётность» и утончённая лирика.</p> <p>– Идея экстаза, устремлённого к неведомым космическим сферам порыва, идея преобразующей силы искусства.</p>
<p>Жанры</p>	<p>– Симфонии.</p> <p>– Симфонические поэмы.</p>
<p>Истоки музыкального языка</p>	<p>– Драматический симфонизм <i>П. И. Чайковского</i> и отчасти <i>Л. Бетховена</i>.</p> <p>– Черты программного романтического симфонизма <i>Ф. Листа</i> (главным образом в отношении формы симфонической поэмы и использования принципа монотематизма).</p> <p>– Связь с оркестровым стилем <i>Р. Вагнера</i>.</p>

Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> – В поздних сочинениях преобладает доминантовая гармония («Прометеевский аккорд»). – Введение в симфоническую партитуру «Прометей» хора без слов и специальную партию света. – Эмоциональные контрасты: «высшая грандиозность» и «высшая утончённость». – По авторскому определению волевые «прометеевские» образы контрастируют с утончёнными, изысканными и хрупкими образами – темами «мечты», «томления».
Оркестр	– Скрябин увеличил состав оркестра, введя орган, колокола.

Первая симфония

- Необычна по форме – в ней 6 частей.
- Финал написан для оркестра, хора и двух певцов-солистов (литературный текст принадлежит композитору).
- Симфония задумана как **гимн во славу искусства**.

Вторая симфония

- Пятичастна, во многом близка первой, но обнаруживает большую творческую зрелость.
- Сквозное действие ведёт от сумрачных, суровых настроений к героическому порыву, образам «грозы и бури», и, через **преодоление трагического начала, к радости победы**.

Третья симфония «Божественная поэма»

- Одно из наиболее значительных и вдохновенных произведений Александра Николаевича, в котором **обобщены его многолетние творческие искания**.
- В симфонии 3 части, исполняемые без перерыва: «Борьба», «Наслаждение», «Божественная игра», объединённые «темой преодоления», героическими образами.

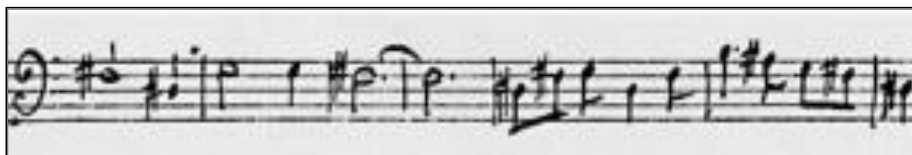
«Поэма экстаза»

- Одночастная, в ней окончательно определился оркестровый стиль А. Н. Скрябина.
- **Воплощение жизненной энергии, огненной страстности, гигантской волевой мощи**.
- Обращение к большому составу оркестра, включающему орган.
- Мощь звучания – одно из необходимых выразительных средств.
- Вместе с тем, предельно прозрачные, воздушные звучания, тонкое использование тембров солирующих инструментов.

«Прометей» или «Поэма огня» для оркестра, хора, органа и соло фортепиано.

- Одночастное симфоническое произведение, в котором объединены признаки симфонической поэмы, фортепианного концерта и кантаты.
- В основу положен древнегреческий миф о титане Прометее, который похитил небесный огонь и подарил его людям. Прометей здесь – **символ творческого начала, преодолевающего все муки и страдания на пути к идеалу: от неясной мечты к торжеству огня, света, жизни, борьбы, мысли, созидания**.
- **Тема борьбы и победы человека над силами зла и тьмы, отступающими перед сиянием огня**.
- В «Прометее» А. Н. Скрябин полностью обновляет свой гармонический язык, отступая от традиционной тональной системы.
- Вводит партию «светового клавира», соединяет тональности с цветом.

«Поэма огня». Тема Прометея. Автограф А. Н. Скрябина

Список основных произведений

- Для оркестра: 3 симфонии, «Поэма экстаза», «Поэма огня» («Прометей»).
- Концерт для фортепиано с оркестром.
- Для фортепиано: 10 сонат, 20 поэм, 89 прелюдий, 27 этюдов, вальсы, мазурки, ноктюрны, экспромты и др.

И. Ф. Стравинский

**Тема 16. Игорь Фёдорович Стравинский
(1882 – 1971)**

- ♦ Крупнейший композитор XX века, дирижёр, пианист.
- ♦ Американский музыковед Гарольд Шонберг о И. Ф. Стравинском: *«Многое в том наслаждении, которое доставляет слушание его музыки, заключается в её интеллектуальности: слушатель всегда осознаёт, что перед ним предстает великий ум – очаровывающий, острый, но, прежде всего, организованный».*

Экспресс-биография

– Родился в Ораниенбауме близ Санкт-Петербурга (ныне город Ломоносов).	17 июня 1882 г.
– Отец – русский певец, солист Мариинского театра. – Мать – одарённая пианистка, постоянный концертмейстер на концертах мужа.	
– Поступление в Петербургский университет на юридический факультет.	1900 г.
– Берёт уроки у <i>Н. А. Римского-Корсакова</i> .	1903 – 1906 гг.
– Женильба на <i>Екатерине Гавриловне Носенко</i> , своей кузине.	1906 г.
– Рождение первого сына, в будущем известного художника <i>Фёдора Стравинского</i> .	1907 г.
– Сочинение первого балета, поставленного в Париже по инициативе <i>С. П. Дягилева</i> в рамках Русских сезонов за границей. Дружба с <i>С. П. Дягилевым</i> продолжалась двадцать лет, до смерти мецената. – Рождение второго сына, в будущем композитора и пианиста <i>Святослава Сулима-Стравинского</i> .	1910 г.
– Результатом сотрудничества с <i>С. П. Дягилевым</i> явилось сочинение балетов «Петрушка», «Жар-птица», «Весна священная», ставших событием Русских сезонов. – Балеты приносят мировую известность. – Частые поездки в Париж.	1910 – 1913 гг.

– Знакомство с французским композитором <i>Эриком Сати</i> , значительно повлиявшим на творчество И. Ф. Стравинского.	
– Обращение к жанру оперы, создание оперы « <i>Соловей</i> » по сказке <i>Г. Х. Андерсена</i> . – Перед началом Первой мировой войны отъезд с семьёй из России в Швейцарию.	1914 г.
– Первое публичное выступление в качестве дирижёра в Женеве. Композитор дирижировал своим балетом « <i>Жар-птица</i> ».	1915 г.
– Опера « <i>История солдата</i> ». – Сближение с французской « <i>Шестёркой</i> » ¹⁷	1918 г.
Переезд во Францию.	1920 г.
Дебют в качестве пианиста: Игорь Фёдорович исполнил собственный концерт для фортепиано и духового оркестра под управлением <i>Сергея Кусевицкого</i> .	1924 г.
– Переезд из Европы в США. – Обращение к традициям джазовой музыки.	1939 г.
Женитьба на <i>Вере Артуровне Судейкиной</i> .	1940 г.
– Знакомство с дирижёром <i>Робертом Крафтом</i> , под влиянием которого И. Ф. Стравинский обратился к додекафонной системе ¹⁸ , «отцом» которой был <i>Арнольд Шёнберг</i> ¹⁹ . – В поздние годы <i>Роберт Крафт</i> стал человеком, который осуществлял связь Игоря Фёдоровича с внешним миром и дирижировал его произведениями.	1947 г.
Активно гастролировал как дирижёр (преимущественно собственных сочинений) в Европе и США.	1950 – 1960 гг.
Впервые после долгого перерыва приехал на гастроли в СССР, дирижировал своими сочинениями в Москве и Ленинграде.	1962 г.
– Смерть композитора в Нью-Йорке. – Похоронен на кладбище Сан-Микеле в Венеции (Италия), на «русской» его части, недалеко от могилы <i>Сергея Дягилева</i> .	6 апреля 1971 г.

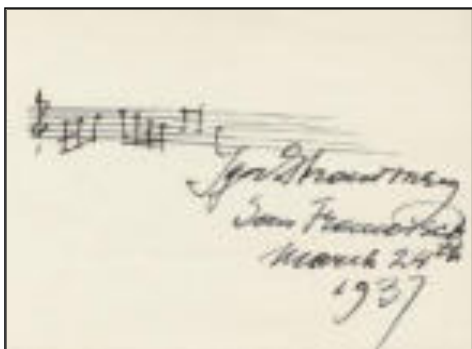
¹⁷ «Шестёрка» – название группы французских композиторов, объединившихся под эгидой Эрика Сати и Жана Кокто. Главная задача группы – намерение отстаивать национальную специфику музыкального языка против иностранных влияний. Название группе дали по аналогии с «Пятёркой» – так во Франции называли композиторов Могучей кучки.

¹⁸ Додекафония – (от греч. dodeka – двенадцать и phone – звук; буквально – двенадцатизвучие) – один из видов современной композиторской техники. Сущность додекафонии состоит в том, что составляющие произведение мелодические голоса и созвучия производятся из ряда 12 звуков различной высоты.

¹⁹ Арнольд Шёнберг – австрийский и американский композитор, педагог, музыковед, дирижёр, публицист. Крупнейший представитель музыкального экспрессионизма, основоположник новой венской школы, автор таких техник, как додекафония и серийная техника.

Тема 17.

Характеристика творчества

Автограф И. Ф. Стравинского

- ◆ Игорь Фёдорович Стравинский оставил наследие, поразительное по широте замыслов, по разнообразию жанров, по многогранности интересов.
- ◆ Творчество И. Ф. Стравинского – живая история музыки XX столетия с её многообразием художественных исканий, стилистических переломов.

- ◆ В музыке Игоря Фёдоровича возникли новые направления, которые создали ему репутацию дерзкого ниспровергателя традиций.
- ◆ Вокруг его сочинений велись бурные споры, в которых сталкивались диаметрально противоположные мнения: восторги и презрения, безудержные восхваления и полное отрицание.
- ◆ Сложный, противоречивый облик композитора, его яркое самобытное дарование, широкий кругозор, интеллект привлекали к нему многих деятелей культуры разных поколений.

<i>Образы и темы</i>	
Первый, русский период (1908 – 1920 гг.)	– Обращение к древнейшим и современным ему темам русского фольклора. – Ритуальные и обрядовые образы. Господство русской тематики: народная сказка, языческая обрядовость, городские бытовые сцены.
Второй период, неоклассицистский²⁰ (до начала 1950-х годов)	– Античная мифология. – Библейские образы.
Третий, поздний период (с начала 1950-х годов)	– Преобладание религиозной тематики. – Возвращение к истокам – образам, олицетворяющим далёкое русское прошлое.
Истоки музыкального языка	– Русская народная музыка. – Русская профессиональная музыка. – Доклассическая и классическая европейская музыка.
Жанры	– Балеты, оперы, симфонии, оркестровая, камерная, хоровая и фортепианная музыка.
Музыкальный язык	– Принцип свободного метра ²¹ . – Диатонизм гармонии. – «Попевочный» тематизм. – Преобладание вариантных методов развития. – Приёмы и средства европейской музыки барокко. – Техника старинной полифонии. – Додекафонная техника письма. – Джазовая импровизация.

²⁰ **Неоклассицизм** – одно из направлений в музыке XX века, для которого типично использование жанров, форм, мелодических моделей эпох барокко и классицизма.

²¹ **Равномерное** чередование сильных и слабых долей образует **строгую метрику**, **неравномерное** чередование – **свободную метрику**.

Тема 18. Балет «Петрушка».
«Потешные сцены в четырёх картинах»

- ◆ Балет в одном действии, четырёх картинах, идущих без перерыва. Их соединяет барабанный бой.
- ◆ **Либретто** А. А. Бенуа, И. Ф. Стравинского.
- ◆ **Постановка** М. М. Фокина.
- ◆ **Художник** А. А. Бенуа.
- ◆ **Первое представление:** Париж, театр Шатле, 13 июня 1911 года.
- ◆ **Дирижёр** П. Монте

Действующие лица

- ◆ Петрушка, Балерина, Арап, Фокусник, Балаганный дед, две уличные танцовщицы, Шарманщик, Ухарь-купец, три цыганки, кучера, извозчики, кормилицы, ряженные: Баба, Чёрт, Коза, Гусар, Поварёнок. Мастеровые, гуляющие.
 - ◆ Всё действие балета происходит на ярмарочном гулянье в Санкт-Петербурге.
 - ◆ В балете сплетаются и ярмарочные гулянья, и романтическая история, и русский народный театр.
- Это живая картина лирического мира кукол и жестокого мира людей.**
- ◆ В двух средних картинах показана жизнь кукол, крайние картины – массовые сцены праздничного гулянья. В них широко использованы русские мелодии от архаичных простейших мотивов до уличных песен.

**Вацлав Нежинский –
первый исполнитель
партии Петрушки**

**Тамара Карсавина –
первая исполнительница партии Балерины**

**Михаил Фокин –
первый постановщик
балета**

Краткое содержание

Картина первая

Фокус

Широкая русская масленица. В праздничной толпе появляются две танцовщицы и Шарманщик. Мотив шарманки привлекает гуляющих. Начинается представление балаганного театра. Перед зрителями возникает таинственный Фокусник, приоткрывающий занавес.

Русская

За Фокусником стоят три неподвижные фигуры: куклы Петрушка, Балерина, Арап. Фокусник играет на волшебной дудочке завораживающую мелодию и куклы начинают оживать. Балерина танцует, к ней присоединяется Арап.

В движениях Петрушки чувствуется импульсивность, напряжённость. Ему не нравится, что Арап танцует с Балериной. Петрушка пытается ударить Арапа.

Картина вторая

У Петрушки

В небольшую комнатку с воплем влетает Петрушка, заброшенный ударом ноги Фокусника. Негодование, отчаяние Петрушки сменяются глубокой печалью. Способный на пылкие, искренние чувства, он, некрасивый и нескладный, не может нравиться Балерине, которая предпочитает тупого, но кажущегося ей красивым Арапа.

В комнату неожиданно входит Балерина. Петрушка счастлив, он торопится выразить ей свой восторг, но Балерине непонятны его чувства, и она старается скорее уйти. Петрушка в иступленном отчаянии опять один. За стеной слышны ярмарочный гул и звуки гармошки.

Картина третья

Арап в своей комнате играет орехом. Сопровождаемая пустоватой, но эффектной музыкой корнет-а-пистона (высокой трубы), появляется Балерина. Легкомысленная куколка пытается понравиться Арапу, он нелепо и комично вовлекается в её игру. Арап пытается обнять Балерину. В этот момент в комнату с криком вбегают Петрушка. Арап пытается вытолкнуть его и для устрашения хватает свою кривую саблю. Балерина в восторге от храбрости своего избранника. Петрушка, а следом за ним и Арап убегают.

Картина четвёртая

Ярмарочная площадь. Масленичное гулянье продолжается.

День клонится к вечеру. Проходят гуляющие: кормилицы, кучера, конюхи, Купец с цыганками, мастеровые. Показывают своё искусство Медведчик с медведем. Появляются ряженые: Коза, Гусар, Поварёнок, Чёрт.

Всеобщее веселье и пляска прерываются воплем бегущего Петрушки. За ним несётся разъяренный Арап, который, настигнув Петрушку, отрубает ему голову. Все в ужасе замирают. Появившийся Фокусник, показывая опилки, которыми набито туловище Петрушки, объясняет всем, что это всего лишь кукла. Наступает тишина, и гуляющие постепенно расходятся. Фокусник начинает чинить куклу. Внезапно над балаганом, пугая Фокусника, возникает озорной, неистовый, дразнящий всех, вечно живой Петрушка. ***Петрушка не умер – его дух бессмертен.***

Музыка

- ◆ Музыка балета «Петрушка» отличается богатством ладогармонических средств, оркестровыми красками.
- ◆ Музыкальный материал – ***народно-жанровый, лирический, фантастический, пародийный, восточный, карикатурно-бытовой*** – облекается в стройную четырёхчастную симфоническую композицию.
- ◆ Музыка балета часто включается в репертуар симфонических оркестров как концертное произведение.

Первая картина

- ◆ В начале первой картины по горизонтали и вертикали переплетаются «гармошечные» квартеттерцовые попевки у флейт, кларнетов, валторн, виолончелей, арфы, образуя шумящий звуковой комплекс.
- ◆ Он звучит то как тема, то образует фон для других тем:

Тема фокусника

- ◆ В низком регистре у фаготов и контрфаготов глухо звучит таинственная, построенная на хроматических мотивах тема Фокусника.
- ◆ В высоком регистре призрачно мерцают челеста, арфа, скрипка с сурдиной:

Русская

- ◆ Петрушка, Арап и Балерина пляшут Русскую.
- ◆ Музыка танца – колкая, механически ритмичная с преобладанием тембра фортепиано.
- ◆ Напоминает тему русской народной песни «Ай, во поле липенька».

Вторая картина. Лейтмотив Петрушки

- ◆ Развитие образа Петрушки построено на частой смене мотивов, темпов, тембров, фактуры, передавая мгновенные переходы от одного настроения к другому.
- ◆ Лейтмотив Петрушки звучит одновременно у двух кларнетов по звукам до-мажорного трезвучия и фа-диез мажорного секстаккорда.
- ◆ В этой сцене И. Ф. Стравинский часто использует фортепиано, вводит фортепианные каденции.

Третья картина. Дуэт Балерины и Арапа

- ◆ В любовном дуэте Арап и Балерина предстают внешне красивыми и нарядными, но глупыми и примитивными.
- ◆ Дуэт пронизан иронией и сарказмом.
- ◆ Два банальных вальса (ми бемоль мажор и си мажор) чередуются, образуя трёхчастную форму.
- ◆ Фагот сопровождает примитивную мелодию флейты и корнет-а-пистона:

- ◆ Второй вальс – это пародия на чувствительные бытовые вальсы начала XX столетия.
- ◆ В басу к нему присоединяется тема Арапа, но она никак не может попасть в такт и звучит на 2/4, поперёк трёхдольного такта, демонстрируя неуклюжесть Арапа.

Четвёртая картина

- ◆ Народное гулянье продолжается.
- ◆ Танцуют кормилицы, кучера, конюхи; мужик показывает учёного медведя, Ухарь-купец в окружении цыганок разбрасывает в толпу деньги, веселятся ряженые.
- ◆ Танцы образуют сюиту, в которой И. Ф. Стравинский использует темы песен «Вдоль по Питерской», «Ах, вы сени», «По улице мостовой».
- ◆ От танца к танцу накапливается всё большая сила, мощь, удадь, достигая кульминации в танце ряженных.
- ◆ Внезапный звук фанфары останавливает танец: Арап гонится за Петрушкой, настигает его и убивает.
- ◆ Смерть Петрушки показана всего в нескольких тактах, но в них заключена драма жизни и смерти.
- ◆ Падает бубен и на фоне высокого тремоло скрипок жалобно вздыхают флейты.
- ◆ Звучит лейтмотив Петрушки, затем – тема любовного танца у флейты-пикколо.

**Тамара Карсавина
в партии Жар птицы**

Тема 19. Балет «Жар-птица»

◆ Либретто одноактного балета «Жар-птица» написали члены творческого объединения «Мир искусства» художники Александр Бенуа, Александр Головин, Дмитрий Стеллецкий; балетмейстер Михаил Фокин; литератор Петр Потёмкин; знаток древнерусской словесности писатель Алексей Ремизов.

◆ **Жар-птица – символ бесценной, недостижимой, абсолютной красоты.**

◆ Партитура посвящена сыну Н. А. Римского-Корсакова **Андрею**.

◆ **Первые исполнители:** Иван царевич – **Михаил Фокин**; Жар-птица – **Тамара Карсавина**; Царевна – **Вера Фокина**. Первый хореограф – **Михаил Фокин**.

◆ Балет впервые был показан **25 июня 1910 года** на сцене парижской «Гранд-Опера». Дирижёр **Габриэль Пьерне**.

◆ Огромный успех балета «Жар-птица» упрочил положение Сергея Дягилева как великолепного импресарио, М. Фокин был объявлен выдающимся хореографом. Французская пресса восхваляла Тамару Карсавину и молодого композитора Игоря Стравинского.

Краткое содержание балета

– В зловещее Кашеево царство пытается проникнуть Иван-царевич в погоне за прекрасной Жар-птицей.

– Всадник Ночи покрывает царство мраком, но среди золотых яблок внезапно вспыхивает свет – над садом пролетает Жар-птица.

– Преодолев все преграды и оказавшись в саду, Иван-царевич хочет поймать её, но этому мешают каменные глыбы – витязи, которых Кашей превратил в камни.

– Таинственная Жар-птица летает по саду, и как только она садится на дерево и начинает клевать золотые яблоки, Иван-царевич ловит её.

– Жалобы и просьбы сказочной диковины трогают сердце юноши, и он отпускает свою пленницу.

– В благодарность Жар-птица дарит Ивану-царевичу огненное перо и улетает.

– Спрятав перо, Иван-царевич пытается выбраться из сада, как вдруг видит выбегающих поиграть золотыми яблоками двенадцать царевен и прекраснейшую из них – Царевну Ненаглядную Красу.
– Девушки перебрасываются яблочками, одно из них падает в кусты, где притаился Иван-царевич.

– Иван-царевич отдаёт яблоко Царевне Ненаглядной Красе и просит девушек принять его в свои игры и хороводы.
– С наступлением утра проносится Всадник на белом коне.
– Девушки убегают в замок.
– Царевич хочет их догнать, но Царевна Ненаглядная Краса останавливает его: если он пройдёт Золотые ворота, его ждёт смерть.
– Царевич разрубает решётку сада своей саблей и в сад выбегают слуги Кощея.
– Иван-царевич вступает с ними в борьбу, однако одолеть врагов не может.

– Появляется Кощей Бессмертный.
– Иван-царевич плюёт в лицо ненавистного старца.
– Разъярённый Кощей хочет превратить Царевича в камень.
– Царевич достаёт перо Жар-птицы и размахивает им.
– Прилетает Жар-птица и помогает всем пленникам Кощеева царства: сначала она увлекает Кощея и его челядь в стремительную завораживающую пляску, а потом заставляет их погрузиться в глубокий сон.

– Иван-царевич и Ненаглядная Краса готовы бежать из страшного плена, но Жар-птица их останавливает: надо достать и разбить яйцо, в которое Кощей спрятал свою смерть.
– Жар-птица подводит Ивана-царевича к дуплу дерева, из которого юноша достаёт ларец, а из ларца яйцо.
– Иван-царевич разбивает яйцо, Кощей падает замертво, а потом исчезает.

– Кощеево царство разрушено.
– На его месте возникает прекрасный город с храмом на холме.
– Каменные витязи оживают, находят своих невест.
– Иван-царевич объявляет своей женой Царевну Ненаглядную Красу.
– В сказочном граде воцаряются мир, любовь и всеобщая радость.

Список основных произведений

– Оперы: «Соловей», «Мавра», «Царь Эдип», «Похождение повесы».
– 14 балетов и хореографических сцен: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Байка», «Свадебка», «Пульчинелла», «Поцелуй феи», «Орфей», «Агон» и др.
– Вокально-симфонические произведения: Симфония псалмов, кантата «Звездоликий» и др.
– Для оркестра: 3 симфонии, «Фейерверк», «Фантастическое скерцо» и др.
– Концерт для скрипки с оркестром.
– «Чёрный концерт» для кларнета и джазового ансамбля.
– Для фортепиано: 2 сонаты, 4 этюда, другие пьесы.
– Для голоса и фортепиано: романсы, песни.

Раздел II. Отечественная культура 1920 – 1950 годов.

Тема 1. Культура и искусство 1920 – 1930 годов

Василий Кандинский.
Контрастные звуки. 1924 г.

- ♦ Октябрьская революция 1917 года привела к глобальному перелому в истории России, к коренным изменениям устоев традиционного быта, культуры и сознания миллионов людей.
- ♦ Девиз эпохи: **«Искусство принадлежит народу»** (В. И. Ленин).
- ♦ Задача эпохи: открыть народу доступ к культурным ценностям.
- ♦ Первые десять лет после революции – период становления новой культуры, творческих исканий и смелых художественных экспериментов во всех областях искусства.

Противоречия эпохи

С одной стороны:

- ♦ Стремление в создании искусства нового века с введением новаторских, экспериментальных форм, жанров, средств выразительности.
 - ♦ Развитие традиций XIX века, осуществление преемственности с культурным наследием русской и зарубежной музыкальной классики.
 - ♦ Развитие многонациональной культуры: после революции стала формироваться профессиональная музыка письменной традиции. Большую помощь в этом оказывали русские композиторы.
 - ♦ Развитие музыкальной самодеятельности как формы проявления творческих талантов и приобщения к искусству народных масс. Массовая организация кружков, студий, обществ хорового пения, игры на народных инструментах и т.п.
- ♦ Государственная поддержка филармоний, оперных театров. Благодаря этому отечественная исполнительская школа переживала бурный расцвет.
- ♦ Возникновение новых музыкально-образовательных учебных заведений: народных консерваторий, народных хоровых академий, любительских музыкальных студий, кружков, курсов, мастерских и т.п.
 - ♦ Возникновение новых музыкальных коллективов: **Государственного симфонического оркестра, Государственного оркестра русских народных инструментов, Государственного духового оркестра, Государственного джаз-оркестра** и др.
- ♦ Воспитание новой слушательской аудитории, возникновение актуальных форм концертной деятельности: концертов-лекций, концертов-митингов, музыкальных олимпиад при непосредственном участии просветителей-пропагандистов классического музыкального искусства *А. В. Луначарского, И. И. Соллертинского, Б. В. Асафьева*.
 - ♦ 22 сентября 1922 года состоялся первый концерт по радио, положивший начало новой эпохи распространения музыки с помощью технических средств.

С другой стороны:

- ◆Идея замены профессионального академического искусства художественной самодеятельностью, которая понималась как искусство нового времени, соответствующего идеям молодого советского государства.
- ◆Вмешательство государства в художественную жизнь: диктат в выборе жанра и стиля (требования создавать оперы на современную тему, на «рабочую» тему, на тему «борьбы за мир», создание советской массовой песни).
- ◆Отбор концертного репертуара с точки зрения революционных настроений: симфонии и квартеты Л. Бетховена, «Реквием» В. А. Моцарта, «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова, переделка (перетекстовка) песен, романсов, классических опер.
- ◆Эмиграция выдающихся деятелей искусства – *С. В. Рахманинова, И. Ф. Стравинского, Ф. И. Шаляпина, С. С. Прокофьева.*
- ◆Изоляция инакомыслящих: «*философский пароход*» – кампания правительства РСФСР по высылке неугодных власти интеллектуалов (учёных, врачей, преподавателей) в сентябре и ноябре 1922 года. Среди высланных – известные русские философы *Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, С. Е. Трубецкой, Б. П. Вышеславцев, Н. О. Лосский, Л. П. Карсавин* и др.

Государственные органы, творческие организации, объединения, повлиявшие на развитие культуры и искусства

Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос)	<p>–Образован в 1918 году.</p> <p>–Орган государственной власти РСФСР, контролировавший культурно-гуманитарные сферы: образование, науку, музеи, театры и кино, творческие объединения, международные культурные связи и др.</p> <p>–Главой Наркомпроса (Наркомом просвещения) стал <i>А. В. Луначарский</i> – писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед.</p> <p>–Одно из достижений Наркомпроса – <i>реформа музыкального образования</i> – создание трёхступенчатой системы: музыкальная школа – училище – консерватория (ВУЗ), ставшей базовой моделью музыкального образования в советское время.</p>
Пролетарская культурно-просветительская организация (Пролеткульт)	<p>– Массовая организация начала 1920-х годов, насчитывавшая в своих рядах более четырёх тысяч членов, имевшая политическое влияние и в СССР, и за рубежом.</p> <p>– Пролеткульт решал две задачи – <i>разрушить старую дворянскую культуру и создать новую пролетарскую культуру, основанную на пафосе коллективизма.</i></p> <p>–Идеология Пролеткульта нанесла серьёзный ущерб художественному развитию страны, отрицая культурное наследие прошлого.</p>
Российская ассоциация пролетарских	<p>– Идейный наследник Пролеткульта. Просуществовала с 1923 по 1932 годы.</p> <p>–Идеология РАПМ: создание «подлинно пролетарской музыки»,</p>

<p>музыкантов (РАПМ)²².</p>	<p>пропаганда классового подхода к искусству, непримиримость к «буржуазно-формалистическому» и «развлекательному» творчеству современных западных композиторов и творческим поискам современных музыкантов.</p> <p>– Ориентация на массовую хоровую песню как основному звену творчества композиторов.</p> <p>– Недооценка других музыкальных жанров классической и народной музыки.</p>
<p>Ассоциация современной музыки (АСМ)</p>	<p>–Альтернативная композиторская организация, ориентированная на музыкальный авангард, которая являлась отделением Международного общества современной музыки. Основана в 1923 году.</p> <p>–Установка на обновление музыкального языка, эксперимент.</p> <p>–Пропагандировала и распространяла музыку XX века.</p> <p>– Боролась с косностью привычных взглядов на искусство.</p> <p>–Вносила разнообразие в стили, жанры, направления музыкального искусства.</p> <p>–В АСМ входили выдающиеся музыканты: <i>Д. Д. Шостакович, Н. Я. Мясковский, Б. В. Асафьев, В. Я. Шебалин.</i></p> <p>–Благодаря деятельности АСМ в Москве звучала симфоническая и камерная музыка наиболее талантливых отечественных и зарубежных композиторов-новаторов.</p> <p>–В 1931 году АСМ была официально объявлена «<i>сборищем чуждых пролетарской идеологии музыкантов</i>» и в 1932 году ликвидирована при активном содействии РАПМ.</p>
<p>«Синяя блуза»</p>	<p>–Советский агитационный эстрадный театральный коллектив, отражавший различные темы – от политических и международных до мелочей быта; героику и патетику, сатиру и юмор, новое революционное массовое искусство.</p> <p>–Образован в начале 1920-х годов. Просуществовал до 1933 года.</p> <p>–Название дала одежда, в которой выступали артисты – свободная синяя блуза и чёрные брюки (или юбка), что соответствовало облику рабочего на агитплакатах.</p> <p>– От деятельности «Синей блузы» веяло раскованностью, вольнодумством и смелостью. Поэтому к началу 1933 года закрывается, обогатив эстраду новыми темами и формами, послужив основой для создания ряда профессиональных театров²³.</p>
<p>ПРОКОЛЛ (Производственный коллектив)</p>	<p>–Производственный коллектив студентов-композиторов Московской консерватории, творческая группа, организованная в 1925 году <i>А. А. Давиденко, В. А. Белым, Б. С. Шехтером, М. В. Ковалем, Н. К. Чемберджи, З. А. Левиной</i> и др.</p> <p>–Главная идея – коллективизм в творческой сфере как подражание коллективному труду на фабриках и заводах.</p> <p>–Участники ПРОКОЛЛА стремились к глубокому воплощению образов советской действительности и революционного прошлого страны.</p>

²² С 1925 года – ВАПМ (Всероссийская ассоциация пролетарских музыкантов).

²³ В СССР отголоском «Синей блузы» в 1960 – 1980-е годы стали агитбригады, а в последующее время и до наших дней – клубы веселых и находчивых (КВН), которые широко распространились по стране так же, как и «Синяя блуза» в 20-х годах XX века.

Новые формы музыкального искусства и творчества 1920-х годов	
Массовые действия	<ul style="list-style-type: none"> –Синтетические музыкально-театральные формы, реализующие ленинский план <i>«монументальной пропаганды»</i> (искусство как агитационное средство). –Монументальные композиции на улицах и площадях с привлечением нескольких тысяч человек (<i>«Действо о III Интернационале»</i>, <i>«Мистерия освобождённого труда»</i>, <i>«Взятие Зимнего дворца»</i> и др.). –Связь празднеств с датами красного календаря и активной политической пропагандой. –Синтез музыки (народные революционные песни, отрывки из популярных оперных и симфонических произведений) театра, пантомимы, живых картин²⁴, митинга.
Шумовая музыка	<ul style="list-style-type: none"> –Ансамбли из предметов быта и производственных инструментов. –Имитация ударов молота и клацанья механизмов в заводских цехах²⁵.
Конструктивизм и урбанизм (лат. urbs – город)	<ul style="list-style-type: none"> –Новая эстетика города, стиль «нового динамизма», «новой деловитости». –Отображение в звуках индустриализации страны, искусство, созвучное масштабам этой главной хозяйственной задачи СССР. –Отражал технический прогресс, новую динамику жизни, досуг нового, «деятельного» человека. –Музыкальный язык: комбинирование жёстких, резко диссонирующих созвучий, синкопированных, ломанных ритмических фигур, нарочитая антилиричность мелодий. –Эксперименты по созданию новых музыкальных звуков, воплощающих атмосферу современности (С. С. Прокофьев. Эпизод «Фабрика» из балета «Стальной скок» и др.).
Музыкальные инструменты	Электроинструменты: <i>терменвокс</i> (изобретатель Л. Термекс), <i>гармониум</i> С. Н. Ржевкина, <i>виолена</i> В. А. Гурова и В. И. Вольнкина.

Основные жанры в музыкальном искусстве 1920-х годов

Песня, хоровое творчество	<ul style="list-style-type: none"> –Трактовка массовой песни как хорового жанра. –<i>«Интернационал» П. Дегейтера и Э. Потье – главная песня революции, первый гимн СССР.</i> –Ориентация на массового исполнителя. –Опора на русские хоровые традиции, интонации русского фольклора и новой революционной песни. –Композиторские хоровые обработки народных и революционных песен. –Песня как исходный музыкальный материал для фольклорного, самодеятельного и профессионального творчества. –Хоровая песня – источник для обновления произведений крупных
----------------------------------	---

²⁴ **Живые картины** (от фр. tableaux vivants) – вид пантомимы, композиции, представляемые позирующими людьми в подражание известным художественным произведениям или воображаемым картинам и скульптурам.

²⁵ В начале 20-х годов в Баку (Азербайджан) был исполнен «Интернационал» при помощи фабричных сирен и гудков пароходов, Д. Д. Шостакович использовал шумовой ансамбль в опере «Нос» и др.

	форм, демократизации сложных музыкальных жанров – кантат, ораторий, сюит.
Симфоническая музыка	<p>– Обращение к массовой аудитории.</p> <p>– Черты «плакатности» – «революционная» программность, цитирование народных, революционных, массовых песен, связь со словом (хоровые финалы на стихи современных советских поэтов).</p> <p>– Жанры: «большая» и одночастная симфонии, симфонические картины, сюиты, поэмы.</p> <p>– Симфонические произведения на актуальные темы:</p> <p>~ Д. Д. Шостакович. Вторая симфония «Посвящение Октябрю», Третья симфония «Первомайская».</p> <p>~ М. Ф. Гнесин. «Симфонический монумент».</p> <p>~ В. Я. Шебалин. Симфония «Ленин».</p> <p>~ И. М. Шиллингер. Поэма «Октябрь».</p> <p>~ Ю. С. Мейтус. Сюита «на Днепрострое» и др.</p>
Музыкальный театр	<p>– Влияние идей режиссёров-реформаторов – <i>В. Э. Мейерхольда, К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко</i> – на развитие музыкального театра.</p> <p>– Новые формы агитационного театра: <i>«Живые газеты»²⁶, «Синяя блуза», ТРАМ</i> (театр рабочей молодёжи).</p> <p>– Музыку для театра писали композиторы <i>Д. Д. Шостакович, Ю. А. Шапорин, Б. В. Асафьев</i> и др.</p>
Опера	<p>– Решалась задача создания оперы нового типа по содержанию и музыкальному языку.</p> <p>– <i>«Классика дыбом»</i> – переделка классических опер на современный лад (к примеру, «Жизнь за царя» М. И. Глинки была переименована в «Серп и молот», «За власть народа», «Жизнь за Совет»).</p> <p>– Первые оперы 1920-х годов на революционно-героические темы успеха не имели и в репертуаре театров не удержались.</p>
Классические оперы	<p>– Д. Д. Шостакович. Опера-сатира «Нос» (1928).</p> <p>– С. С. Прокофьев. «Любовь к трём апельсинам» (1919), «Игрок» (1927), «Огненный ангел» (1919 – 1927).</p>
Балет	<p>– Развивается под знаком симфонизации музыкальных форм и главенства танца. Возникает даже термин – <i>балетный симфонизм²⁷</i>.</p> <p>– Поиски новых хореографических решений и сохранение традиций русского классического балета.</p> <p>– Обновление стиля хореографических постановок за счёт элементов акробатики, гимнастики, физкультурных движений, эстрадной эксцентрики.</p>
Жары балета	<p>– <i>Танцсимфонии</i> – бессюжетные балеты на небалетную музыку (балет «Величие мироздания» на музыку IV симфонии Л. Бетховена. Постановщик Ф. Лопухов).</p>

²⁶ **Живая газета** – это театральное представление, основанное на газетном материале или злободневных темах.

²⁷ «Балетный симфонизм – это широкое постижение жизни в обобщённых, многозначных, изменчивых образах, которые борются, взаимодействуют, растворяются один в другом и вырастают один из другого – опять-таки подобно симфонической музыке». Красовская В. М. История русского балета. – М.: Искусство, 1978.

– **«Революционные балеты»** (В. М. Дешевов «Красный вихрь», 1924). Развитие традиций отечественного балета в первом советском классическом балете на революционную тему «Красный мак» (2-я ред. «Красный цветок») Р. М. Глиэра (1927).
 – **«Индустриальные балеты»** (Д. Д. Шостакович «Золотой век», 1930; «Болт», 1931; С. С. Прокофьев «Стальной скок», 1925).
 – **Школа свободного танца**²⁸ американской танцовщицы-новатора **Айседоры Дункан** – антитеза условностям академической хореографии. А. Дункан трактовала танец как естественное продолжение человеческого движения, отражение эмоций и характера исполнителя, пластическую импровизацию под музыку.

Тема 2. Культура и искусство 1930-х годов.

Александр Любимов. Урок музыки. 1939 г.

- ♦ Культура становится более массовой, большее количество людей имеют возможность получить образование, приобщиться к культурным и духовным ценностям.
- ♦ Строилось огромное количество новых школ, многие из них, построенные в 30-х годах, с большими просторными классами и коридорами до сих пор стоят в наших городах.

Особенности эпохи

- Следование лозунгу «Искусство на благо народа!».
- Развитие массовой культуры.
- Активное пополнение творческой интеллигенции из рабоче-крестьянской среды, воспитание «рабочей» интеллигенции.
- Идеологический (партийный) контроль над искусством, существование цензуры.
- Развитие национальных культур народов СССР.
- Рубежный этап формирования классических традиций советской музыки.
- Отказ от множественности художественных направлений и исканий 1920-х годов.
- Стремление к максимальному единообразию творческого процесса и его содержания.
- Упорядочивание системы общего и специального музыкального образования.
- Создание методик, программ, учебных планов для музыкальных школ, техникумов, консерваторий.

²⁸ «Свободный танец» А. Дункан – предтеча танца модерн конца XX века.

	<p>– Дальнейшее развитие художественной самодеятельности.</p> <p>– Участники художественной самодеятельности трактуются как кадровый резерв профессионального искусства²⁹.</p>
	<p>– В 1932 году был образован Союз советских композиторов, который положил начало объединению музыкантов на основе метода <i>социалистического реализма</i>.</p> <p>– Социалистический реализм – основной творческий метод во всех видах искусства.</p> <p>– Сущность метода: формирование и укрепление средствами искусства <i>идеализированного образа советской действительности. Музыкальные произведения должны были быть оптимистическими, простыми по музыкальному языку, иметь в своей основе песенные, легко запоминающиеся мелодии.</i></p>
Советский классицизм	<p>– Начиная с Пятой симфонии Д. Д. Шостаковича (1937 год) возникает направление, обозначенное как новый <i>советский классицизм</i>³⁰.</p> <p>– Кроме Пятой симфонии Д. Д. Шостаковича советский классицизм был представлен такими сочинениями, как балет <i>«Ромео и Джульетта»</i> С. С. Прокофьева, сюита <i>«Гроза»</i> В. В. Щербачёва, <i>Концерт для скрипки с оркестром</i> А. И. Хачатуряна, <i>Двадцать первая симфония</i> Н. Я. Мясковского, и др.</p>
Основные принципы советского классицизма	<p>– Стремление к классической стройности формы, ясному музыкальному языку.</p> <p>– Возрождение классических жанров: симфонии, концерта, оперы.</p> <p>– Фольклор и музыкальная классика XIX века как стилиевой ориентир в становлении музыкального языка советской музыки.</p> <p>– Создание узнаваемого <i>«интонационного строя советской эпохи»</i> (Ю. В. Келдыш).</p> <p>– Преодоление принципа единообразия.</p>
Советская классическая композиторская школа	<p>– <i>Н. Я. Мясковский, Р. М. Глиэр, М. М. Ипполитов-Иванов, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Ю. А. Шапорин, А. А. Александров, В. Я. Шебалин, А. И. Хачатурян, Д. Б. Кабалевский, Г. В. Свиридов.</i></p> <p>– Формировались яркие индивидуальные композиторские стили, которые противоречили главенствующим принципам социалистического реализма в искусстве.</p>
Советская исполнительская школа	<p>– Высокопрофессиональные исполнительские коллективы: Государственный симфонический оркестр СССР, Государственные хоровые капеллы, Государственный хор СССР, Государственный оркестр народных инструментов и др.</p> <p>– Хоровые дирижёры: М. Г. Климов, Н. М. Данилин, А. В. Свешников и др.</p> <p>– Пианисты: Эмиль Гилельс, Генрих Нейгауз, Яков Зак, Яков Флиер, Лев Оборин.</p> <p>– Скрипачи: Давид Ойстрах, Марина Козолупова.</p> <p>– Виолончелисты: Святослав Кнушевицкий, Семён Козолупов.</p>

²⁹ Из самодеятельности вышли: певцы **И. С. Козловский, С. Я. Лемешев, И. И. Петров, А. С. Пирогов;** коллективы: **Ансамбль песни и пляски Красной (ныне Российской) Армии А. В. Александрова, Русский народный хор М. Е. Пятницкого.**

³⁰ Термин «новый советский классицизм» в 1927 году впервые использовал Б. В. Асафьев.

Жанры музыкального искусства 1930-х годов

Песня

Характерные особенности	<p>– 1930-е годы – расцвет жанра.</p> <p>– Задача: <i>«пропаганда социализма песней»</i>.</p> <p>– Атмосфера массового энтузиазма несмотря на экономические сложности, жёсткие обстоятельства коллективизации сельского хозяйства, репрессии, тяжесть проявлений культа личности И. В. Сталина.</p> <p>– Сближение композиторской мысли с запросами широких слоев общества.</p> <hr/> <p>– Типичные черты песенного героя 30-х годов: оптимистичность, твёрдая воля, уверенность в собственных силах.</p> <p>– Преимущественно хоровая.</p> <p>– Лаборатория новых средств мелодической выразительности.</p> <p>– Юношеский задор, мажорные краски, бодрые упругие ритмы, энергичные мелодии.</p> <p>– Слияние элементов крестьянской песни, городского романса, частушки, эстрадной музыки, революционного и солдатского фольклора.</p>
Композиторы	<i>И. О. Дунаевский, Дм. Покрасс, А. В. Александров, В. Г. Захаров, М. И. Блантер, Д. Б. Кабалевский, Т. Н. Хренников, Н. В. Богословский и др.</i>
Песня в кино	<p>– Звуковое кино становится активным пропагандистом песенного творчества.</p> <p>– Образные задачи кинофильмов определяли эмоциональный строй и жанровое решение предназначенных для него песен. Такова, например, знаменитая <i>«Лейся, песня, на просторе»</i> (В. Пушков – А. Апсалон) из кинофильма <i>«Семеро смелых»</i> (1936, режиссер С. Герасимов).</p> <p>– Лучшие песни становились символом целого поколения (<i>«Любимый город»</i> Н. В. Богословского на стихи Е. А. Долматовского, <i>«Песня о Москве»</i> Т. Н. Хренникова на стихи В. М. Гусева, <i>«Я на подвиг тебя провожала»</i> Н. В. Богословского на стихи В. И. Лебедев-Кумача, <i>«Чайка»</i> Ю. С. Милютина на стихи В. И. Лебедев-Кумача, <i>«Тучи над городом встали»</i> П. Н. Арманда, <i>«Три танкиста»</i> Дм. и Дан. Покрассов на стихи Б. С. Ласкина и др.)</p>
Виды песен	
Героические	<p>– <i>«Прощание»</i> (Д. Я. Покрасс – М. В. Исаковский).</p> <p>– <i>«Песня о Каховке»</i> из к/ф <i>«Три товарища»</i> (И. О. Дунаевский – М. А. Светлов) и др.</p>
Песни на тему труда	<p>– <i>«Песня о встречном»</i> из к/ф <i>«Встречный»</i> (Д. Д. Шостакович – Б. П. Корнилов³¹).</p> <p>– <i>«Марш женских бригад»</i>, <i>«Марш трактористов»</i> (И. О. Дунаевский – В. И. Лебедев-Кумач) и др.</p>

³¹ Первая массовая трудовая песня. «Песня о встречном» предвосхитила молодёжный марш – одну из главных разновидностей массовой песни последующих лет, открыла историю содружества песни и советского кинематографа.

Лирические	– « <i>Сердце, тебе не хочется покоя</i> » из к/ф «Весёлые ребята», « <i>В ритме вальса всё плывёт</i> » из к/ф «Цирк» (И. О. Дунаевский – В. И. Лебедев-Кумач). – « <i>Летите, голуби</i> » из к/ф «Кубанские казаки» (И. О. Дунаевский – М. Л. Мотусовский) и др.
Шуточные	– « <i>Песенка Паганеля</i> » из к/ф «Дети капитана Гранта», « <i>Водовоз</i> » из к/ф «Волга-Волга» (И. О. Дунаевский – В. И. Лебедев-Кумач) и др.
Молодёжные	– « <i>Марш энтузиастов</i> » (И. О. Дунаевский – Д'Актиль). – « <i>Марш весёлых ребят</i> » из к/ф «Весёлые ребята», « <i>Молодёжная</i> » из к/ф «Волга-Волга», « <i>Песня о весёлом ветре</i> » из к/ф «Дети капитана Гранта» (И. О. Дунаевский – В. И. Лебедев-Кумач) и др.
Спортивные	– « <i>Спортивный марш</i> » (И. О. Дунаевский – В. И. Лебедев-Кумач) и др.
Оборонные	– « <i>Тачанка</i> » (К. Я. Листов – М. И. Рудерман). – « <i>Если завтра война</i> » (Дм. и Дан. Покрасс – В. И. Лебедев-Кумач). – « <i>Любимый город</i> » (Н. В. Богословский – Е. А. Долматовский) и др.
Гимнические и патриотические	– « <i>Песня о Родине</i> » из к/ф «Цирк», « <i>Песня о Волге</i> » из к/ф «Волга-Волга» (И. О. Дунаевский – В. И. Лебедев-Кумач) и др.

И. О. Дунаевский

- ♦ **Исаак Осипович Дунаевский** (Исаак Бер Иосиф Бецалев Дунаевский, 1900 – 1955) по праву считается лучшим из мастеров советской массовой песни.
- ♦ Кроме песен композитором написано более десятка оперетт и балетов, а также музыка ко множеству фильмов.
- ♦ И. О. Дунаевский вместе с кинорежиссёром Г. В. Александровым стали создателями жанра советской музыкальной кинокомедии, сделав музыку одним из главных компонентов её драматургии.

- ♦ Первый совместный фильм Исаака Дунаевского и Григория Александрова «**Весёлые ребята**» вышел на экраны в декабре 1934 года и принёс композитору широкую известность.
- ♦ Центр музыкальной драматургии фильма – «**Марш весёлых ребят**» – своего рода манифест, в поэтической форме сказавший о роли песни в жизни советских людей:

♦ Среди гимнических песен 1930-х годов особенно выделяется **«Песня о Родине»** И. О. Дунаевского на слова В. И. Лебедева-Кумача (впервые прозвучала в к\ф «Цирк»):

Симфония

Характерные черты	<p>– Метод соцреализма в жанре «песенной симфонии»: введение в контекст симфонического развития тематизма песни (цитат, песенных интонаций).</p> <p>– Программность – злободневные темы индустриального и колхозного строительства.</p> <p>– Героика революции и гражданской войны (Н. Я. Мясковский: «Колхозная», «Авиационная»; Л. К. Книппер: «Дальневосточная», «Военная»; В. Я. Шебалин: симфония «Ленин» и др.).</p> <p>– Трагическая тема сталинских репрессий (Д. Д. Шостакович. Симфонии №№ 4 – 6).</p>
Выдающиеся дирижёры	В. И. Сук, Н. С. Голованов, С. А. Самосуд, А. В. Гаук, К. К. Иванов, Е. А. Мравинский, А. Ш. Мелик-Пашаев, Н. Г. Рахлин и др.

Опера

Характерные черты	<p>– Воплощение принципов соцреализма.</p> <p>– Демократизация оперного языка и драматургии при помощи песенного жанра как основы для характеристики героев и массовых сцен.</p> <p>– Преобладание типического на личностным.</p> <p>– Отказ от классических оперных арий, ансамблей, сквозных сцен.</p> <p>– Ориентация на создание героико-монументальных произведений, обязательно основанных на социальных или классовых конфликтах. Иные типы опер отвергались, как якобы формалистические, чуждые психологии советского человека.</p> <p>– Кризис жанра в результате использования преимущественно песенных форм, которые не позволяли передавать сложные психологические состояния героев, воплощать значительные идеи.</p>
Советская «песенная опера»	– «Тихий Дон» И. И. Держинского, «В бурю» Т. Н. Хренникова, «Семён Котко» С. С. Прокофьева, «Кола Брюньон» Д. Б. Кабалевского.
Выдающиеся вокалисты	А. В. Нежданова, Н. А. Обухова, И. С. Козловский, С. Я. Лемешев, И. И. Петров, А. С. Пирогов, М. О. Рейзен и др.

Балет

Характерные черты	<ul style="list-style-type: none"> – Ведущее направление – <i>«хореодрама»</i> или <i>«драмбалет»</i> – тип балетного спектакля, основанный на последовательном музыкально-пластическом воплощении классического литературного произведения. – Возрастание роли пантомимы. – Акцент на драматической игре танцовщиков. – Симфонизация музыкальной партитуры балета.
Балеты	<ul style="list-style-type: none"> – <i>«Пламя Парижа»</i> и <i>«Бахчисарайский фонтан»</i> Б. В. Асафьева, <i>«Лауренсия»</i> А. А. Крейна, <i>«Ромео и Джульетта»</i> С. С. Прокофьева. – Появились первые национальные балеты в Грузии, Белоруссии, Украине.
Выдающиеся артисты балета	<i>Галина Уланова, Вахтанг Чабукиани, Ольга Лепешинская, Марина Семёнова, Раиса Стручкова, Наталья Дудинская, Владимир Преображенский, Константин Сергеев</i> и др.
Ведущие балетмейстеры	<i>Л. М. Лавровский, Р. В. Захаров, Г. М. Баланчивадзе</i> (Джорж Баланчин) и др.

Кантата и оратория

Характерные черты	<ul style="list-style-type: none"> – Интерес к исторической теме (Кантата <i>«Александр Невский»</i> С. С. Прокофьева; Оратории <i>«На поле Куликовом»</i> Ю. А. Шапорина, <i>«Емельян Пугачёв»</i> М. В. Коваля и др.) – Ориентация на классические традиции русских героико-патриотических опер <i>М. И. Глинки, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского</i> в трактовке музыкальной драматургии, народных хоровых сцен, сольных партий. – Усиление официозных тенденций, их воплощение в «славильных» юбилейных кантатах и ораториях (<i>«Кантата к 20-летию Октября»</i>, <i>«Здравица»</i> (к 60-летию И. В. Сталина) С. С. Прокофьева) и др.
--------------------------	---

Тема 3. Культура и искусство 1940-1945 годов

Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942 г.

1941 – 1945 годы. Характерные черты	<ul style="list-style-type: none"> – В годы Великой Отечественной войны искусство стало идейным оружием борьбы советского народа с фашистскими захватчиками. – Создание концертных бригад, в которых участвовали певцы <i>Леонид Утёсов, Сергей Лемешев</i>; певицы <i>Лидия Русланова, Клавдия Шульженко</i>, пианист <i>Эмиль Гилельс</i>, скрипач <i>Давид Ойстрах</i> и др.
--	---

	<p>– Развитие трёх направлений в массовом музыкальном искусстве: <i>служебно-строевого, общественно-церемониального, культурно-просветительского.</i></p> <p>– Эвакуация театральных и концертных коллективов в разные регионы страны, повлиявшая на развитие культуры и искусства.</p>
Песня военных лет	<p>– Призывала к подвигу, приносила радость в минуты отдыха, напоминала о мирной жизни, о семье.</p> <p>– Многие песни предназначались для различных родов войск и сочинялись по заданию военного командования, при прохождении композиторами и поэтами воинской службы.</p> <p>– Часто темы песен черпались из сообщений печати, подсказывались участниками и очевидцами боевых эпизодов.</p>
Виды песен	<p>– Героико-патриотические: <i>«Священная война»</i> (Ан. Александров – В. И. Лебедев-Кумач); <i>«В лесу прифронтовом»</i> (М. И. Блантер – М. В. Исаковский); <i>«Заветный камень»</i> (Б. А. Мокроусов – А. А. Жаров); <i>«Ой, туманы мои, растуманы»</i> (В. Г. Захаров – М. В. Исаковский); <i>«Песня о Днепре»</i> (М. Г. Фрадкин – Е. А. Долматовский) и др.</p> <p>– Лирические и шуточные: <i>«Катюша»</i> (М. Г. Блантер – М. В. Исаковский); <i>«Вечер на рейде»</i> (В. П. Соловьёв-Седой – А. Д. Чуркин); <i>«Синий платочек»</i> (Е. Петербургский – Я. М. Галицкий, М. Д. Максимов); <i>«В землянке»</i> (К. Я. Листов – А. А. Сурков); <i>«Соловьи»</i>, <i>«На солнечной поляночке»</i> (В. П. Соловьёв-Седой – А. И. Фатьянов); <i>«Смуглянка»</i> (А. Г. Новиков – Я. З. Шведов) и др.</p>

♦ В ночь на 1-е января 1944 года по радио прозвучал **новый Государственный гимн СССР** (А. В. Александров – В. И. Лебедев-Кумач).

♦ С 15 марта 1944 года гимн начал исполняться повсеместно. Он содействовал сплочению народа в защите Отечества от фашистских захватчиков, звал к новым подвигам и свершениям.

♦ Песней-символом Великой Отечественной войны стал суровый, мужественный гимн **«Священная война»** А. В. Александрова на стихи В. И. Лебедева-Кумача.

♦ В 1941 году песня была исполнена в Москве на Белорусском вокзале, с которого бойцы отправлялись на фронт.

Александр Васильевич Александров

Allegro moderato

Битва - вой, стир - на о - грим - на - я, ис - са -
 - вой на смерт - ный бой с фа - шист - ской си - лой
 Царю!
 тво - му - то, саро - кла - то - ю ор - дай! Пусть а - рость бла - го -
 - род - на - я жи - ве - ст, как мол - на! И -
 - дет вой - на на - род - на - я, сви - пси - на - я вой - на!

Василий Иванович Лебедев-Кумач

<p>Симфонические произведения</p>	<p>–В произведениях симфонической музыки военных лет раскрылись замечательные черты русского национального характера, богатый духовный мир советского человека, его мужество и героизм.</p> <p>–Симфонии военных лет: Симфонии №№ 22 – 24 Н. Я. Мясковского; Симфония № 7 «<i>Ленинградская</i>» Д. Д. Шостаковича; Симфонии №№ 5, 6 С. С. Прокофьева; симфония «<i>Родина</i>» Г. Н. Попова; Симфония № 2 (с колоколом) А. И. Хачатуряна и др.</p>
<p>Опера</p>	<p>–Военный период был одним из самых плодотворных в истории советской музыки. В эти годы композиторы создали множество выдающихся произведений, полных веры в победу справедливого дела.</p> <p>–К ним относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ оперы на исторические темы: «<i>Война и мир</i>» С. С. Прокофьева, «<i>Емельян Пугачёв</i>» М. В. Коваля, «<i>Суворов</i>» С. Н. Василенко и др. ~ оперы на современную тему: «<i>Под Москвой</i>» Д. Б. Кабалевского, «<i>Кровь народа</i>», «<i>Надежда Светлова</i>» И. И. Держинского и др.
<p>Балет</p>	<p>–Балеты военных лет отличались яркими жизнерадостными красками: «<i>Золушка</i>» С. С. Прокофьева, «<i>Гаянэ</i>» А. И. Хачатуряна.</p>
<p>Кантата и оратория</p>	<p>–Раскрывались героико-историческая и патриотическая тема в кантате «<i>Киров с нами</i>» Н. Я. Мясковского; ораториях «<i>Сказание о битве за русскую землю</i>» Ю. А. Шапорина; «<i>Народная священная война</i>» М. В. Коваля; «<i>Священная война</i>» Ю. А. Левитина и др.</p>

Тема 4. Культура и искусство 1946 – 1950 годов

Татьяна Яблонская. Хлеб. 1949 г.

<p>Значимые события</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Постановление партии по вопросам кино, театра, литературы, музыки (1946 – 1948) с критикой «формализма и космополитизма»³² в искусстве. – Первый съезд Союза композиторов (1948), посвящённый обсуждению Постановления ЦК ВКП(б) «Об опере В. И. Мурадели «<i>Великая дружба</i>»». – Необоснованное осуждение и резкая критика ведущих советских композиторов Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского, А. И. Хачатуряна и др. – Официальный запрет на зарубежную музыкальную классику XX века. – Культурная изоляция советской музыки. – Обязательная конфронтация советского и западного искусства.
<p>Темы и образы</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Воспоминания о пережитой войне. – Мужество и стойкость советских людей. – Драматическая лирика и героика. – Радость победы, мирная жизнь. – Борьба за мир. – Молодость и созидание.
<p>Песня</p>	<ul style="list-style-type: none"> – «<i>Враги сожгли родную хату</i>», «<i>Летят перелётные птицы</i>» (М. И. Блантер – М. В. Исаковский). – «<i>Где же вы теперь, друзья-однополчане?</i>» (В. П. Соловьёв-Седой – А. И. Фатьянов). – «<i>Бухенвальский набат</i>» (В. И. Мурадели – А. В. Соколов), – «<i>Дороги</i>», «<i>Гимн демократической молодёжи</i>» (А. Г. Новиков – Л. И. Ошанин). – «<i>Летите, голуби</i>» И. О. Дунаевский – М. Л. Матусовский). – «<i>Пусть всегда будет солнце</i>» (А. И. Островский – Л. И. Ошанин) и др.
<p>Кантата и</p>	<p>– Оратория «<i>На страже мира</i>», кантата «<i>Расцветай, могучий край</i>»</p>

³² **Космополитизм** (от др. греч. κοσμοπολίτης (kosmopolites) «космополит» – «гражданин мира») – идеология, заключающаяся в отказе от национальной самобытности, национальных традиций и культуры, выдвигающая идею единого мирового государства и гражданства. Мировоззрение и культурная установка, направленные на осмысление единства мира.

оратория	С. С. Прокофьева. – Оратория <i>«Песнь о лесах»</i> , кантата <i>«Над Родиной нашей солнце сияет»</i> Д. Д. Шостаковича и др.
Опера	– <i>«Семья Тараса»</i> Д. Б. Кабалевского. – <i>«Повесть о настоящем человеке»</i> С. С. Прокофьева. – <i>«Молодая гвардия»</i> Ю. С. Мейтуса и др.
Балет	– <i>«Медный всадник»</i> Р. М. Глиэра. – <i>«Спартак»</i> А. И. Хачатуряна и др.
Симфонии	– № 27 Н. Я. Мясковского. – № 7 С. С. Прокофьева. – № 10 Д. Д. Шостаковича и др.

С. С. Прокофьев

Тема 5. Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 – 1953)

- ♦ **С. С. Прокофьев** – один из крупнейших, значительных и самых исполняемых композиторов XX века; пианист, дирижёр.
- ♦ Сергей Сергеевич Прокофьев вошёл в историю как композитор-новатор, мастер музыкального театра, создатель нового музыкального языка.
- ♦ С. С. Прокофьев не терпел штампов, его произведения были новым словом в музыкальном искусстве.

Экспресс-биография

– Родился в селе Сонцовка Екатеринославской губернии. Ныне село Красное Донецкой области Украины.	11 апреля 1891 г.
– Отец – учёный-агроном, управляющий имением в Сонцовке. Мать – первая учительница музыки, хорошая пианистка.	
Сочинение детской оперы <i>«Великан»</i> .	1900 г.
– Встреча с <i>Сергеем Ивановичем Танеевым</i> . – Занятия музыкой по совету <i>С. И. Танеева</i> с молодым композитором <i>Рейнгольдом Морיצевичем Глиэром</i> .	1902 – 1903 гг.
– Поступление в Петербургскую консерваторию. Преподаватели: композиторы <i>А. К. Лядов</i> , <i>Н. А. Римский-Корсаков</i> , композитор и дирижёр <i>Н. Н. Черепнин</i> . – Дружба с <i>Н. Я. Мясковским</i> – в будущем известным композитором, в советское время глава московской композиторской школы.	1904 г.
Участие в концертах кружка <i>«Вечера современной музыки»</i> .	1908 г.
– Окончание консерватории по классу композиции. – Поступление в класс фортепиано <i>А. Н. Есиновой</i> .	1909 г.
– Первое исполнение собственного Второго концерта для фортепиано с оркестром. – Поездка с матерью во Францию, Великобританию, Швейцарию.	1913 г.

Встреча с французским композитором-импрессионистом <i>Клодом Дебюсси</i> .	
– Окончание консерватории по классу фортепиано. Диплом с отличием и премия имени <i>А. Г. Рубинштейна</i> за исполнение собственного Первого концерта для фортепиано с оркестром. – Поездка в Лондон. – Встреча с <i>Сергеем Павловичем Дягилевым</i> , организатором «Русских сезонов» в Париже. – Гастроли и организация фортепианных вечеров в Риме, Неаполе.	1914 г.
Поездка в Италию, знакомство с итальянскими футуристами.	1915 г.
– Сочинение оперы « <i>Игрок</i> » по роману <i>Ф. М. Достоевского</i> , фортепианного цикла « <i>Сарказмы</i> », премьеры сочинения для оркестра « <i>Скифская сюита</i> ». – Авторские выступления в городах Петрограде, Москве, Киеве, Саратове.	1916 г.
– Первая симфония « <i>Классическая</i> ». – Контакты с выдающимся режиссёром <i>В. Э. Мейерхольдом</i> . – Знакомство с писателем <i>А. М. Горьким</i> . – Участие в « <i>Союзе деятелей искусств</i> » вместе с поэтами <i>А. А. Блоком</i> , <i>В. В. Маяковским</i> , режиссером <i>В. Э. Мейерхольдом</i> .	1917 г.
Гастроли в Японии и США.	1918 г.
– Завершение комической оперы « <i>Любовь к трём апельсинам</i> » по сказке <i>К. Гоцци</i> , написанной для Чикагского оперного театра. – Концертные поездки по Америке.	1919 г.
– Переезд в Германию. – Женитьба на певице <i>Каролине Кодина-Любера</i> .	1922 г.
Переезд в Париж.	1923 г.
– Концертные турне по странам Европы и Америки в качестве пианиста и дирижёра. – При участии балетной труппы <i>С. П. Дягилева</i> были поставлены балеты « <i>Сказка про шута, семерых шутов перешутившего</i> », « <i>Стальной скок</i> », « <i>Блудный сын</i> ». – Сочинение Второй, Третьей и Четвёртой симфоний, Четвёртого и Пятого фортепианных концертов. – Вторая редакция оперы « <i>Игрок</i> », сочинение оперы « <i>Огненный ангел</i> ». – Решение возвратиться на Родину (1932 год): « Я с величайшей радостью возвращаюсь восвояси на советскую землю ».	1923 – 1933 гг.
– Возвращение в Россию (1933). – Много сочиняет в разных жанрах: балеты « <i>Ромео и Джульетта</i> » (1935), детская симфоническая сказка для чтеца и оркестра « <i>Петя и волк</i> » (1936), музыка к кинофильмам « <i>Поручик Киже</i> » (1934), « <i>Александр Невский</i> » (1938).	1933 – 1938 гг.
– Последнее концертное турне за границей. – Изучение техники звукового кино в студиях Голливуда. – Премьера балета « <i>Ромео и Джульетта</i> » в Брно (Чехословакия).	1938 г.
– Премьера оперы « <i>Семён Котко</i> ».	1939 г.

– Первое исполнение кантаты « <i>Александр Невский</i> ».	
– Закрытые показы комической оперы « <i>Дуэнья</i> » (« <i>Обручение в монастыре</i> ») по комедии <i>Р. Шеридана</i> . – Женитьба на поэтессе <i>М. А. Мендельсон</i> . – Первые отклики на события Великой Отечественной войны: сочинение симфонической сюиты « <i>1941 год</i> », песен и маршей. – Эвакуация в Нальчик. – Переезд в Тбилиси.	1941 г.
Переезд в Алма-Ату по приглашению <i>С. М. Эйзенштейна</i> для работы над кинофильмом « <i>Иван Грозный</i> ».	1942 г.
– <i>С. Т. Рихтер</i> впервые исполняет сонату № 7 для фортепиано. – Возвращение в Москву.	1943 г.
– Исполнение <i>Э. Г. Гилельсом</i> сонаты № 8 для фортепиано. – Сочинение балета « <i>Золушка</i> ».	1944 г.
– Премьера Пятой симфонии – последнее выступление Сергея Сергеевича в качестве дирижёра. – Тяжёлое заболевание (гипертония). – После длительного лечения работал в Доме творчества в Иваново. – Концертное исполнение оперы « <i>Война и мир</i> ». – Премьера балета « <i>Золушка</i> ».	1945 г.
– Премьера оперы « <i>Война и мир</i> ». – Первое исполнение сонаты для скрипки и фортепиано <i>Д. Ф. Ойстрахом</i> и <i>Л. Н. Оборин</i> ым.	1946 г.
– Временное улучшение здоровья в результате пребывания на даче в поселке <i>Николина гора</i> . – Взлёт творческой активности: завершение Шестой симфонии, новая редакция Четвёртой симфонии.	1947 г.
– Постановлением ЦК ВКП(б) об опере <i>В. И. Мурадели</i> « <i>Великая дружба</i> » музыка <i>С. С. Прокофьева</i> , наряду с произведениями других крупнейших советских композиторов, была объявлена «формалистической», «чуждой советскому народу». От этого удара Сергей Сергеевич не оправился до конца жизни.	1948 г.
– Тяжёлый рецидив болезни. – Сотрудничество с поэтом <i>С. Я. Маршак</i> ом: начало работы над симфонической сюитой « <i>Зимний костёр</i> » и ораторией « <i>На страже мира</i> ».	1949 г.
– Решение об издании избранных сочинений. – Окончание Седьмой симфонии.	1952 г.
– Смерть на московской квартире от кровоизлияния в мозг. – Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.	5 марта 1953 г.

Пётр Кончаловский.

Портрет композитора С. С. Прокофьева. 1934 г.

Тема 6. Характеристика творчества

- ♦ Творчество Сергея Сергеевича Прокофьева обогатило музыкальное искусство в области содержания, музыкального языка, средств выразительности: эмоциональности, экспрессии, энергии ритма, резкости звучания.
- ♦ Отличительная черта музыки композитора – **синтез типичного и индивидуального, сложного и простого.**
- ♦ Композитор использовал нетрадиционные сюжеты в операх и балетах.
- ♦ Литературная основа сочинений – произведения Ф. М. Достоевского, В. Шекспира, Г. Х Андерсена, Ш. Перро, П. П. Бажова, Р. Шеридана, К. Гоцци, В. Я. Брюсова, Л. Н. Толстого, В. П. Катаева.
- ♦ Сергей Сергеевич часто сам писал либретто своих сочинений.

Темы и образы	– Эпос, лирика, юмор, гротеск, тема детства, русский фольклор, русская история, сказочные образы.
Жанры	– Оперы, балеты, концерты, симфонии, сонаты, песни и романсы, кантаты, киномузыка, пьесы для фортепиано, музыка для детей.
Музыкальный язык	– Индивидуальный, самобытный. – Творчество тесно связано с традициями прошлого. – Неоклассицизм С. С. Прокофьева: ~старинные жанры: менуэт, гавот; ~классические музыкальные жанры: концерт, соната; ~классическая функциональная гармония; ~раннеклассицистские фактурные приёмы в фортепианной музыке.
Мелодия	– В мелодиях соединяются вокальные и инструментальные интонации, часто встречается движение по аккордовым звукам, скачки на широкие интервалы, острые диссонансы, чёткий ритм.
Гармония	– Опора на классическую функциональную систему. – Расширенный двенадцатиступенный звукоряд, смелые модуляции, политональность. – Общий принцип гармонии Прокофьева – использование новых возможностей современной гармонии при прочной опоре на самые коренные идеи классической гармонии и сохранение основных ее конкретных форм.

Павел Корин.
Средняя часть триптиха
«Александр Невский». 1942 г.

Тема 7. Кантата «Александр Невский» для меццо-сопрано, хора и оркестра

Годы создания: 1938 – 1939 на основе музыки к одноимённому фильму режиссёра *Сергея Эйзенштейна*.

Сюжет: Историческое событие XIII века («Ледовое побоище»³³).

Строение: семичастный цикл:

- 1) «*Русь под игом монгольским*».
- 2) «*Песня об Александре Невском*» (образы русских).
- 3) «*Крестоносцы во Пскове*» (образы крестоносцев в крайних частях, образы русских – в средней части).
- 4) «*Вставайте, люди русские!*» (образы русских).
- 5) «*Ледовое побоище*» (столкновение русских и крестоносцев).
- 6) «*Въезд Александра Невского во Псков*».
- 7) «*Мёртвое поле*».

Характеристика русских воинов

- ♦ Лирико-эпические темы, передающие спокойный, величавый характер.
- ♦ Трагические образы – в середине первого и в шестом номерах.
- ♦ Русские темы в «*Ледовом побоище*» легки и задорны, напоминают скоморошья наигрыши и лихие солдатские песни.
- ♦ В оркестре преобладает тёплый тембр струнных и деревянных духовых инструментов.

Характеристика крестоносцев Ливонского ордена

- ♦ Образ жестокой, механической, враждебной силы создают резкие аккорды, пронзительно звучащие медные духовые инструменты, фонограммы с эффектом треска.
- ♦ Вокальная тема-хорал звучит на латинском языке.
- ♦ Инструментальные темы: военная фанфара с квинтовыми кличами; «скок свиньи» с острым механическим ритмом; напряжённая тема с уменьшённой терцией.

План кантаты

Первая – четвёртая части
противопоставление образов русских
и крестоносцев.

Вторая и третья части
экспозиция противоборствующих сил.

³³Ледовое побоище – битва, произошедшая на льду Чудского озера в 1242 году между русскими воинами и войском Ливонского ордена.

Четвёртая часть. Призывный хор «Вставайте, люди русские!»

- ♦ Тема средней части – образ Родины («*На Руси родной, на Руси большой, не бывает врагу*»).
- ♦ Эта тема звучит в пятой и седьмой частях.

Пятая часть «Ледовое побоище»

- ♦ Центральный образ кантаты, батальная драматическая оркестровая картина с участием хора.
- ♦ Темы крестоносцев и русских противопоставляются и сталкиваются друг с другом.
- ♦ Заканчивается картина светлой темой «*На родной земле не бывает врагу*» (из среднего раздела четвёртой части).

Шестая часть «Мёртвое поле»

- ♦ Песня для меццо-сопрано (единственный сольный номер кантаты).
- ♦ Скорбь Родины о погибших воинах воплощена в символическом образе невесты, оплакивающей «добрых молодцев».
- ♦ Мелодия основана на интонациях народных плачей.

Седьмая часть

«Въезд Александра во Псков»

Хоровой финал, прославляющий Россию.

II ч. «Песня об Александре Невском»

Певуче

А и бы . ло . де . ло на Не . ве . ре . ко, на Не . ве . ре . ко, на боль . шой во . де.

IV ч. «Вставайте, люди русские!»

Быстро, решительно

Вста . вай . те, лю . ди рус . ски . е, на слав . ный бой, на смерт . ный бой, вста . вай . те, лю . ди воль . ны . е, за на . шу зем . лю чест . ну . ю.

Средний раздел IV ч.

Быстро

На Ру-си боль-шой, на Ру-си род-ной не бы-вать вра-гу...

V ч. «Ледовое побоище». Тема крестоносцев

Медленно

V ч. Тема русских

Быстро

VI ч. «Мёртвое поле»

Медленно

Я по-лду по по-лю бе-ло-му, по-лчу по по-лю смер-то-му...

Тема 8. Балет «Ромео и Джульетта»

**Галина Уланова –
первая исполнительница
партии Джульетты**

- ♦ Год создания: 1936.
- ♦ Либретто С. С. Прокофьева, режиссёра С. Э. Радлова, балетмейстера Л. М. Лавровского.
- ♦ Премьеры: 1938 год – г. Брно³⁴ (Чехословакия), 1940 год – Ленинградский театр оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр).

**Константин Сергеев³⁵ –
первый исполнитель
партии Ромео**

³⁴ В Большом театре, заказавшем балет С. С. Прокофьеву, музыку сочли нетанцевальной.

³⁵ В спектакле «Ромео и Джульетта» постоянным партнёром Г. Улановой на сцене Кировского театра был К. Сергеев. Блестящий творческий дуэт К. Сергеева и Г. Улановой со временем перерос в семейный.

♦С. С. Прокофьев первым воплотил в балете трагедию В. Шекспира – *легендарную историю о любви, о противопоставлении добра и зла, о роковой вражде между двумя семьями, дикость средневекового уклада жизни, приведшей к гибели главных героев.*

Строение	Три действия с эпилогом.
Драматургия	Основана на балетных, симфонических и кинематографических принципах: – Балетные принципы: три акта с эпилогом, девять картин, номерная структура. Жанровые сцены (массовые танцы) чередуются с лирическими (сольными) драматическими номерами. – Симфонические принципы: непрерывное сквозное развитие, лейтмотивная система (<i>темы Джульетты, любви, вражды, напиток и т.д.</i>). Некоторые из них преобразуются, видоизменяются в процессе развития. – Кинематографические принципы: контрастность, мозаичность.
Образ Джульетты	– Образ Джульетты – самый сложный образ в балете. – В номере « <i>Джульетта-девочка</i> » представлен характер и облик героини, трансформация характера, предсказана её дальнейшая судьба. – Три темы Джульетты, раскрывающие её характер, так же, как и темы любви, легли в основу симфонического развития балета: <i>первая – изящная, шаловливая; вторая – элегантная и напевная; третья звучит как неясное предчувствие, лирическое томление.</i>
Музыкальный язык	– Использование старинных жанров: менуэта, гавота, пассакальи, мадригала ³⁶ . – Темы любви – певучие, нежные. – Темы, передающие зрелое чувство, отличаются сложной гармонией, острыми хроматизмами. – В сцене у балкона звучат почти все темы любви.
Народно-массовые сцены	Чередуются с сольными танцами, массовые танцы: передают облик средневекового итальянского города Вероны (« <i>Улица просыпается</i> », « <i>Народный танец</i> », « <i>Танец с мандолинами</i> »), оттеняют драму героев: обрамляют сцену венчания, поединок Меркуцио и Тибальда.

Действующие лица балета

Парис – молодой дворянин, жених Джульетты.
Муж и жена Капулетти, их дочь **Джульетта**.
Тибальд, племянник Капулетти.
Муж и жена Монтеки, их сын **Ромео**.
Меркуцио и Бенволио, друзья Ромео.
Лоренцо, монах.

³⁶ **Мадригал** – небольшое музыкально-поэтическое произведение лирического содержания.

Структура балета

I действие

Экспозиция образов, знакомство Ромео и Джульетты на балу.

II действие

4 картина – светлый мир любви, венчание Ромео и Джульетты.
5 картина – сцена вражды и смерти: Тибальд убивает Меркуцио.

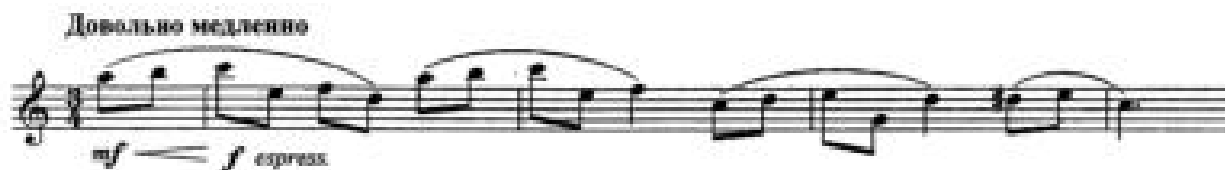
III действие

6 картина – прощание Ромео и Джульетты.
7, 8 картины – решение Джульетты принять снотворное зелье.

Эпилог

9 картина – смерть Ромео и Джульетты.

Тема любви

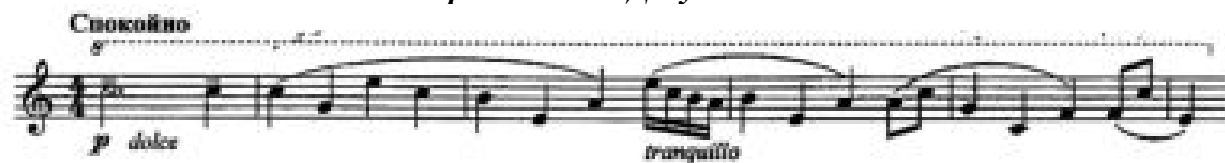
Первая тема Джульетты («Джульетта-девочка»)

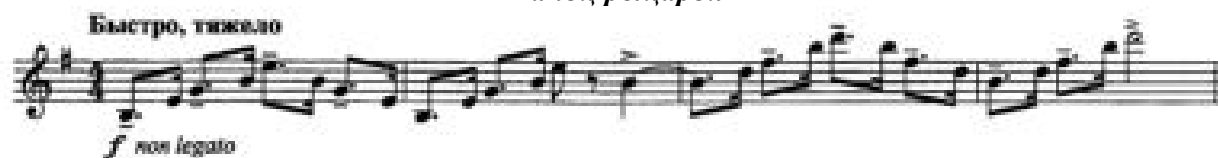
Вторая тема Джульетты

Третья тема Джульетты

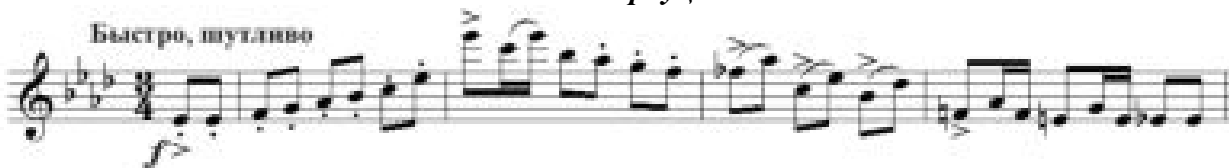
Танец рыцарей

Тема вражды

Тема Меркуцио

*Исполнители ролей Ромео и Джульетты
Оливия Хасси и Леонард Уайтинг*

В 1968 году в Москве состоялась премьера фильма «Ромео и Джульетта», на которой присутствовал её режиссёр **Франко Дзеффирелли**. В своём интервью он сказал: «Во время работы над фильмом я часто обращался к творению Сергея Прокофьева и Галины Улановой, к традициям русского балета. Поэтому, это превосходное проникновение в самую суть великой трагедии. В балете Прокофьева есть всё: и большая идея, и высокий, неукротимый дух, и наш национальный темперамент».

Тема 9. Балет «Золушка»

Ольга Лепешинская

Наталья Дудинская

Раиса Стручкова

История	<p>– Работа над балетом: 1940 – 1944 годы.</p> <p>– Либретто Николая Волкова по сказке французского писателя Шарля Перро.</p> <p>– Премьера на сцене Большого театра в Москве: 21 ноября 1945 года. Постановщик Ростислав Захаров. Исполнители партии Золушки: Ольга Лепешинская, Галина Уланова, Раиса Стручкова.</p> <p>– Премьера на сцене Кировского театра в Ленинграде: 8 апреля 1946 г. Постановщик: Константин Сергеев. Исполнители: Золушка – Наталья Дудинская, Принц – Константин Сергеев.</p> <p>– Музыка балета «Золушка» часто исполняется без хореографии как симфоническое произведение.</p> <p>– На основе музыки балета С. С. Прокофьев создал три сюиты для оркестра (ор.107, 108, 109) и ряд фортепианных пьес.</p>
Строение	Три акта шесть картин.
Действующие лица	<p>– Золушка.</p> <p>– Отец Золушки.</p> <p>– Мачеха Золушки.</p> <p>– Сёстры Золушки Кубышка и Худышка (Кривляка и Злюка).</p> <p>– Принц.</p> <p>– Фея-бабушка.</p> <p>– Феи времен года – Весна, Лето, Осень, Зима.</p> <p>– Феи-фрейлины, танцмейстер, кавалеры, сверстники принца, иноземные принцессы, церемониймейстеры, портнихи, парикмахеры, карлики, птички, кузнечики, снежинки, арапчата, эфиопы.</p>
<p>Драматургия балета. Основные принципы</p> <p>Опора на традиционные балетные формы, стилизация под музыку XVIII века.</p>	
Балетные принципы	<p>– Три акта со вступлением, номерная структура (50 номеров), завершённые номера, ведущая роль танца.</p> <p>– Сюита – опора композиции балета:</p> <p>I акт – «Времена года» (вариации фей времён года).</p>

	<p>II акт – характерная сюита (придворный танец (павана) паспье, танец кавалеров (бурре), мазурка и выход Принца, Большой вальс) и классическая сюита (вариации Худышки, Кубышки, четырёх сверстников Принца, Золушки, Принца, Адажио Золушки и Принца).</p> <p>III акт – рондо-сюита (путешествие Принца, три галопа).</p>
Симфонические принципы	<ul style="list-style-type: none"> – Развитая роль оркестра. – Непрерывное сквозное развитие. – Лейтмотивная система (темы Золушки, Принца).
Кинематографические принципы	<ul style="list-style-type: none"> – Контрастность. – Монтажность (экспозиция с монтажным представлением всех действующих персонажей (кроме Принца), а также с выявлением главных конфликтов, ясно выраженных именно в музыке).
Основные линии балета	<ul style="list-style-type: none"> – Лирическая: история любви Золушки и Принца. – Бытовая: сцены в доме Мачехи. – Сказочная: дары Доброй Феи. – Ориентальная: приключения Принца в поисках Золушки, путешествие по четырём странам света (встреча с испанскими красавицами («Соблазн»), встреча с восточной красавицей («Ориенталь»)).
Образ Золушки	
Вступление	<ul style="list-style-type: none"> – Основано на двух темах: первая – тема обиженной Золушки – угловатая, изломанная мелодия, вторая – тема счастливой Золушки – певучая, свободно льющаяся мелодия широкого дыхания, построенная на ниспадающих полутоновых интонациях.
Первый акт	<ul style="list-style-type: none"> – «Золушка» (№ 3). Номер основан на теме обиженной Золушки и новой теме мечтаний Золушки. – «Вальс мечты» (№ 9) – «Мечты Золушки о бале». – Гавот (№ 10). В основе грациозная, грустная, кокетливо-прихотливая мелодия, наполненная теплом человеческого дыхания. – «Вальс надежды» (№ 19) – «Отъезд Золушки на бал».
Второй акт	<ul style="list-style-type: none"> – «Большой вальс» (№ 30) – «Золушка на балу». – Вариация Золушки (№32) – задорная, ритмичная. – «Вальс-кода» (№ 37).
Третий акт	<ul style="list-style-type: none"> – «Вальс любви» (№ 49 «Медленный вальс») – Принц находит Золушку.
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> – Опора на традиции русского балета: <i>М. И. Петипа, П. И. Чайковского, А. К. Глазунова.</i> – Продолжение линии русского лирического симфонизма, красота лирических мелодий (образ Золушки). – Гротескные, токкатные, моторные ритмы, иронически переосмысленные бытовые балетные танцы (образы Мачехи и её дочерей). – Остроумие, скерцозность в игровых, юмористических сценах (образ Принца). – Смелость гармонического мышления.

– Колоритное и разноплановое оркестровое письмо.
 – Неофольклоризм (многообразие старинных танцев).
 – Автоцитата: на балу в картину угощения гостей (апельсинами) Прокофьев в качестве музыкальной шутки вплетает тему марша из своей оперы «Любовь к трём апельсинам».

**Акт первый.
 «Па де шаль»**

Первая тема Золушки

Вторая тема Золушки

Третья тема Золушки

Вальс (звёзды несут Золушку на бал, «Навстречу счастью»)

Allegro espressivo

mf espress.

This musical score is for a waltz in 3/4 time, marked 'Allegro espressivo'. It consists of three systems of piano accompaniment. The first system shows the bass line with a melodic line and a supporting bass line. The second system continues the melodic line in the treble and the bass line in the bass. The third system features a more complex texture with multiple voices in both hands, including some sixteenth-note passages.

Акт второй. Адажио

Adagio

f molto cantabile

This musical score is for an adagio section in 3/4 time, marked 'Adagio'. It is written for the bass clef and features a single melodic line with a dynamic marking of 'f molto cantabile'. The melody is characterized by long, flowing lines with many slurs, typical of a cantabile style.

*Акт третий.
Сцена «Принц и сапожники»*

Allegro scherzando

mf

p

This musical score is for a scherzando section in 3/4 time, marked 'Allegro scherzando'. It consists of two systems of piano accompaniment. The first system shows a treble line with a rhythmic melody and a bass line with chords. The second system continues the treble line with a more complex, rhythmic texture and the bass line with chords. Dynamic markings include 'mf' and 'p'.

Первый галоп Принца

*С. С. Прокофьев и виолончелист
Мстислав Ростропович, 1950 г.*

Тема 10. Симфоническое творчество. Симфония № 7

- ♦ Время создания: 1952 – 1953 годы.
- ♦ Последнее из законченных произведений композитора.
- ♦ Первоначально задумывалась как симфония для детей.
- ♦ По словам С. С. Прокофьева, в музыке симфонии отражены **«духовная красота и сила молодёжи... жизнерадостность и устремление вперёд»**.

Особенности симфонии

- I, II, III части и кода III части – лирические.
- Главная тема первой части и кода четвёртой части – драматические.
- Четвёртая часть – жанрово-скерцозная.

Многие темы имеют жанровые черты – галоп, марш, токката, вальс.

Формы частей – классические: сонатная, рондо-соната, трёхчастная.

Темп первой части умеренный, соответствующий лирическому характеру части и повествовательной главной теме.

Тональная идея

- От до диэз минора к Ре бемоль (До диэз) мажору.
- Из тоник всех частей складывается трезвучие: *до диэз – фа – ля бемоль – ре бемоль (до диэз)*.

План симфонии

	Первая часть	Вторая часть	Третья часть	Четвёртая часть
Тональность	до диез минор	Фа мажор	Ля бемоль мажор	Ре бемоль мажор
Форма	Сонатное аллегро	Трёхчастная	Трёхчастная	Рондо-соната
Темп	moderato	allegretto	andantino espressivo	vivace
Характер	Г.П. – лирико-драматическая, П.П. – лирико-эпическая, З.П. – причудливо-сказочная.	Вальс, несколько контрастных тем – изысканных, скерцозных, игрово-шутливых.	Тема – ноктюрн из музыки к спектаклю «Евгений Онегин». Музыка просветлённая, созерцательная.	Рефрен - Энергичный, задорный, озорной. В эпизодах – маршевые темы. П.П. – токкатная.

I часть. Главная тема

I часть. Побочная тема

I часть. Заключительная тема

IV часть. Рефрен

Список основных произведений

- 8 опер: «Мадалена», «Игрок», «Любовь к трём апельсинам», «Огненный ангел», «Семён Котко», «Обручение в монастыре», «Война и мир», «Повесть о настоящем человеке».
- 7 балетов, среди них «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Сказ о каменном цветке».
- Оратория «На страже мира».
- Кантаты: «Здравица», «Александр Невский», «К 20-летию Октября».
- 7 симфоний.
- 5 концертов для фортепиано с оркестром. (Четвёртый написан для левой руки).
- 2 скрипичных концерта.
- 2 виолончельных концерта.
- Вокально-симфонические сюиты.
- Для фортепиано: 9 сонат, «Мимолётности», «Сказки старой бабушки», «Детская музыка» и др.
- Симфоническая сказка «Петя и волк».
- «Гадкий утёнок» для голоса и фортепиано.
- Обработки русских народных песен для голоса и фортепиано.
- Вокальные сочинения на слова А.А. Ахматовой, К.Д. Бальмонта, А.С. Пушкина, Н.Я. Агнивцева и др.
- Музыка к кинофильмам: «Александр Невский», «Иван Грозный» и др.

Тема 11. Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 – 1975)

Д. Д. Шостакович

- ♦Русский советский композитор, один из крупнейших композиторов XX века, пианист, музыкально-общественный деятель, педагог, профессор, доктор искусствоведения.
- ♦Музыка Д. Д. Шостаковича отличается глубиной, богатством образного содержания.
- ♦Основная тема творчества – внутренний мир человека с его мыслями, устремлениями и сомнениями, человека, борющегося против насилия и зла.

Экспресс-биография

– Родился в Санкт-Петербурге.	25 сентября 1906 г.
– Отец – инженер-химик и страстный любитель музыки. – Мать училась в Петербургской консерватории, была хорошей пианисткой и педагогом фортепианной игры для начинающих.	
Поступление в частную музыкальную школу к известному педагогу <i>И. А. Гляссеру</i> .	1915 г.
– Гражданская война. – Уход из школы <i>И. А. Гляссера</i> , поскольку тот не одобрял увлечение Дмитрия композицией.	1918 г.
Поступление в Петроградскую консерваторию в классы профессора <i>Л. В. Николаева</i> (фортепиано) и композитора, дирижёра <i>М. О. Штейнберга</i> (композиция).	1919 г.

<ul style="list-style-type: none"> – Смерть отца. – Тяжёлое материальное положение семьи. – Устраивается пианистом-иллюстратором (тапёром) в кинотеатр – сопровождает игрой на фортепиано немые кинофильмы. 	1922 г.
Окончание консерватории по классу фортепиано.	1923 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Окончание консерватории по классу композиции. – Дипломная работа – Первая симфония, успешная премьера. – Участие в Международном фортепианном конкурсе им. <i>Ф. Шопена</i> в Варшаве. Получение почётного диплома участника. – Гастрольное турне по Польше и Германии. – Знакомство и дружба с музыковедом, театральным и музыкальным критиком <i>И. И. Соллертинским</i>, который знакомил Дмитрия Дмитриевича с творчеством великих композиторов прошлого и настоящего. 	1927 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Переезд в Москву. – Работа в театре выдающегося режиссёра <i>В. Э. Мейерхо́льда</i>. 	1928 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Премьера оперы «<i>Нос</i>» в Ленинградском Малом оперном театре. – Работа (до 1933 года) заведующим музыкальной частью Ленинградского Театра рабочей молодёжи. 	1930 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Окончание работы над оперой «<i>Леди Макбет Мценского уезда</i>» по одноимённой повести <i>Н. С. Лескова</i>. – Музыка к кинофильму «<i>Встречный</i>» и сочинение «<i>Песни о встречном</i>» (в 1945 году её мелодия на короткое время стала гимном Организации объединённых наций). – Женитьба на <i>Нине Варзар</i>. От этого брака родились двое детей – дочь Галина и сын Максим. 	1932 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Разгром оперы «<i>Леди Макбет Мценского уезда</i>» в газете «Правда» после её просмотра главой СССР <i>И. В. Сталиным</i>. – Появление статьи «<i>Сумбур вместо музыки</i>» на долгие годы определило пути развития советской музыки. – Статья в газете «Правда» «<i>Балетная фальшь</i>». Критике был подвергнут балет Д. Д. Шостаковича «<i>Светлый ручей</i>». – После статей газеты «Правда» большинство произведений Дмитрия Дмитриевича, написанных до 1936 года, практически исчезло из культурной жизни страны. 	1936 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Пятая симфония. Дебют дирижёра <i>Е. А. Мравинского</i>. В советской печати это произведение было охарактеризовано как «<i>творческий ответ художника на справедливую критику</i>». – Начало преподавательской деятельности в Ленинградской консерватории (класс композиции). 	1937 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Великая Отечественная война. – Начало работы над Седьмой симфонией («<i>Ленинградской</i>») в блокадном Ленинграде. – Эвакуация в Куйбышев. Окончание работы над Седьмой симфонией. 	1941 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Премьера «<i>Ленинградской симфонии</i>» в блокадном Ленинграде. – Присуждение Сталинской премии. 	1942 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Возвращение в Москву. – Преподавание композиции в Московской консерватории. 	1943 г.

– Постановление ЦК ВКП(б) об опере <i>В. И. Мурадели «Великая дружба»</i> , в котором музыка <i>С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна</i> объявилась « <i>формалистической</i> » и « <i>чуждой советскому народу</i> ». <i>Д. Д. Шостакович</i> был обвинён в профнепригодности и уволен из Московской консерватории.	1948 г.
– Сталинская премия за ораторию « <i>Песнь о лесах</i> ». – Поездка в Лейпциг на празднование двухсотлетия со дня смерти <i>И. С. Баха</i> .	1950 г.
– Смерть жены <i>Нины Васильевны</i> . – Получение звания « <i>Народный артист СССР</i> ».	1954 г.
– <i>Д. Д. Шостакович</i> – председатель оргкомитета <i>Первого Международного фортепианного конкурса имени П. И. Чайковского</i> . – Партийное постановление « <i>Об исправлении ошибок в оценке творчества ведущих советских композиторов</i> ». Оно реабилитировало «формалиста» <i>Д. Д. Шостаковича</i> .	1958 г.
Знакомство с будущей женой <i>И. А. Сугинской</i> .	1959 г.
– Возобновление оперы « <i>Катерина Измайлова</i> » (первоначальное название « <i>Леди Макбет Мценского уезда</i> ») в театре <i>К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко</i> .	1963 г.
– Пятнадцатая симфония. – Тяжёлая болезнь (рак легких).	1971 г.
– Смерть композитора. – Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.	9 августа 1975 г.

Константин Васильев. Нашествие. 1973 г.

Тема 12. Характеристика творчества

- ◆ В творчестве *Д. Д. Шостаковича* ярко воплотился XX век со всеми его катаклизмами, войнами, технократическими процессами...
- ◆ *Дмитрий Дмитриевич* воплотил в музыке острейшие конфликты современного мира.

◆ Многоплановое творчество композитора, питавшего наибольшую любовь к *Модесту Петровичу Мусоргскому* (оркестровал оперы «*Борис Годунов*», «*Хованщина*», вокальный цикл «*Песни и пляски смерти*») и работавшего практически во всех музыкальных жанрах, стало классикой советской, русской и мировой культур.

Темы и образы	– Основная тема – внутренний мир человека, борющегося против зла и насилия, его мысли, стремления и сомнения. – Обращение к темам и образам социального значения, отображение важнейших сторон современной действительности.
----------------------	--

	<p>– Историческим событиям посвящены: Седьмая («Ленинградская») и Восьмая симфонии (тема Великой Отечественной войны), Одиннадцатая симфония «1905 год» и Двенадцатая симфония (тема Октябрьской революции 1917 года).</p> <p>– Тринадцатая симфония (на стихи <i>Е. А. Евтушенко</i>) – симфония-оратория посвящена актуальным проблемам гражданской нравственности, осуждает кровавые преступления, вызванные расизмом³⁷.</p> <p>– В музыке сочетаются эпическая широта, драматизм и тонкая лирика.</p>
Жанры творчества	<p>– Главный жанр – симфонические произведения, которые отличаются напряжённой музыкальной драматургией. В симфониях отражены правдивые и глубокие философские размышления о жизни и смерти, личные высказывания композитора.</p> <p>– Оперы, оратории, хоровые поэмы, камерные инструментальные произведения (квартеты, квинтет, трио), камерные вокальные циклы, концерты, сонаты, песни, музыка для к/ф.</p>
Истоки музыкального языка	<p>– Старинный русский фольклор – протяжные лирические песни, плачи и причитания, былинный эпос, плясовые наигрыши.</p> <p>– Лирико-бытовой городской романс первой половины XIX века.</p> <p>– Элементы национальной музыкальной культуры разных народов.</p> <p>– Создание самобытного музыкального стиля, опирающегося на традиции <i>И. С. Баха, Л. Бетховена, М. П. Мусоргского</i>.</p>
Музыкальный язык. Новаторство	<p>– Песенность, проявляющаяся в инструментальных жанрах.</p> <p>– Переработка фольклорных мелодических оборотов в соответствии с индивидуальными особенностями музыкального языка.</p> <p>– Использование героических интонаций песен революционной борьбы, мужественно-печальных песен политической каторги и ссылки, советской массовой песни.</p> <p>– Черты оперного ариозного стиля в камерных вокальных циклах.</p> <p>– Воспроизведение изменчиво-капризной «музыки речи» (гневное восклицание, шёпот, скорбный взглас, стон, насмешливый хохот) при помощи инструментальной речитативности.</p> <p>– Чистый инструментализм: обилие мелодических скачков на сексту, септиму, октаву, нону.</p> <p>– Инструментальные монологи в симфониях, в скрипичных и виолончельных концертах, квартетах (ритмически свободные, импровизационные, протяжённые, широко развитые мелодии, порученные какому-либо инструменту).</p> <p>– Мелодические обороты с преобладанием квартовых шагов.</p> <p>– Использование лейтинтонаций.</p> <p>– Частое введение пониженных (реже повышенных) ступеней звукоряда, которые образуют новые лады (некоторые из них до Д. Д. Шостаковича не применялись. Например, натуральный минор с пониженными IV, II, V, VIII ступенями.). Пониженные ступени усиливают трагическую или драматическую экспрессию многих страниц музыки композитора. Эти новые ладовые структуры проявляются не только в мелодии, но и в гармонии, во всех аспектах музыкального мышления Д. Д. Шостаковича.</p>

³⁷ **Расизм** – человеконенавистническая идея разделения людей на высшие и низшие расы, в которой высшие расы призваны к господству, а низшие – к эксплуатации и даже к уничтожению.

	– Использование битональности, то есть одновременное звучание двух или даже нескольких тональностей.
Полифония	– Д. Д. Шостакович – выдающийся мастер полифонии. – В своих произведениях применял различные формы полифонии (фуги, пассакальи) и полифонические приёмы развития (имитация, каноны).

Тема 13. Симфония № 7 «Ленинградская»

Д. Д. Шостакович пишет Седьмую симфонию в блокадном Ленинграде

«Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу – Ленинграду я посвящаю свою Седьмую симфонию».

Д. Д. Шостакович

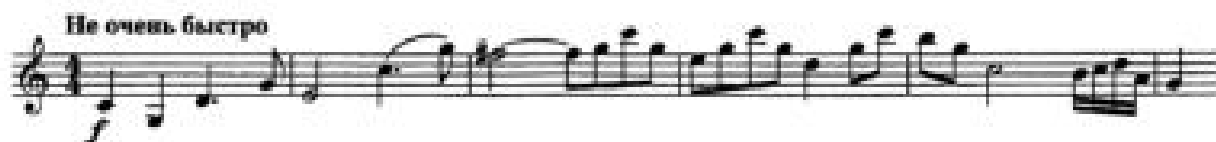
«Седьмая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебания смертный бой с чёрными силами».

А. Н. Толстой

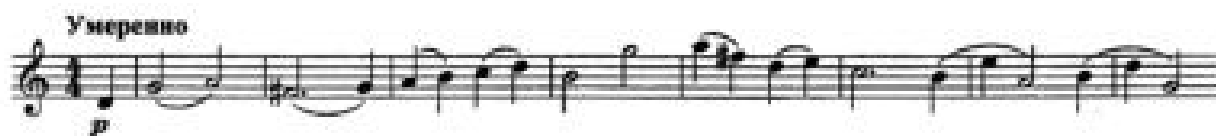
История создания	– Начата в июле 1941 года в Ленинграде. – Окончена в эвакуации в Куйбышеве (ныне Самара) 27 декабря 1941 года. – Первоначально Д. Д. Шостакович дал частям следующие названия: I часть – «Война» . II часть – «Воспоминание» . III часть – «Родные просторы» . IV часть – «Победа» .
Премьеры	– 5 марта 1942 года в Куйбышеве исполнена оркестром Большого театра под управлением <i>Самуила Самосуда</i> . – 29 марта 1942 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов исполнена под управлением <i>Евгения Мравинского</i> . – 19 июля 1942 года в Нью-Йорке под управлением <i>Артуро Тосканини</i> . – 9 августа 1942 года в осаждённом Ленинграде под управлением <i>Карла Элиасберга</i> . Для этого концерта были созданы музыканты фронтовых оркестров, поскольку в оркестре Радиокomiteта оставалось лишь 15 человек.
Идея	– Памятник героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны, «...гениальное повествование о подвиге родного города, о подвиге всей нашей страны» (Ольга Берггольц) . – Симфония написана как дневник очевидца событий.
Оркестр	Тройной состав, а также 3 трубы, 4 валторны и 3 тромбона.

Схема первой части		
Экспозиция	Эпизод вместо разработки	Реприза
<p style="text-align: center;">«Жизнь до войны»</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Тема главной партии (До мажор) – свободная, активная. Песня-марш с чертами советской маршевой песни. ◆ Побочная партия (Соль мажор) – ласковая, певучая, с элементами колыбельной песни. 	<p style="text-align: center;">«Эпизод нашествия»</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Форма оstinatных вариаций: 11 вариаций на мелодически неизменную тему (Ми бемоль мажор). Постоянной остаётся и барабанная дробь. ◆ Меняются оркестровые тембры, регистры, плотность фактуры, динамика; присоединяются новые голоса. ◆ После одиннадцатой вариации вступает тема сопротивления. 	<p style="text-align: center;">Трагическая кульминация первой части</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Темы главной и побочной партий почти неузнаваемы. ◆ Главная партия – в до миноре. Её маршевый ритм звучит как траурное шествие, как страстный речитатив. ◆ Побочная партия – прежде светлая, лирическая – скорбно звучит у фагота в низком регистре в фа диэз миноре с двумя пониженными ступенями (II и IV). ◆ Только в коде тема главной партии звучит как воспоминание и мечта о мире, как символ надежды на победу.

**I часть
Экспозиция.
Главная тема**

Побочная тема

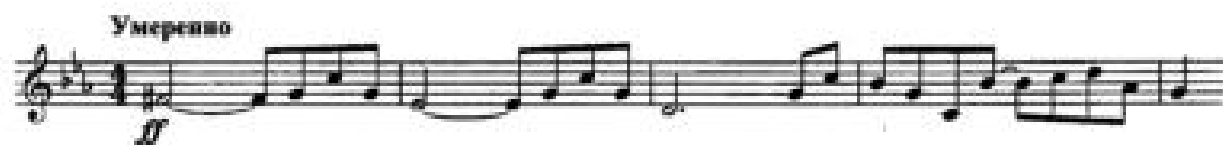
**Разработка.
«Эпизод нашествия»**

Тема сопротивления

*Реприза.
Главная тема*

Побочная тема

Тема 14. Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»

Сергей Кириллов. Казнь Степана Разина. 1986 г.

Жанр	– Вокально-симфоническая поэма для баса, хора и оркестра. – Стихи <i>Евгения Александровича Евтушенко</i> .
История создания	– Работа начата в <i>Венгрии</i> на озере <i>Балатон</i> в 1964 году. – <i>Дмитрия Дмитриевича</i> заинтересовала поэма <i>Е. А. Евтушенко</i> « <i>Братская ГЭС</i> », посвящённая гигантской «стройке коммунизма» тире гидроэлектростанции на реке <i>Ангаре</i> . – 28 декабря 1964 года состоялась премьера « <i>Казни Степана Разина</i> » в Большом зале Московской консерватории.
Темы и образы поэмы Е. А. Евтушенко	– Поэт рисует картину волнующегося человеческого моря – возбуждение, злорадство, стихийный разгул страстей и противостоящее ему мудрое человеческое достоинство. – Один из эпизодов поэмы повествует о вожде повстанцев XVII века казацком атамане <i>Степане Разине</i> , одной из самых колоритных фигур русской истории, которому, по словам русского писателя и философа <i>Александра Ивановича Герцена</i> , присущи «...удаль, дерзость, злодейство, отвага».
Музыкальный язык	– По стилю приближается к опере. – Критика называла её « <i>театральной симфонией</i> » за зримость,

	<p>пластичность образов, яркую сценичность.</p> <p>– Используются арии-монологи, типично оперные речитативы, хоры, оркестровые интермедии.</p> <p>– Музыка рисует оттенки настроения как героя, так и толпы, её отдельных частей.</p> <p>– Хор одновременно и народ, и голос совести героя – выражение его внутренней сущности.</p> <p>– Солист – и сам Стенька, и та часть народа, которая проявляет человечность.</p>
--	---

Композиция поэмы

Оркестровое вступление

- ◆ Грозная тема в ре миноре, основанная на поступенном движении в диапазоне уменьшённой квинты.
- ◆ Это основная тема поэмы, из которой вырастает всё произведение.

Первый раздел

«Как во стольной Москве белокаменной»

- ◆ Все спешат на площадь, куда привозят Степана Разина.
- ◆ Звучат несколько куплетов солиста с репликами хора, в которых свободно варьируется основная тема.
- ◆ Завершается картиной дикого разгула толпы.

Второй раздел

- ◆ Монолог Разина: неспешная песенно-речитативная мелодия у баса в сопровождении реплик хора, повторяющего наиболее важные по смыслу фразы.
- ◆ Становится жёсткой и грубой в эпизоде-воспоминании Разина о допросе дьяка.
- ◆ Завершается раздел грандиозной кульминацией оркестра.

Третий раздел

- ◆ Начинается с удара колокола.
- ◆ На фоне выдержанных аккордов у засурдиненных струнных и тихого перезвона челесты звучит хор «*Над Москвой колокола гудут*». Мелодия изложена параллельными квартами. Аккорды арфы и фортепиано передают гудение колоколов: противопоставляются два образа – злодеяние и картина русской природы.
- ◆ Картина казни – драматическая кульминация поэмы.
- ◆ Сцена построена на темах предыдущих разделов.
- ◆ Завершается поэма темой вступления, наполненная могучей, стихийной силой.

Оркестровое вступление

Moderato non troppo

f *rit.*

Первый раздел. Повествование «Как во сто́льной Москве белокаменной»

Бас соло

Как во сто́ль-ной Моск-ве бе-ло-ка-мен-ной...

Второй раздел. Монолог Разина. Бас соло

ff

Су-про-тив на-ро-да вду-мае? *ff*

Хор

Су-про-

Бу-диль

-тив на-ро-да вду-мае?

завь, как су-про-... (аа!)

Микалоюс Чюрлёнис. Фуга. 1908 г.

Тема 15. Квинтет соль минор ор. 57

- ◆ Первое исполнение: **23 ноября 1940 года**.
- ◆ Первый исполнитель: **квартет им. Бетховена**, по просьбе которого Дмитрий Дмитриевич сочинил квинтет соль минор.
- ◆ Партия фортепиано: **Д. Д. Шостакович**.
- ◆ За это произведение композитор удостоен Сталинской премии, которую пожертвовал нуждающимся.

Темы и образы	<p>– Основная идея произведения – добро вечно, творческий дух бессмертен.</p> <p>– Строгость, большая внутренняя сдержанность в выражении чувств.</p> <p>– Воплощение главных общечеловеческих ценностей – Разума, Интеллекта, высокой Духовности.</p>
Музыкальный язык	<p>– Воплощая основную идею квинтета, Дмитрий Дмитриевич обращается к жанрам эпохи И. С. Баха: первые две части – прелюдия и фуга, четвёртая часть – пассакалья.</p> <p>– Преобладание медленных и умеренных темпов.</p> <p>– Чередование соло и тутти, что характерно для старинной концертной музыки.</p> <p>– Многоголосная фактура фортепианной партии с выделением глубоких басов напоминает звучание органа.</p>

1 часть. Прелюдия

Темп	Характер	Музыкальный язык
Lento	<p>Первый раздел – суровый, драматический.</p> <p>Второй раздел – спокойный, прозрачный, в ритме вальса.</p> <p>Третий раздел – торжественный.</p>	<p>Натуральный минор, аккордовая фактура, длительное тематическое развёртывание, приводящее к большой напряжённости и мощной кульминации, которая заканчивается трезвучием в Соль-мажоре.</p>

II часть. Фуга соль минор

<i>Темп</i>	<i>Характер</i>	<i>Структура</i>
Adagio	Состояние глубокого раздумья.	Четырёхголосная, трёхчастная.
Экспозиция	– Проходит у струнного квартета. – Тема фуги звучит как робкий вопрос. – Из неё вырастает певучая, песенная мелодия в натуральном миноре с мягкими терцовыми интонациями, напоминающая русский лирический напев.	
Разработка	– Начинается со вступления фортепиано. – Тема звучит в мажорных тональностях. – Далее следует интенсивное драматическое нарастание, усложняется полифоническое изложение, появляются политональные соединения, малосекундовые обороты изменяют тему.	
Реприза	– Напряжение спадает. – Звучность становится всё более разреженной и тихо угасает.	

III часть. Скерцо Си мажор, Allegretto

- ♦ В мир глубокого раздумья вторгается весёлая, яркая повседневность.
- ♦ Средства выразительности нарочито примитивны: фанфарно-трёзвучные и гаммообразные мотивы, подчёркнутая танцевальность, простой гомофонный склад.

IV часть. Интермеццо ре минор

<i>Темп</i>	<i>Форма</i>	<i>Жанр</i>	<i>Характер</i>
Lento	Сонатная без разработки	Пассакалья	Траурное шествие

V часть. Финал

<i>Темп</i>	<i>Форма</i>	<i>Темы</i>	<i>Характер</i>
Allegretto	Классическая сонатная	Изящные, элегантные, шумные, весёлые, остроумные.	Подобен театральному представлению. Чередование пасторальности с виртуозностью.

Список основных произведений

- 15 симфоний.
- Оперы: «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»), «Игроки» (не окончена).
- Оперетта «Москва – Черемушки».
- Балеты: «Болт», «Золотой век», «Светлый ручей».
- Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина».
- Оратория «Песнь о лесах».
- По два концерта для скрипки, для виолончели, для фортепиано с оркестром.
- Романсы и песни для голоса с фортепиано и симфоническим оркестром.
- Музыка к кинофильмам «Встречный», «Юность Максима», «Молодая гвардия» и др.
- 15 струнных квартетов.
- Квintет для фортепиано и струнных.
- 2 трио для фортепиано, скрипки, виолончели.
- 24 прелюдии и фуги для фортепиано.
- Вокальные циклы, песни. Среди них «Песня о встречном», «Песня мира».

Тема 15. Арам Ильич Хачатурян (1903 – 1978)

А. И. Хачатурян

- ◆ Советский армянский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель.
- ◆ Арам Ильич – талантливый композитор, произведения которого вошли в музыкальную классику XX века.
- ◆ Его имя пользуется широчайшей известностью, произведения исполняются во всех уголках мира, на лучших театральных сценах и концертных эстрадах.

Экспресс-биография

<ul style="list-style-type: none"> –Родился в селе Коджоры близ города Тифлис (Тбилиси) в Грузии в армянской семье. –Был четвёртым сыном в семье переплётчика. –С детства любил музыку, в школьной капелле играл на фортепиано, горне и тубе, но родители не одобряли его увлечение, и серьёзно заняться музыкой он смог лишь в 19 лет. 	<p>6 июня 1903 г.</p>
--	---------------------------

<ul style="list-style-type: none"> – Приезд в Москву, где жил и работал его старший брат, <i>Сурен Хачатурян</i>, театральный режиссёр. – Поступление в Московский университет на биологическое отделение физико-математического факультета. 	1921 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Поступление в музыкальный техникум им. Гнесиных, где обучался игре на виолончели и фортепиано, брал уроки композиции. 	1922 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Окончание техникума им. Гнесиных. – Поступление в Московскую консерваторию, в классы композиции сначала у <i>М. Ф. Гнесина</i>, затем у <i>Н. Я. Мясковского</i>; преподавателями по инструментовке были <i>Р. М. Глиэр</i> и <i>С. Н. Василенко</i>. – За время обучения в консерватории Арамом Ильичём было написано свыше пятидесяти произведений. 	1929 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Посещение консерватории <i>С. С. Прокофьева</i>. Сочинения <i>А. И. Хачатуряна</i> настолько заинтересовали Сергея Сергеевича, что он увёз их с собой в Париж, где они тогда же и были исполнены. 	1933 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Окончание консерватории с отличием. – Обучение в аспирантуре под руководством <i>Н. Я. Мясковского</i>. 	1934 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Работа на Всесоюзном радио, сочинение патриотических песен и маршей. – Сочинение музыки к драме <i>М. Ю. Лермонтова</i> «<i>Маскарад</i>», балета «<i>Гаянэ</i>» (1942). – Получение Сталинской премии за балет «<i>Гаянэ</i>», которую Арам Ильич внес в фонд Вооружённых сил СССР (1943). 	1941 – 1943 гг.
<ul style="list-style-type: none"> – Сочинение музыки Гимна Армянской ССР. – В Московской консерватории имя <i>А. И. Хачатуряна</i> занесено на мраморную доску лучших выпускников музыкального вуза. 	1944 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об опере <i>В. И. Мурадели</i> «<i>Великая дружба</i>», в котором творчество <i>А. И. Хачатуряна</i>, наряду с творчеством <i>С. С. Прокофьева</i> и <i>Д. Д. Шостаковича</i>, было отнесено к формалистическим проявлениям в искусстве. – В результате этого обвинения наступает творческий кризис. 	1948 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Балет «<i>Спартак</i>» – вершина творчества Арама Ильича. – За балет «<i>Спартак</i>» присуждена Ленинская премия. – Профессор по классу композиции в Московской консерватории и Институте им. Гнесиных. Ученики <i>А. И. Хачатуряна</i>, композиторы <i>А. Я. Эшпай</i>, <i>М. Л. Таривердиев</i>, <i>А. Рыбников</i>, <i>В. Дашкевич</i>, <i>Э. Оганесян</i>, <i>Э. Хагагортян</i>, <i>М. Минков</i>, <i>В. Екимовский</i>, <i>И. Якушенко</i>, <i>В. Рябов</i>. – Дирижёрская деятельность. Выступления за рубежом. 	1950-е годы.
<ul style="list-style-type: none"> – Три концерта-рапсодии³⁸ для скрипки с оркестром (1961), для виолончели с оркестром (1963) и для фортепиано с оркестром (1968). 	1960-е годы
<ul style="list-style-type: none"> – Смерть композитора. – Похоронен в Ереване в пантеоне парка им. Комитаса. 	1 мая 1978 г.

³⁸ **Рапсодия** – крупное одночастное произведение, в котором звучат различные народные мелодии.

Тема 17. Характеристика творчества

Мартирос Сарьян. Старый Ереван. 1928 г.

Темы и образы	<ul style="list-style-type: none"> – Радость, упоение жизнью. – Возвышенно-эпическое и трагедийные образы. – Сфера драматизма, героики, суровой трагедии. – Нежнейшая лирика женских образов, хрустальная прозрачность пейзажных зарисовок. – Философичность мышления. – «Монументальная фресковость», напряжённый драматизм симфонического мышления.
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> – Речитативная декламация, идущая от импровизационной виртуозности народного искусства ашугов и сазандаров – армянских народных певцов-поэтов и музыкантов. – Красочность звуковой палитры. – Меткие и лаконичные характеристики героев. – Национальный колорит музыки. – Связь с национальным русским мелосом, с традициями русской классики.

Тема 18. Балет «Гаянэ»

История

- ♦ Осенью 1941 года А. И. Хачатурян приступает к работе над партитурой балета «Гаянэ».
- ♦ Этот балет стоит особняком не только в музыкальном наследии Арама Ильича, но и в истории балетного театра: он является ярким примером произведения искусства, созданного по политическому заказу.
- ♦ Балет «Гаянэ» – рекордсмен по количеству постановок. При этом каждый последующий либреттист менял сюжетную канву спектакля в угоду историческому моменту, а композитор, в свою очередь, перекраивал партитуру, чтобы она соответствовала новой драматургии.
- ♦ Но, при всех изменениях, балет принимался зрителями восторженно на всех сценах мира благодаря самобытности музыки, гармонично соединившей в себе классические основы и ярко выраженный национальный характер.
- ♦ Работа протекала в тесном содружестве с Ленинградским театром оперы и балета, находившимся в то время в Перми.

- ♦ Автор первого либретто – **Константин Державин**.
- ♦ Первый постановщик – **Нина Анисимова**.
- ♦ Первые исполнители главных партий – **Наталья Дудинская** (Гаянэ), **Константин Сергеев** (Армен).
- ♦ Премьера состоялась 3 декабря 1942 года и имела большой успех.
- ♦ В 1943 году за этот балет А. И. Хачатурян получил Сталинскую премию первой степени, которую сразу же внёс в фонд Вооружённых Сил Советского Союза.
- ♦ Позже, на основе музыки к балету, композитор создал три оркестровые сюиты.
- ♦ В середине 1950-х годов к балету «Гаянэ» обратился Большой театр. На основе нового либретто **Бориса Плетнёва** Арам Ильич существенно изменил партитуру балета, переписав более половины прежней музыки.

Краткое содержание

- ♦ Действие происходит в Армении в 1930-е годы.
- ♦ Главные действующие лица: **Ованес** – руководитель колхоза; **Гаянэ** – дочь Ованеса; **Армен** – возлюбленный Гаянэ; **Гико** – соперник Армена.
- ♦ События происходят в армянской деревне. Среди её жителей – юная красавица Гаянэ, в которую влюблён Армен. Их любовь хочет разбить неудачливый соперник Армена Гико. Он всеми силами старается завоевать расположение девушки. Это ему не удаётся, и он решается на месть. Гико устраивает похищение красавицы, но слух о злодеянии быстро расходится по всему селению. Возмущённые жители помогают Армену найти и освободить Гаянэ, а Гико вынужден спасаться бегством от презрения односельчан. Балет заканчивается весёлой свадьбой, на которой все танцуют и веселятся.

Особенности

- ♦ В современной версии балета от первоначального замысла остался только любовный треугольник Гаянэ, Армена и Гико.
- ♦ В балете композитор использовал лучшие номера из своего балета «Счастье».
- ♦ Балет «Гаянэ» отличается обилием мелодичных тем, основанных на народных интонациях и ритмах.
- ♦ Это произведение – глубоко народное по духу, цельное по музыкальному языку, отмеченное необыкновенной красочностью инструментовки.
- ♦ Музыка балета легла в основу трёх больших симфонических сюит, а отдельные номера сюит, например **«Танец с саблями»**, приобрели мировую известность.

«Танец с саблями» из балета «Гаянэ»

Тема 19. Балет «Спартак»

История

- ♦ Идея создать балет «Спартак» пришла А. И. Хачатуряну *в декабре 1941 года*.
- ♦ Автор либретто **Н. Волков** при работе использовал подлинные исторические источники.
- ♦ Из трёх постановок балета самой талантливой оказалась постановка **Юрия Григоровича** на сцене Большого театра, премьера которой состоялась **9 апреля 1968 года**.
- ♦ Классический танец в новой постановке, проникнутый глубокими чувством и мыслью, стал основным средством выразительности.
- ♦ Для каждого из четырёх главных героев (**Спартака**, его жены **Фригии**, римского патриция **Марка Лициния Красса**, куртизанки **Эгины**) балетмейстер создал развёрнутую танцевальную характеристику. Впервые затанцевали Спартак и Красс.
- ♦ В сюжете балета тесно сплетаются **темы героизма, борьбы и преданной любви**.
- ♦ **В центре балета – героический образ Спартака – героя древней истории, который борется за свободу и независимость**. Эта тема была особенно актуальна в условиях войны с фашистами.
- ♦ Музыка балета «Спартак» насыщена яркими образами, массовыми пышными сценами, где восточные мотивы переплетаются с европейскими, образуя единое целое.
- ♦ В 1960 году композитор создал четыре сюиты, куда вошли наиболее значительные фрагменты балета.

Краткое содержание

- ♦ События спектакля развиваются в 73 -71 годах до н.э. в Римской империи.
- ♦ В центре балета образ римского раба-гладиатора Спартака, возглавившего восстание рабов, которое заканчивается смертью гладиатора.
- ♦ В героическом сопротивлении угнетённых композитор увидел много общего с современной борьбой народов за свою независимость.
- ♦ В четырёх действиях балета А. И. Хачатурян показал столкновение основных противоборствующих сил – Спартака, гладиаторов и враждебного им аристократического мира римских патрициев во главе с Марком Лицинием Крассом.

Особенности

- ♦ Главная тема – обобщённое выражение духа эпохи и воплощаемых событий.
- ♦ В музыке балета переданы упоение патрицианского Рима роскошью и властью, трагедия рабства, столкновение человеческой судьбы, сотканной из мужественных порывов, любви, страданий, борьбы с неумолимостью окружающей жизни.
- ♦ Лучшие страницы «Спартака» сильнее всего воплощают душевные состояния героев.
- ♦ Музыка темпераментна, красочна, декоративна, в ней полыхают могучие страсти, и это воспринимается как романтический образ античного мира.
- ♦ В балете композитор проводит последовательный принцип сквозного тематизма, отражающего важнейшие эмоциональные состояния в развитии драмы героя.
- ♦ Тема любви героев – одно из художественных откровений А. И. Хачатуряна, не случайно Большое Адажио Спартака и Фригии принадлежит к жемчужинам отечественной симфонической музыки и пользуется широкой известностью.

Большое адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»

Adagio $\text{♩} = 69$

Ritardando molto $\text{♩} = 32$

allegro espanso

Супруги Е. Максимова и В. Васильев – исполнители партий Спартака и Фригии в балете «Спартак» в постановке Ю. Григоровича

Екатерина Максимова

Владимир Васильев

Юрий Григорович

Список основных произведений

- 2 симфонии.
- 2 балета: «Гаянэ», «Спартак».
- Концерты: для скрипки, виолончели, фортепиано.
- Триада концертов-рапсодий: для скрипки, виолончели, фортепиано.
- Для фортепиано: Токката, Детский альбом (два выпуска).
- Песни и романсы.
- Музыка к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад».

Г. В. Свиридов

**Тема 20. Георгий Васильевич Свиридов
(1915 – 1998)**

♦ Г. В. Свиридов – крупнейший из отечественных композиторов XX века, чье творчество непосредственно связано с традициями русской классической музыки.

♦ Г. В. Свиридов – Народный артист СССР, Герой социалистического труда, Лауреат Ленинской и Сталинской премий, двух Государственных премий СССР Государственной премии РФ.

Экспресс-биография

<ul style="list-style-type: none"> – Родился в городе Фатеже Курской области России. – Отец был почтовым служащим, мать – учителем. – Отец погиб, когда Георгию было четыре года. 	<p>3 (16) декабря 1915 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Переезд в Курск. – Обучение в начальной школе, где началось страстное увлечение литературой, а затем музыкой. – Самостоятельное обучение игре на балалайке. 	<p>1924 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Обучение в Курской музыкальной школе в классе фортепиано <i>Веры Уфимцевой и Мирона Крутянского</i>. 	<p>1929 – 1932 гг.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Переезд в Ленинград. – Поступление в Центральный музыкальный техникум (ныне Музыкальное училище имени М. П. Мусоргского), где занимался по классу фортепиано у профессора <i>И. А. Браудо</i> и, позднее, по классу композиции у профессора <i>М. А. Юдина</i>. – Зарабатывает на жизнь, играя на рояле в кино и ресторане. – Пишет вокальный цикл из шести романсов на слова <i>А. С. Пушкина</i>, который стал началом творческой самостоятельности, известности как композитора. 	<p>1932 – 1936 гг.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Обучение в Ленинградской консерватории у <i>П. Б. Рязанова</i> и с 1937 года у <i>Д. Д. Шостаковича</i>. – Обращается к кино-театральным жанрам (оперетта «<i>Настоящий жених</i>», музыка к кинофильму фильму «<i>Поднятая целина</i>»). – Пишет Первый концерт для фортепиано с оркестром, Первую симфонию и камерную симфонию для струнных. – Принят в Союз композиторов СССР (1936). 	<p>1936 – 1941 гг.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Отправлен в военную академию в Уфу, но был комиссован в конце года по состоянию здоровья. 	<p>1941 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Проживает в Новосибирске, куда была эвакуирована Ленинградская филармония. 	<p>1941 – 1944 гг.</p>

<ul style="list-style-type: none"> – Пишет военные песни, из которых самой известной стала «<i>Песня смелых</i>» на стихи <i>А. А. Суркова</i>, музыку для спектаклей эвакуированных в Сибирь театров. – Оперетта «<i>Раскинулось море широко</i>» – первая музыкальная комедия героического содержания. 	
<ul style="list-style-type: none"> – Возвращение в Ленинград. 	1944 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Пишет Вокальную поэму «<i>Страна отцов</i>» на слова <i>А. С. Исаакяна</i> (1950). – Новый этап в эволюции стиля: ведущими становятся жанры вокальной музыки. Появляются вокальные циклы: «<i>Песни на слова Роберта Бёрнса</i>» (1955), «<i>У меня отец – крестьянин</i>» на слова <i>С. А. Есенина</i> (1956), отдельные песни на слова <i>Ф. И. Тютчева</i>, <i>С. А. Есенина</i>, <i>В. В. Маяковского</i>, <i>В.В. Хлебникова</i>, <i>Б. П. Корнилова</i> и других русских поэтов. 	1950 -1956 гг.
<ul style="list-style-type: none"> – Переезжает в Москву. – Создаёт крупные вокально-симфонические произведения, принесшие ему широкое общественное признание. Это «<i>Поэма памяти Сергея Есенина</i>» для тенора, смешанного хора и большого симфонического оркестра (1956) и «<i>Патетическая оратория</i>» для солистов, смешанного хора и большого симфонического оркестра на слова <i>В. В. Маяковского</i> (1959). – Впервые пробует себя в жанре хоровой музыки без сопровождения (<i>Пять хоров на слова русских поэтов</i>, 1958). – Член правления Союза композиторов СССР (1957). 	1956 – 1959 гг.
<ul style="list-style-type: none"> – Работает преимущественно в жанре кантаты. – Возникает замысел «маленьких кантат» – «<i>Деревянная Русь</i>» и «<i>Светлый гость</i>» на слова <i>С. А. Есенина</i>, «<i>Грустные песни</i>». – Среди завершённых кантат – «<i>Курские песни</i>», слова народные (1964) и «<i>Весенняя кантата</i>» на слова <i>Н. А. Некрасова</i>. – Пишет музыку к кинофильмам «<i>Метель</i>» по повести <i>А. С. Пушкина</i> (1964) и «<i>Время, вперёд!</i>» по роману <i>В. П. Катаева</i>, получившие всенародное признание. 	1960-е гг.
<ul style="list-style-type: none"> – Участвует в фестивале русской и советской песни, проходившем во Франции. – Местная печать представила <i>Г. В. Свиридова</i> как «<i>Наиболее поэтичного из современных советских композиторов</i>». 	1974 г.
<ul style="list-style-type: none"> – Пишет Поэмы для голоса с фортепиано «<i>Отчавившая Русь</i>» на слова <i>С. А. Есенина</i> (1977), концерт для хора «<i>Пушкинский венок</i>» (1979), «<i>Петербург</i>» на слова <i>А. А. Блока</i> (1995), замыслы цикла для баса с оркестром «<i>Из Пушкина</i>» и кантаты «<i>Золотой сон</i>» на слова <i>Н.М. Рубцова</i> и др. – Работает над сочинением «<i>Из литургической поэзии</i>». 	1977 – 1995 гг.
<ul style="list-style-type: none"> – Смерть композитора. – Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 	6 января 1998 г.

Константин Грабарь. «Рябинка». 1915 г.

Тема 21. Характеристика творчества

- ◆ Искусство Г. В. Свиридова отличается редкой внутренней гармонией, страстной устремленностью к добру и правде и одновременно ощущением трагизма, происходящего от понимания величия и драматизма переживаемой эпохи.
- ◆ Музыкант и композитор огромного самобытного дарования, он чувствует себя прежде всего сыном своей земли, рождённым и выросшим под её небом.

<p>Темы и образы</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Главная тема – тема Родины, России. – Тема Поэта – голоса и совести народа. Поэт – главный герой большинства крупных произведений Свиридова. – Русская культура и национальные традиции. – Образы русской природы. – Значительные события истории России. – Отражение простой, повседневной жизни людей.
<p>Жанры</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Главные жанры творчества: песни, романсы, вокальные циклы, кантаты, оратории, хоровые произведения. – Музыка к кинофильмам и театральным постановкам. – Музыкальные иллюстрации к литературным произведениям. – Симфонические произведения. – Сочинения для фортепиано. – Камерные ансамбли.
<p>Истоки музыкального языка</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Творчество <i>М.И. Глинки</i>, <i>М.П. Мусоргского</i>, композиторов «<i>Могучей кучки</i>», <i>С.В. Рахманинова</i>. – Русский фольклор. – Духовные православные песнопения. – Русская городская песня. – Революционная песня.
<p>Музыкальный язык</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Вернул мелодии её главенствующую роль. – Почти не цитирует фольклорные мелодии, но использует интонации крестьянской и городской песенности, знаменного распева и духовного стиха, революционных и массовых песен. – В основе большинства произведений лежит диатонизм, отсюда обилие унисонов и параллелизмов. – Широкое использование подголосочной полифонии и хоровых педалей³⁹. – В хоровой гармонии встречается хроматика, чаще всего там, где музыка выражает сложное душевное состояние. – Широко использует архаичные лады, на основе которых создавались лаконичные и очень выразительные полутоновые интонации.

³⁹ **Хоровая педаль** – это выдержанный звук в одном или нескольких голосах хоровой партитуры.

	<p>– Остался верен хоровым русским традициям, что позволило ему передать интонационное богатство русской мелодической речи.</p> <p>– Гармония во многом диктуется мелодией: это так называемая резонирующая гармония, включающая и продлевающая звучание всех тонов мелодии. Отсюда и её необычное строение, в основе которой квартовые и секундовые соотношения.</p> <p>– Свиридовская гармония играет не функциональную, а фоническую роль, в ней – ощущение огромных пространств, звучащих далей, колокольных звонов.</p> <p>– Оркестр играет сходную колористическую роль. Г. В. Свиридовым создан принципиально новый оркестровый стиль, сочетающий яркость и мощь с прозрачностью, ощущение вокальности звучания с чисто инструментальными наигрышами и звонами.</p> <p>– Развитая сфера хоровой изобразительности, звукописи: тембровая палитра хора, тонкие приёмы и изысканные оттенки звучности.</p>
Литературное наследие	– Книга «Музыка как судьба».

Тема 22. Музыка к повести А. С. Пушкина «Метель»

Пётр Грузинский. «В снежной буре». 1846 г.

История создания	<p>– В 1964 году к Георгию Васильевичу обратился актёр и кинорежиссёр <i>Владимир Павлович Басов</i> с просьбой написать музыку к кинофильму «Метель» по одноимённой повести <i>А. С. Пушкина</i>.</p> <p>– Композитора привлекла идея воссоздать в музыке образ современной великому поэту провинциальной России.</p> <p>– В 1973 году из отдельных музыкальных эпизодов, созданных для кинофильма, композитор составил музыкальные иллюстрации к повести <i>А. С. Пушкина «Метель»</i>.</p>
Жанр	– Сюита из девяти номеров с образными контрастами между соседними частями, в которой первые два номера в изменённых вариантах зеркально повторяются в заключении.
Музыкальный язык	– Интонации, бытовавшие в начале XIX века: вальсовые, маршевые, романсовые, перезвон бубенцов, висевших на дугах ямщицких лошадей.

Краткое содержание наиболее популярных частей сюиты

Тройка

- ◆ Картина бескрайней русской равнины, укрытой снегами; одиноко бегущая тройка лошадей с бубенцами.
- ◆ Начинается с мощных аккордов медной группы (*fortissimo*), сопровождаемыми ударными инструментами.
- ◆ На фоне *pianissimo* струнных и барабанной дроби звучит раздольная песня (соло гобоя), чисто русская, с широким распевом.

Вальс

- ◆ В нём нет пышности и великолепия бального танца.
- ◆ Передается непритязательная атмосфера домашнего праздника в небогатой усадьбе или в саду провинциального городка.
- ◆ Открывается призывными фанфарами.
- ◆ Далее вступает неприхотливая, обаятельная мелодия с вальсовым аккомпанементом, которую проводят поочередно скрипки и деревянные духовые инструменты.

Романс

- ◆ Глубокое погружение в мир чувств героев: переживания и сомнения Маши, когда она собирается покинуть родительский дом; её скорбь по погибшему Владимиру Бурмину и умершему отцу; печаль, вызванная неопределённостью дальнейшей судьбы.
- ◆ Начинается с фортепианного вступления, характерного для бытового романса XIX века.
- ◆ Широкая, привольная мелодия сначала звучит у скрипки соло, затем к ней присоединяется альт как второй голос в вокальном дуэте. Их сменяют флейта, гобой и английский рожок.
- ◆ В кульминации музыка становится напряжённой, взволнованной (соло трубы в сопровождении валторн).

Военный марш

- ◆ Воссоздаёт атмосферу победы России в Отечественной войне 1812 года.
- ◆ «Военный марш» оживляет иллюстрирование своей торжественной и радостной музыкой.
- ◆ В марше отражены время славы после победы русских воинов, возвращение Бурмина героем. Судьба вновь соединяет Владимира и Машу.
- ◆ Tutti духового оркестра сопровождается бравурным звучанием ударных.

Романс из музыки к повести А.С. Пушкина «Метель»

Список основных произведений

- Произведения для фортепиано.
- Два концерта для фортепиано с оркестром.
- Камерная инструментальная музыка.
- Романсы на стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А. А. Блока, В. Шекспира и др.
- Музыка к кинофильмам и драматическим спектаклям: к к/ф «Метель», музыкальным комедиям «Раскинулось море широко», «Огоньки», к спектаклю «Дон Сезар де Базан» Ленинградского драматического театра.
- Вокально-симфоническая поэма «Памяти Сергея Есенина».
- Вокальный цикл «Страна отцов» для тенора, баса и фортепиано на стихи А. С. Исаакяна.
- «Патетическая оратория» на слова В. В. Маяковского.
- «Курские песни» для смешанного хора и оркестра, слова народные.
- Маленькая кантата для хора и оркестра «Деревянная Русь» на стихи С. А. Есенина.
- Сюита «Время, вперёд!».
- «Пушкинский венок» для хора.
- И др.

Раздел III. Отечественная культура второй половины XX века.

Тема 1. Общая характеристика

Николай Романдин. Свежий ветер. 1954 г.

- ♦ Вторая половина 50-х-начало 60-х годов – время духовного обновления.
- ♦ Приметами времени стали поэтические вечера в Политехническом музее, открытие театра «Современник», первые выставки западных художников, учреждение международных кинофестиваля и конкурса им. П. И. Чайковского.

- ♦ Начали издаваться новые литературные журналы. После долгого перерыва увидели свет произведения **Анны Ахматовой, Михаила Зощенко, Михаила Булгакова**.
- ♦ Стали исполняться почти забытые произведения западноевропейских и русских композиторов конца XIX-начала XX в.
- ♦ На художественных выставках появились извлечённые из запасников картины 20-30-х годов.

<p>Исторические события, повлиявшие на развитие культуры и искусства</p>	<p>– XX съезд партии (1956), доклад Н. С. Хрущёва о преодолении культа личности И. В. Сталина как переломный момент в истории советского общества.</p> <p>– «Хрущёвская оттепель».</p> <p>– Падение «железного занавеса».</p> <p>– Постановление ЦК КПСС «Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба» В. И. Мурадели, «От всего сердца» Г. Л. Жуковского и «Богдан Хмельницкий» К. Ф. Данькевича» (1958).</p>
<p>Влияние «хрущёвской оттепели» на развитие искусства</p>	<p>– Широкое знакомство с достижениями мирового искусства XX века.</p> <p>– Возвращение забытых и запрещённых имён художников и их произведения начала XX века.</p> <p>– Приход нового поколения молодых творцов с установкой на радикальное обновление художественных концепций, форм, средств.</p> <p>– Сближение массового и элитарного искусства: наряду с профессиональной музыкой завоёвывают популярность авторская и массовая песня, вокально-инструментальные ансамбли и рок-группы.</p>
<p>Драматический театр</p>	<p>– Постановки режиссёров Олега Ефремова (театр «Современник»), Анатолия Эфроса, Георгия Товстоногова (Ленинградский БДТ), Юрия Любимова (Театр комедии и драмы на Таганке).</p>
<p>Литература и поэзия</p>	<p>– Открытие поэзии начала XX века (Александр Блок, Валерий Брюсов, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Борис Пастернак и др.)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – Возвращение романов <i>Михаила Булгакова</i>, <i>Евгения Замятина</i>, <i>Михаила Зощенко</i>, <i>Бориса Пильняка</i>. – Публикация «лагерной» и военной прозы <i>Василия Гроссмана</i> («Жизнь и судьба»), <i>Александра Солженицина</i> («Один день Ивана Денисовича»), <i>Варлама Шаламова</i> («Колымские рассказы»), <i>Виктора Некрасова</i> («В окопах Сталинграда»). – Новое поколение поэтов-публицистов: <i>Евгений Евтушенко</i>, <i>Андрей Вознесенский</i>, <i>Роберт Рождественский</i>, <i>Бела Ахмадулина</i> и др. – «Авторская песня» поэтов <i>Булата Окуджавы</i>, <i>Александра Галича</i>, <i>Владимира Высоцкого</i>, <i>Юрия Визбора</i> и др. – «Деревенская» проза <i>Виктора Астафьева</i>, <i>Фёдора Абрамова</i>, <i>Валентина Распутина</i>, <i>Василия Белова</i>, <i>Василия Шукшина</i>, <i>Василия Быкова</i> и др.
События в культурной жизни страны	<ul style="list-style-type: none"> – Первый Международный конкурс имени П. И. Чайковского (1958). – Концерты известного канадского пианиста <i>Гленна Гульда</i>. – Приезд в Россию <i>Игоря Стравинского</i> (1959, 1962), итальянского композитора <i>Луиджи Нono</i> (1964).
Особенности массовой культуры	<ul style="list-style-type: none"> – Культура 60-х годов утратила «монолитность», которую она имела в эпоху сталинского правления. – Мозаичность стала её неотъемлемой чертой: наряду с элитарной профессиональной музыкой (авангардной и традиционной) развиваются авторская и массовая песня, эстрадные шлягеры; появляются вокально-инструментальные ансамбли и рок-группы, неудачные попытки публичных выступлений которых заканчиваются уходом в подполье («советский андерграунд»). – Рок-культура как специфическое явление, стала новой формой молодежного музицирования.
Массовая песня	<ul style="list-style-type: none"> – Обращение к внутреннему миру человека. – Становится популярной «космическая» тема. – Появляются новые типы песен: лирико-драматические песни-монологи, дворовые, романтические песни-странствия, эстрадные. – Интонационный строй массовой песни воздействовал на все жанры музыкального творчества. – Композиторы <i>Исаак Дунаевский</i>, <i>Александра Пахмутова</i>, <i>Микаэл Таривердиев</i>, <i>Дмитрий Шостакович</i> впитывали и воплощали в своей музыке новые веяния эпохи.
Авторская (бардовская) песня	<ul style="list-style-type: none"> – Поэзия и слово играли первостепенное значение, исполнитель был автором и слов, и музыки. – Сочетание традиций городского романса XIX века с «блатными» песнями и парковой музыкой. – Содержание песен: темы дружбы, поисков счастья, мужества, вольнолюбия. – Активная пропаганда свободы, за что многие авторы подвергались гонениям со стороны официальных властей.
Отечественная профессиональная музыка	<ul style="list-style-type: none"> – Возвращение запрещённых произведений русского зарубежья <i>Сергея Рахманинова</i>, <i>Сергея Прокофьева</i>, <i>Игоря Стравинского</i>, зарубежной музыки XX века: швейцарско-французского композитора <i>Артюра Онеггера</i>, французских композиторов <i>Дариуса Мийо</i>, <i>Франсиса Пуленка</i>, немецких композиторов <i>Пауля</i>

	<p><i>Хиндемита, Карла Орфа</i>, английского композитора <i>Бенджамина Бриттена</i>, позднее – француза <i>Оливье Мессиана</i> и австрийца <i>Альбана Берга</i>, австрийского и американского композитора <i>Арнольда Шёнберга</i> и др.</p> <p>– Реабилитация произведений советских композиторов (оперы <i>«Катерина Измайлова»</i>, балетов Д. Д. Шостаковича).</p> <p>– Смена творческих поколений музыкантов.</p> <p>– Конфронтация двух направлений художественного творчества – традиционного и новаторского. Композиторы традиционного направления: <i>Дмитрий Шостакович, Георгий Свиридов, Дмитрий Кабалевский, Тихон Хренников</i> и др. Молодые музыканты, осваивающие новые техники композиторского письма: <i>Андрей Волконский, Эдисон Денисов, Альфред Шнитке, Софья Губайдулина, Николай Каретников, Родион Щедрин, Борис Тищенко, Сергей Слонимский, Арво Пярт</i> и др.</p>
Темы и образы академического искусства	<p>– Образ России.</p> <p>– Колокольность: колокол как философский символ времени.</p> <p>– Интерес к «маленькому человеку» с его чувствами и переживаниями.</p> <p>– Темы нравственных исканий, поиски правды.</p> <p>– Романтические образы.</p> <p>– Интерес к мировой религии.</p> <p>– Юмористические образы фольклора.</p> <p>– Сатира, гротеск.</p> <p>– Трагические образы.</p>
Стили	<p>– Авангардизм.</p> <p>– Неофольклоризм.</p>
Новые техники письма	<p>– Алеаторика.</p> <p>– Додекафония.</p> <p>– Сериализм.</p> <p>– Полистилистика.</p> <p>– Электронная музыка.</p>
Жанры	<p>– Инструментальные.</p> <p>– Эпический кантатно-ораториальный.</p> <p>– Новые жанры – поэтория, хоровой концерт.</p> <p>– Возрождается «песенная» опера.</p>
Музыкальный язык	<p>– Следование классическим традициям.</p> <p>– Резко контрастное сопоставление <i>piano</i> и <i>forte</i>.</p> <p>– Сочетание редких инструментальных тембров: «подготовленного» фортепиано⁴⁰, органа, ударных.</p> <p>– Новые вокальные тембры: «полупение-полуразговор», солирующий в народной манере голос на фоне звучащего в академической манере хора.</p> <p>– Синтез тональной и атональной музыки, авангардного и классического (на фоне звучащей цитаты из барочного концерта неожиданно появляются диссонансирующие аккорды).</p>

⁴⁰ **Подготовленное фортепиано** (или препарированное **фортепиано**) – фортепиано, звук которого создается с помощью различных предметов, которые помещаются на или между струнами, или же на молоточки. В результате возникает особый неповторимый звук.

- У «неофольклористов» главным средством выразительности становится мелодия: текучесть и распевность не только в вокальных, но и в инструментальных сочинениях.
- Наряду с плачами-причитаниями, знаменным распевом, свирельными наигрышами применяют частушку.
- Обращение к новой символике: колокольность, уход в «тишину», монограммы авторов (аналогия с *И. С. Бахом*).

В. А. Гаврилин

Тема 2.
Валерий Александрович Гаврилин
(1939 – 1999)

- ♦ Представитель поколения композиторов «**Новая фольклорная волна**», последователь *Георгия Васильевича Свиридова*.
- ♦ Композитор внес в своё творчество всю духовную красоту России. Трепетность, ранимость, тонкость, нежность – всё это воплотилось в произведениях В. А. Гаврилина.

Экспресс-биография

– Родился в г. Кадникове Вологодской области в семье учителей.	17 августа 1939 г.
– Отец погибает на фронте Великой Отечественной войны. – Переезд с матерью в деревню Перхурьево Вологодской области.	1942 – 1950 гг.
– Мать арестована по ложному доносу. – Воспитывается в детском доме в селе Воздвиженье под Вологдой. – Проявляется яркая музыкальная одарённость. Занимается музыкой у преподавателя Т. Д. Томашевской , поёт в хоре, играет в оркестре народных инструментов, постигает азы игры на фортепиано. – Написаны первые вальсы, польки, «Песня про кота», романсы на стихи Г. Гейне, шуточная песенка «Ты не пароход» и другие сочинения.	1950 – 1953 гг.
– Приезд в детский дом доцента Ленинградской консерватории И. М. Белоземцева . – Поступление в школу для одарённых детей при Ленинградской консерватории. – Занимается в классах кларнета и фортепиано, в классе композиции у преподавателя С. Я. Вольфензона .	1953 – 1958 гг.
– Окончание школы при Ленинградской консерватории. – Поступает в Ленинградскую консерваторию на отделение композиции в класс профессора О. А. Евлахова . – Едет в свою первую фольклорную экспедицию по Псковщине.	1958 – 1962 гг.
– Вторая фольклорная экспедиция в Лодейнопольский район Ленинградской области. – Занимается народным творчеством под руководством одного из основателей ленинградской школы музыкальной фольклористики Ф. А. Рубцова .	1962 – 1964 гг.

<ul style="list-style-type: none"> – Появляется вокальный цикл – первая <i>«Немецкая тетрадь»</i> (1963) на стихи любимого поэта <i>Генриха Гейне</i>. – Оканчивает консерваторию, получает диплом композитора и музыковеда, специалиста по народному творчеству. – Поступает в аспирантуру по композиции, но скоро был вынужден уйти по состоянию здоровья. 	
<ul style="list-style-type: none"> – Преподаёт композицию в Музыкальном училище при Ленинградской консерватории. – Совмещает преподавание с редакторской деятельностью в Ленинградском отделении издательства «Советский композитор». – Сочиняет музыку для спектаклей Ленинградских театров и кино. – Пишет вокальные циклы: <i>«Русская тетрадь»</i> (1965) на народные тексты, действие для мужского хора, солистов и симфонического оркестра <i>«Скоморохи»</i> (1967), вторая <i>«Немецкая тетрадь»</i> на слова Г. Гейне (1968), <i>«Вечерок»</i> на стихи Г. Гейне, А. Шульгиной и собственные стихи и др. – За «Русскую тетрадь» получает Государственную премию РСФСР им. М. И. Глинки. – Становится членом Союза композиторов СССР (1965). – Работает лаборантом в фольклорном кабинете Ленинградской консерватории. 	1965 – 1974 гг.
<ul style="list-style-type: none"> – Уходит из училища и всё своё время уделяет творчеству. – Пишет тексты своих сочинений, регулярно ведёт записи, отличающиеся тонкой наблюдательностью, глубиной и юмором. – Первый авторский концерт в одном из второстепенных залов Ленинграда. – Получает звание лауреата Всесоюзного конкурса за песню <i>«Два брата»</i> на стихи В. Максимова. – Смерть матери Клавдии Михайловны. – Присвоено звание Заслуженного деятеля искусств. 	1974 – 1979 гг.
<ul style="list-style-type: none"> – За ряд сочинений присуждена премия Ленинского комсомола. – Сняты 3 телевизионных фильма о жизни и творчестве. – Авторские концерты в Малом зале Ленинградской филармонии и Большом концертном зале «Октябрьский». – Сочинение хоровой симфонии-действия <i>«Перезвоны»</i> (по прочтении В. Шукшина). – Пишет балеты: <i>«Анюта»</i> по А. П. Чехову, <i>«Дом у дороги»</i> по Твардовскому, <i>«Поединок»</i> по Куприну, <i>«Женитьба Бальзаминова»</i> по А. Островскому и <i>«Подпоручик Ромашёв»</i> по повести А. Куприна. – Сочиняет песни и романсы. – Первый инфаркт, а через два года – второй. – Авторский концерт в Вологде, прошедший с огромным успехом. – Авторский концерт в Академической капелле Санкт-Петербурга в мае 1998 года. Этот концерт оказался последним в жизни композитора. 	1980 – 1988 гг.
<ul style="list-style-type: none"> – Смерть композитора в Санкт-Петербурге. – Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища. 	28 января 1999 г.

Александра Токарева. Май. 1980 г.

Тема 3. Характеристика творчества

«Музыка Гаврилина вся, от первой до последней ноты, напоена русским мелосом, чистота её стиля поразительна. Органическое, сыновнее чувство Родины – драгоценное свойство этой музыки, её сердцевина. Из песен и хоров Гаврилина встает вольная, перезвонная Русь. ...Это написано кровью сердца – живая, современная музыка глубоко народного склада и, самое главное, современного мироощущения, рожденная здесь, на наших просторах».

Г. В. Свиридов

<p>Образы и темы</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Живой, реальный человеческий характер. – Герои – простые люди с сильными характерами и нелёгкой, иногда трагической судьбой. – Призыв творить добро, любить красоту, открывать её в повседневной жизни, в человеческих душах. – Образы провинциальной России. – Лирика. – Русская архаика. – Психологическая драма. – Социальная сатира. – Мифология. – Сказка и фантастика.
<p>Жанры</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Синтез академических и бытовых жанров (формы хорового музицирования). – Песня. – Камерные вокальные циклы. – Вокально-симфонические поэмы. – Песенные «действия» тире форма музыкально-поэтического театра, связанная с народными музыкальными представлениями, традицией «играть» песню. – В инструментальной музыке – программная миниатюра, оркестровые сюиты, дивертисменты.
<p>Истоки музыкального языка</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Жанры русской народной песни. – Городской фольклор. – Связь с бытовой песней и танцем в творчестве И. С. Баха, А. Вивальди, Й. Гайдна. – Творчество Ф. Шуберта, А. С. Даргомыжского, М. П. Мусоргского, Г. В. Свиридова, А. Онеггера, К. Орфа и др.
<p>Музыкальный язык</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Песенный мелодизм. – Использование интонаций крестьянских, городских, эстрадных, частушечных песен и напевов. – Архаические мотивы плача, причёта, речевые интонации: шёпот,

	<p>говорок, рыдания, выкрики.</p> <p>–Переплетение элементов современного интонационно-мелодического материала и архаики.</p> <p>–Характерный для русской народной песни диатонизм обогащён резкостью тональных переходов и сопоставлений.</p> <p>–Насыщение распевного мелоса речитативностью.</p> <p>–Театральность, зримость музыки.</p>
--	---

Тема 4. Вокальный цикл «Русская тетрадь» для меццо-сопрано и фортепиано

История создания	<p>–Композитор как бы домыслил и обобщил конкретный случай (безвременная смерть юноши – десятиклассника одной из ленинградских школ), давший ему творческий импульс к созданию вокального цикла.</p> <p>– В «Русскую тетрадь» включены песни на народные тексты, собранные В. А. Гаврилиным в Ленинградской, Вологодской и Смоленской областях.</p> <p>– Первое исполнение цикла состоялось 27 октября 1965 года в Малом зале Ленинградской филармонии.</p> <p>– В 1967 году В. А. Гаврилину за «Русскую тетрадь» была присуждена Государственная премия имени М. И. Глинки.</p> <p>–Цикл включила в свой репертуар выдающаяся певица Зара Долуханова. Она исполнила его не только в России, но в гастрольных поездках по многим странам, вплоть до Южной Америки.</p>
Темы и образы	<p>–Центральный образ – молодая женщина, потерявшая любимого.</p> <p>–Трагедия оборвавшейся жизни молодого человека усилена трагедией девушки, оставшейся жить, но утратившей смысл существования.</p> <p>–В цикле восемь песен, их чередование выражает контрастность чувств и переживаний, позволяющая следить за развитием сюжета.</p>
Жанровое разнообразие	<p>–Использованы жанры народных песен: плач-причёт, плясовая, частушка и её разновидности – лирические страдания, «жестокий романс».</p> <p>–Основным в «Русской тетради» является жанр страдальной (в цикле три песни с таким названием).</p> <p>–Постоянное возвращение к нему, а также сквозное проведение лейттемы «страданий» придает циклу жанровое единство.</p>
Драматургия	<p>–Использование принципов монтажной и ретроспективной драматургии, характерные для театра и кино, согласно которым необязательна последовательность экспозиции, завязки, развязки и других этапов драматургического развития.</p> <p>–В каждой из песен сопоставляются светлые воспоминания и трагическая реальность.</p> <p>–Все песни исполняются без перерыва.</p>
Музыкальный язык	<p>–В музыке нет фольклорных цитат народных мелодий, но она непосредственно связана с интонациями народного творчества.</p> <p>–Куплетная форма, мелодия, основанная на повторении терцовых попевок, прозрачность фактуры с преобладанием трезвучий (№ 1, «Над рекой стоит калина»).</p> <p>–Более развёрнутая и сложная форма, быстрый темп, острая пунктирная ритмика, скачки на ув. 4 через октаву (№ 2 «Страдальная»).</p>

– Пунктирный ритм, словно утрирующий выразительность каждого звука, квинтовое удвоение в аккомпанементе при последующем проведении темы (№ 3 «Страдальная»).

– Оstinатный доминантовый бас в аккомпанементе, II низкая (фригийская) ступень, резкие тональные сопоставления, изменчивая ритмика, смена метра, жанровый контраст: плач-причёт – sentimentalный «жестокий романс» (№ 4 «Зима»).

– Поступенность мелодического рисунка, диатоничность, последовательность тоналностей, образующая восходящий целотоновый ряд: Ми бемоль мажор – Фа мажор – Соль мажор – Ля мажор (№ 5 «Сею, вею»).

– Политональные сочетания остинатного баса (До мажор), и вокальной мелодии (До мажор – Ля мажор миксолидийский – ре минор мелодический – Си мажор), резкие выкрики (без фиксации высоты), остро-напряжённые квартакорды (№ 6 «Дело было»).

– Рондообразность, джазовые элементы⁴¹, гибкий трёхдольный метр, плавность ритмического и мелодического рисунка (№ 7 «Страдания»).

– Мягко диссонирующие, как бы звенящие созвучия, разреженная фактура, мелодия, построенная на повторении простой попевки в объёме терции, вокальная мелодия речитативного склада, «колокольность», лейтмотивность (№ 8 «В прекраснейшем месяце мае»).

№ 2 «Страдальная»

Allegro con moto

Музыкальный фрагмент № 2 «Страдальная». Темп: *Allegro con moto*. Музыкальная запись включает вокальную мелодию и фортепиано-сопровождение. В начале ноты слышны аккорды, соответствующие описанию в тексте: «Пунктирный ритм, словно утрирующий выразительность каждого звука, квинтовое удвоение в аккомпанементе». В тексте песни присутствуют следующие слова: «Что, ась - чо - ноу - ки, сто - н - то, глэ - ки вы - то - за - с - ть, про мо - то то - ску - кру - че - ну ни - че - то не зна - с - ть. А».

⁴¹ Синкопирование темы, VII миксолидийская воспринимается как «блюзовая» пониженная VII ступень – один из распространённых приёмов осовременивания фольклора в произведениях композиторов «новой фольклорной волны».

**Симфония «Перезвоны» (По прочтении Шукшина).
для солистов-певцов, большого хора, гобоя и ударных**

<p>История создания</p>	<p>–В 1981 году В. А. Гаврилину была заказана музыка к пьесе Василия Шукшина «Степан Разин». –В течение 1981 – 1982 годов, вдохновленный творчеством В. М. Шукшина, Гаврилин создал самое крупное и значительное свое произведение – «Перезвоны», которое определил как симфонию-действие. –Работа над «Перезвонами» проходила в тесном взаимодействии с постоянным соавтором В. А. Гаврилина киносценаристкой и поэтессой Альбиной Шульгиной. –Премьера «Перезвонов», которую композитор посвятил руководителю Московского камерного хора Владимиру Минину, состоялась 17 января 1984 года в Большом зале Ленинградской филармонии и стала крупным событием в музыкальной жизни страны. –В 1985 году за «Перезвоны» В. А. Гаврилин был удостоен Государственной премии СССР.</p>
<p>Литературная основа</p>	<p>–Тексты народных песен, пословицы, поговорки, детские считалки, прибаутки. –Стихи А. Шульгиной. –Тексты самого В. А. Гаврилина. –Фрагменты «Поучения Владимира Мономаха» в переводе со старославянского академика Дмитрия Лихачёва.</p>
<p>Образы и темы</p>	<p>–О замысле «Перезвонов» В. А. Гаврилин сказал: «...сочинение должно передать душевную жизнь народа через судьбу одного человека – от рождения, через детство и юность, зрелость. К концу – бесконечная дорога, по которой идут люди, поколение за поколением, образы дороги, пути, реки жизни». –В «Перезвонах» В. А. Гаврилин единым взором охватывает Вечность и Время, историю Руси и жизнь отдельного человека, многогранный мир человеческой души. – Образы Родины, Души и Совести – главных источников красоты, правды и добра, три главные нити, связывающие человека с его народом. –«Колокольность» как символ времени, быта и Бытия, как знак единения и общей судьбы. –Обобщённый образ зла («Страшенная баба»). –Образ материнства, передающий из поколения в поколение негасимый «свет жизни» (А. Платонов) («Матка-река»). –Произведение связано с глубинными традициями народных театрализованных представлений.</p>
<p>Музыкальный язык</p>	<p>–Роль главного героя поручается то чтецу, то солисту-тенору, а в конце произведения – солирующему дисканту. –Многообразие различных пластов русской песенности от суровых архаических мотивов до интонаций современных уличных песен. –Контраст между текстом и мелодией («Весело на душе»). –Имитация звучания народных духовых инструментов – рожка, жалейки («Дудочка»).</p>

	<p>–Интонации лирических частушек-страданий («<i>Посиделки</i>»).</p> <p>–Использование слогосочетаний, напоминающих звучание инструментальной музыки («<i>Тири-ри-ри</i>»).</p> <p>–Хоровой вокализ, мелодия широкого дыхания («<i>Вечерняя музыка</i>»).</p> <p>–Колокольность («<i>Воскресенье</i>»).</p> <p>–Торжественный монолог чтеца на фоне ударов большого колокола и песнопения хора с закрытым ртом («<i>Молитва</i>»)</p>
--	--

Список основных произведений

–Вокальные циклы: «*Русская тетрадь*», две немецкие тетради на стихи *Г. Гейне* для мужского голоса и фортепиано, «*Времена года*» для женского голоса и фортепиано на стихи *С. А. Есенина* и народные слова, «*Вечерок*» для женского голоса и фортепиано на стихи разных поэтов.

–Вокально-инструментальный цикл «*Земля*» на стихи поэтессы *А. Шульгиной* с гражданской тематикой в ритме «бит» в сопровождении эстрадного вокально-инструментального ансамбля.

–Оперы: «*Моряк и рябина*», «*Семейный альбом*», «*Пещное действо*».

–Балеты: «*Анюта*», «*Подпоручик Романов*», «*Дом у дороги*», «*Женитьба Бальзаминова*».

–Музыка для театра и кино.

–Фортепианные произведения.

–«Музыкальные действия»: «*Скоморохи*», «*Перезвоны*» – крупные произведения, соединяющие ораторию и сценическое представление.

♦ **Балет «Анюта» – первый случай, когда хореографическое произведение не экранизировалось после постановки в театре, а было перенесено с экрана на сцену.**

♦ **Телевизионный фильм-балет «Анюта», поставленный сценаристом и режиссёром Александром Белинским в 1982 году, имел заслуженный успех не только в России, но и в Европе. История на тему рассказа «Анна на шее» А. П. Чехова родилась у А. Белинского, когда он услышал Вальс, написанный Валерием Гаврилиным.**

Афиша фильма-балета «Анюта»

Р. К. Щедрин

Тема 6.

**Родион Константинович Щедрин
(1932)**

- ♦ Родион Константинович Щедрин – выдающийся российский музыкант, композитор, пианист, педагог.
- ♦ Музыка Р. К. Щедрина заряжена огромной солнечной жизненной силой.
- ♦ Всю жизнь идя своим путем, он занял устойчивую позицию в самом центре мировой музыкальной культуры.

Экспресс-биография

– Родился в Москве. – Отец – музыкальный теоретик, педагог.	16 декабря 1932 г.
– Поступление в Центральную музыкальную школу (ЦМШ) при Московской консерватории. – Берёт частные уроки по фортепиано у <i>М. Л. Гехтман</i> . – Эвакуация в Самару. ⁴² – Возвращение в Москву, возобновление занятий в ЦМШ.	1941 – 1943 гг.
– Обучение в открывшемся Московском хоровом училище для мальчиков (основатель <i>А. В. Свешников</i>), куда отец был приглашён преподавать музыкально-теоретические дисциплины. – Встречи с выдающимися отечественными музыкантами – композиторами <i>Д. Д. Шостаковичем</i> , <i>А. И. Хачатуряном</i> , пианистами <i>Я. В. Флиером</i> , <i>С. Т. Рихтером</i> , <i>Э. Г. Гилельсом</i> , певцом <i>И. С. Козловским</i> и др. – оказало большое влияние на становление личности.	1945 – 1950 гг.
– Поступление в Московскую консерваторию на два отделения – фортепианное и теоретико-композиторское. Преподаватели: <i>Я. В. Флиэр</i> (фортепиано), <i>Ю. А. Шапорин</i> (композиция). – Интересуется русским фольклором, особенно частушками, участвует в фольклорных экспедициях. – Сочинение и исполнение на одном из пленумов ЦК КПСС Первого концерта для фортепиано. – Принят в Союз композиторов за сочинение балета « <i>Конёк-Горбунок</i> » и <i>Первого фортепианного концерта</i> . – Окончание консерватории и поступление в аспирантуру по композиции в класс Ю. А. Шапорина. – Женитьба на приме-балерине Большого театра <i>М. М. Плисецкой</i> .	1950-е годы
– Создание балета « <i>Кармен сюита</i> » (транскрипция фрагментов оперы <i>Ж. Бизе «Кармен»</i>), первой оперы « <i>Не только любовь</i> » (посвящена М. М. Плисецкой), концертов для оркестра « <i>Звоны</i> » и « <i>Озорные</i> »	60-е годы

⁴² В Самару был эвакуирован и Д. Д. Шостакович, завершивший в нём свою знаменитую Седьмую симфонию. Родиону довелось услышать симфонию на генеральной репетиции под управлением С. Самосуда.

<p><i>частушки</i>», оратории «<i>Поэтория</i>», двух томов фортепианного цикла «<i>24 прелюдии и фуги</i>», Второго фортепианного концерта, в котором использовал джазовую импровизацию, кантаты «<i>Бюрократиада</i>» («Курортная кантата» – сатирическое произведение, написанное на текст «Памятки отдыхающему»).</p> <p>– Параллельно с композиторским творчеством преподаёт в Московской консерватории. Среди учеников – О. Галахов (со временем – председатель Союза композиторов Москвы), Б. Гецелев, болгарин Г. Минчев.</p> <p>– Отказывается подписать письмо в поддержку вступления войск стран Варшавского договора в Чехословакию. В качестве компромисса с властью пишет ораторию «<i>Ленин в сердце народном</i>» подобно тому, как Д. Д. Шостакович написал «Песнь о лесах».</p>	
<p>– Избирается председателем Союза композиторов РСФСР.⁴³</p> <p>– Пишет балет «<i>Анна Каренина</i>», оперу «<i>Мёртвые души</i>».</p> <p>– Удостоен Государственной премии СССР за ораторию «<i>Ленин в сердце народном</i>».</p>	70-е годы.
<p>– Период медитативной⁴⁴ направленности творчества и философской лирики, расцвета программно-инструментального и хорового творчества, ещё большего погружения в русскую тему.</p> <p>– В Большом театре поставлен балет «<i>Чайка</i>» по пьесе А. П. Чехова.</p> <p>– Первое исполнение хоровой поэмы «<i>Казнь Пугачёва</i>» на тексты А. С. Пушкина.</p> <p>– Созданы одностаянная композиция для органа, трёх флейт, трёх фаготов и трёх тромбонов «<i>Музыкальное приношение</i>» к 300-летию И. С. Баха, балет «<i>Дама с собачкой</i>», произведение для симфонического оркестра «<i>Стихира</i>»⁴⁵ в честь тысячелетия крещения Руси и др.</p> <p>– Помимо сочинения музыки, выступает как пианист и органист.</p> <p>– Получает Ленинскую премию за оперу «<i>Мёртвые души</i>», кантату «<i>Казнь Пугачева</i>» и «<i>Торжественную увертюру</i>».</p> <p>– Участие в советско-американском фестивале «<i>Делаем музыку вместе</i>».</p> <p>– От Союза композиторов избран в Верховный Совет СССР.</p> <p>– Вошёл в Межрегиональную группу народных депутатов за перестройку в СССР.</p> <p>– Участвует в реабилитации высланных из страны виолончелиста Мстислава Ростроповича и певицы Галины Вишневской.</p> <p>– Получает творческие предложения из-за границы, создаёт сочинения на русскую тематику: в Японии был поставлен мюзикл «<i>Нина и 12 месяцев</i>» и исполнены «<i>Хороводы</i>» (Четвёртый концерт для оркестра, к 100-летию Чикагского симфонического оркестра написана «<i>Старинная музыка российских провинциальных цирков</i>» (Третий концерт для оркестра, сочинены камерные пьесы для Финляндии и Парижа).</p>	80-е годы

⁴³ На эту работу его благословил основатель Союза Дмитрий Шостакович. Председателем Союза композиторов Р. К. Щедрин проработал почти 20 лет.

⁴⁴ **Медитативность** – созерцание, размышление, философская сосредоточенность.

⁴⁵ **Стихира** (греч. многостишие) – церковное песнопение на библейские тексты.

<p>– Укрепляются связи с западными издательствами и исполнителями.</p> <p>– Сочинение концертов для солистов с оркестром – для фортепиано, скрипки, альты, виолончели, трубы – как результат контактов с крупнейшими музыкантами мира; оперы <i>«Лолита»</i> по одноимённому роману В. Набокова; музыки для струнного оркестра <i>«Российские фотографии»</i>, посвященную оркестру «Виртуозы Москвы» под управлением В. Т. Спивакова и др.</p> <p>– Стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации.</p> <p>– Распад СССР, ломка в общественном укладе страны.</p> <p>– Вместе с супругой выезжает на жительство в Мюнхен, но оба сохраняют российское гражданство.</p> <p>– В связи с юбилейными датами Р. К. Щедрина прошли крупные фестивали в его честь на родине и во многих странах мира.</p> <p>– Стал признанным классиком отечественной и мировой музыки.</p>	90-е годы
<p>– Пишет Третью симфонию <i>«Лица русских сказок»</i>, <i>«Лолиту-серенаду»</i> из музыки оперы, 5 концертов и др.</p> <p>– 70-летие композитора в 2002 году было отмечено фестивалем в Москве и Петербурге.</p> <p>– В концертном зале Карнеги-Холл прошла премьера симфонических этюдов для оркестра <i>«Диалоги с Шостаковичем»</i>; В Линкольн-Центре в Нью-Йорке состоялась мировая премьера оперы для концертной сцены <i>«Очарованный странник»</i> по повести Н. С. Лескова.</p>	2000-е годы
<p>– Смерть Майи Михайловны Плисецкой. Для Р. К. Щедрина это стало огромной потерей. Вместе они прожили 57 лет.</p> <p>– Композитор и М. М. Плисецкая составили завещание, в котором записана их последняя воля: после смерти Р. Щедрина их тела должны быть кремированы, пепел смешан друг с другом, а затем развеян над Россией.</p>	02 мая 2015 г.

Тема 7. Характеристика творчества

Родион Щедрин и Майя Плисецкая. 1984 г.

- ◆ Музыка Р. К. Щедрина охватывает самые различные сферы образности – от интеллектуального размышления и драматической конфликтности до радостного упоения жизнью и блестящей сатиры.
- ◆ Творения композитора – яркая национальная картина, которая рождается из исторических, литературных, фольклорных прообразов.

<p>Образы и темы</p>	<p>– Главная идея – <i>поиски духовного идеала в глубинных истоках русской культуры.</i></p> <p>– Сохраняет и укрепляет важнейшие свойства своего стиля – демократическую широту и русскую направленность тематики.</p> <p>– Сарказм.</p> <p>– Персонажи-маски (опера «<i>Мёртвые души</i>» по <i>Н.В. Гоголю</i>).</p> <p>– Образы русских литературных героинь (балеты «<i>Анна Каренина</i>» по роману <i>Л. Н. Толстого</i>, «<i>Чайка</i>», «<i>Дама с собачкой</i>» по мотивам рассказов <i>А. П. Чехова</i>, «<i>Кармен-сюита</i>» на музыку оперы «<i>Кармен</i>» <i>Ж. Бизе</i>⁴⁶).</p> <p>– Сложные полифонические образы.</p> <p>– Психология героев, глубинный смысл их поступков.</p> <p>– Многие сочинения навеяны образами живописи («<i>Автопортрет</i>», «<i>Фрески Дионисия</i>», «<i>Dies irae</i>» по мотивам гравюр <i>А. Дюрера</i> на тему «Апокалипсиса»), фольклора («<i>Озорные частушки</i>», «<i>Хороводы</i>», «<i>Четыре русские песни</i>» и др.), литературы («<i>Запечатлённый ангел</i>» по рассказу <i>Н. С. Лескова</i>, «<i>Баллада Гамлета</i>» по трагедии <i>У. Шекспира</i>).</p> <p>– Образы русской классической литературы реализуется в его операх и балетах.</p>
<p>Истоки музыкального языка</p>	<p>– Синтез культуры и искусства прошлого и современности.</p> <p>– Обращение к различным стилям: Возрождение, барокко, классицизм, романтизм.</p> <p>– Творчество западно-европейских композиторов: <i>О. Лассо, И. С. Баха, Л. Бетховена, Дж. Россини, Ф. Шопена, Ж. Бизе</i> и др.</p> <p>– Творчество русских композиторов: <i>М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского</i> и др.</p> <p>– Творчество отечественных композиторов XX века: <i>И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского, Д. Д. Шостаковича</i> и др.</p>
<p>Музыкальный язык</p>	<p>– Фрагментарно используя авангардные техники композиции – додекафонию, сонористику, алеаторику, полистилистику (коллаж) – авангардистом не становится, вырабатывает собственный музыкальный язык.</p> <p>– Техники письма: мотетное письмо, имитационная, каноническая, подголосочно-полифоническая техника и др.</p> <p>– Использование жанров: знаменный распев, стихира, кант, мотет, монодия, канон, fuga, фугетта, чакона, пассакалия, инвенция, concerto grosso и др.</p> <p>– Музыкальный материал: темы-цитаты, аллюзии⁴⁷, монограммы⁴⁸.</p> <p>– Русские элементы: частушки, пастушьи наигрыши, колокольные</p>

⁴⁶ Соавтор этих балетов – М. М. Плисецкая.

⁴⁷ **Аллюзия** (лат. *allusio* – намёк, шутка) – указание, аналогия, или намёк на литературный, исторический, мифологический факт или сюжет. Цель этого стилистического приёма – провести параллель между собственным сочинением и уже созданным до него широко известным произведением. Таким образом, автор, используя уже имеющийся образ, «намекает» на его сходство с героем, сюжетом или идеей своего произведения.

⁴⁸ **Монограмма** – это музыкальный шифр в виде буквенно-звукового комплекса, составленного на основе имени автора музыкального произведения или имён дорогих ему людей.

	<p>звоны, треньканье балалайки, гусельные переборы и др.</p> <p>– Древние фольклорные традиции: былинныя напевы, плачи-причитания.</p> <p>– Мелодические богатства русской народной песни.</p> <p>– Использование прозаических текстов.</p>
Литературное наследие	<p>– Либретто для своих сценических произведений: опер «Мертвые души», «Лолита», балетов «Чайка» (совместно с В. Левенталем), «Дама с собачкой».</p> <p>– Публикует десятки статей: о Я. Флиере, Ю. Шапорине, О. Мессiane, Л. Бернштейне, А. Свешникове, К. Элиасберге, А. Бородине, А. Веберне, И. Стравинском.</p> <p>– Предисловие к роману В. Орлова «Альтист Данилов».</p>

Тема 8. Концерт для симфонического оркестра «Озорные частушки»

Содержание	<p>– Многолюдный, веселый деревенский праздник, где танцоры то по одному, то по двое показывают свое мастерство, стремясь перещеголять друг друга.</p> <p>– После того, как все «соло» исчерпаны, в танец включается вся масса присутствующих.</p>
Форма	<p>– Одночастная композиция.</p> <p>– Свободные вариации на 70 народных частушечных тем.</p> <p>– Следование традициям барочной концертности, а именно <i>ripieno</i> концерта (полного концерта) или концерта без солиста.</p>
Жанр	– Токката для симфонического оркестра на частушечные темы.
Стилистика	– В основе концерта три стилистические составляющие – фольклорная, академическая и джазовая.
Музыкальный язык	<p>– Тематизм концерта исключительно жанровый.</p> <p>– Используются частушки разных региональных традиций: плясовая частушка и её подвиды, песенные частушки или страдания, инструментальные наигрыши, сопровождающие темы.</p> <p>– Чередование и сопоставление различных тем в их безостановочном активном движении.</p> <p>– Классические приемы варьирования тем.</p> <p>– Нарастающая динамика от начала к концу.</p> <p>– Ритмическое и динамическое разнообразие выразительных средств.</p>
Оркестр	<p>– Тройной состав большого симфонического оркестра (туба в партитуре отсутствует, её заменяет басовый тромбон) с дополненной группой ударных: ложки, кроталии (вариант кастаньет), хлопущка (бич), малый барабан, тамтам.</p> <p>– Состав дополнен арфой и фортепиано.</p>
Новаторство	<p>– Симфоническими средствами воспроизведена частушечная манера поочередного вступления нового участника на фоне непрерывного гармошечного наигрыша.</p> <p>– Новая музыкальная форма со сложным комбинированием семидесяти тем, положенных в основу произведения.</p> <p>– Синтез фольклорных элементов и новейших композиторских находок.</p>

План концерта

<i>Первый раздел</i>	<i>Средняя часть</i>	<i>Финал</i>
Частушка в современных урбанистических ритмах, картина городской окраины.	– Сельский праздник с переходом от юмора к иронии. – Средоточие комических приемов, имитация любительской игры сельских музыкантов.	–Инструментальный синтез многочисленных тем «Частушек». –На фольклорном материале развёрнута виртуозная полифоническая фреска с имитациями, стреттными проведениями, контрапунктом тем из предыдущих частей.

Концерт «Озорные частушки» Первый раздел

Средний раздел

Финал

Список основных произведений

- Оперы: «*Не только любовь*» по мотивам рассказа С. Антонова, «*Мёртвые души*» по прозаическому тексту Н. В. Гоголя.
- Хоровая поэма «*Казнь Пугачева*» на прозаический текст.
- Балеты: «*Конёк-Горбунок*», «*Анна Каренина*», «*Чайка*», «*Дама с собачкой*», «*Кармен-сюита*».
- «Музыкальное приношение» для органа, трёх флейт, трёх фаготов и трёх тромбонов, посвященное 300-летию со дня рождения *И. С. Баха*.
- Камерно-инструментальное произведение для девяти инструментов «*Фрески Дионисия*».

- «Поэтория» – концерт для Поэта, женского голоса⁴⁹, хора, симфонического оркестра, партии света на стихи *Андрея Вознесенского*.
- 14 концертов для солирующих инструментов.
- Оркестровые произведения: «*Озорные частушки*», «*Звоны*»⁵⁰, «*Стихира на Тысячелетие крещения Руси*».
- Для фортепиано: «*Basso ostinato*», «*Полифоническая тетрадь*» из 25 прелюдий, «*24 прелюдии и фуги*».
- Музыка для театра: «Мистерия-буфф», «Баня» (Пьесы В. Маяковского); «Гроза» (Пьеса А. Островского) и др.
- Музыка для кино: мультфильмы «Петушок – Золотой гребешок»; «Колобок»; кинофильмы: «Высота»; «Коммунист» и др.

Тема 9.

Альфред Гарриевич Шнитке (1934 – 1998)

А. Г. Шнитке

«Его нельзя назвать просто композитором, в нашем отечественном искусстве второй половины XX века он олицетворял само Время – именно он повернул всех нас лицом к новой музыке, заставил поверить в неё и всё своё творчество отдал свободе духа, которую мы сейчас благодаря ему получили...»

Виктор Екимовский⁵¹

Экспресс-биография

–Родился года в городе Энгельсе Автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья Саратовской области в еврейско-немецкой семье. –Отец – Гарри Шнитке – в 1926 году иммигрировал из Германии в Советский Союз, работал в Энгельсе журналистом в советских немецких изданиях. Мать – Мария Фогель – волжская немка, учительница.	24 ноября 1934 г.
–Переезд в Вену, где отец был оставлен для работы переводчиком в одной из газет. –Частные занятия музыкой у преподавателя по фортепиано Шарлотты Рубер .	1946 – 1948 гг.
–Возвращение из Вены. –Поступление на дирижерско-хоровое отделение Музыкального училища имени Октябрьской революции в Москве ⁵² . Педагоги: В. М.	1948 – 1953 гг.

⁴⁹ Сольная партия «Поэтории» написана для выдающейся русской певицы *Людмилы Георгиевны Зыкиной* (1929 – 2009).

⁵⁰ Некоторые страницы этого концерта вдохновлены живописью русского художника-иконописца *Андрея Рублёва*.

⁵¹ **Виктор Екимовский** – советский и российский композитор, музыковед и музыкально-общественный деятель, секретарь Союза композиторов России, председатель Ассоциации современной музыки.

<p>Шатерников (фортепиано), профессор И. Я. Рыжкин (музыкально-теоретические дисциплины, композиция).</p> <p>–Окончание училища с отличием.</p>	
<p>–Обучение в Московской консерватории, а затем – в аспирантуре при Московской консерватории в классе Е. К. Голубева (композиция) – ученика Н. Я. Мясковского и С. С. Прокофьева.</p> <p>–Во время обучения в консерватории написан Первый скрипичный концерт, оратория «Нагасаки»⁵³ – первые крупные творческие достижения молодого композитора.</p> <p>–Выдвигается на получение высшей именной стипендии – Сталинской.</p> <p>–Входит в состав Научного студенческого общества (НСО) – прогрессивного молодежного союза композиторов и музыковедов⁵⁴.</p> <p>–Пишет кантату «Песни войны и мира» (посвящена Е. К. Голубеву).</p> <p>–Второй брак с пианисткой Ириной Катаевой, который продолжался до конца дней композитора.</p>	1950-е годы
<p>–Работает преподавателем в Московской консерватории. Преподаёт чтение партитур, практическую инструментовку и композицию.</p> <p>–Пишет «Поэму о космосе» для оркестра (посвящена полёту Ю. Гагарина в космос).</p> <p>–Отходит от новейших авангардных методов – додекафонно-серийной и сериальной техник.</p> <p>–Пишет первый зрелый опус – Второй концерт для скрипки.</p> <p>–В шестидесятые годы произошло становление собственного музыкального стиля А. Г. Шнитке, выработался особый музыкальный метод, получивший им же найденное название – «полистилистика».</p>	1960-е годы
<p>–Период «новой простоты»⁵⁵ в творчестве.</p> <p>–Изучает духовную и философскую литературу – учения о йоге, труды Рамакришны, Ауробиндо и др.</p> <p>–Союз композиторов под руководством Т. Н. Хренникова запрещает исполнение и издание произведений А. Г. Шнитке, выезд в капиталистические страны (Финляндия, Австрия, Англия и др.).</p> <p>–Уход из Московской консерватории.</p> <p>–В 1972 году умирает мать, а в 1975 – отец. Смерть матери сказалась на творчестве и перевернула сознание композитора.</p> <p>–Погружается в западную и восточную духовно-религиозную литературу, ища в ней ответы на главные вопросы бытия – о добре и зле, жизни и смерти, становится верующим человеком.</p> <p>–Сочиняет Квintет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели (в память о матери Марии Иосифовны), Реквием на подлинный латинский текст, Прелюдию памяти Д. Д. Шостаковича, Сюиту в старинном стиле для скрипки и фортепиано, составленную</p>	70-е годы

⁵² Впоследствии – колледж имени Альфреда Шнитке, а после смерти композитора – Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке (открытый на основе колледжа).

⁵³ Дипломная работа А. Г. Шнитке о смертоносной атомной бомбардировке японского города Нагасаки в 1945 году. Благодаря этому сочинению имя композитора получило известность.

⁵⁴ В состав НСО входили молодые композиторы и музыковеды: **Андрей Волконский, Михаил Марутаев, Аркадий Петров, Роман Леденёв, Юрий Холопов, Валентина Холопова** и др. В это время руководителем НСО был **Эдисон Денисов**.

⁵⁵ **«Новая простота»** – форма реакции на чрезмерную усложнённость новейших направлений музыкального авангарда, один из способов возвращения к музыкальному языку прошлых эпох.

<p>из фрагментов своей киномузыки, имевшую большой успех и др. Семидесятые годы – центральный период работы в области киномузыки. Пишет музыку к фильмам: <i>«Агония»</i>, <i>«Восхождение»</i>, <i>«Прощание»</i>, <i>«Маленькие трагедии»</i>, <i>«Сказ про то, как царь Петр арапа женил»</i>, <i>«Экипаж»</i> и др.</p>	
<p>–В восьмидесятые годы признание и популярность А. Г. Шнитке возросли во всем мире. Его музыка, помимо СССР, стала звучать в ведущих концертных залах Германии, Австрии, Англии, США, Японии, Голландии, Финляндии, Норвегии, Испании, Австралии и других стран. –Избран членом Президиума Союза Советских Композиторов. –Пишет Вторую, Третью и Четвёртую симфонии, концерты, квартеты, кантату <i>«История доктора Иоганна Фауста»</i>, балет <i>«Пер Гюнт»</i> и др. –Кульминация творчества А. Г. Шнитке – <i>Альтовый концерт</i> и <i>«Концерт для смешанного хора в четырёх частях»</i>.</p>	1980-е годы
<p>–Преподаёт композицию в Гамбургском институте музыки и театра. –Предоставление двойного гражданства – советского и немецкого. –Переезд в Гамбург. –Пишет Второй виолончельный концерт, оперы <i>«Жизнь с идиотом»</i> и <i>«Джезуальдо»</i>, Шестую, Седьмую и Восьмую симфонии, Вторую виолончельную сонату, Концерт для фортепиано в четыре руки, Вторую фортепианную сонату и др. –Отказывается от Ленинской премии. –Присуждены: одна из самых престижных в мире японская премия «Империал», Госпремия России, премия «Триумф» – наивысшая российская негосударственная награда для деятелей искусства. –Третий инсульт, более тяжелый, чем прежние. –Организовываются фестивали и концерты, посвящённые 60-летию композитора: в Лейпциге, в городах Японии, в Москве, Гамбурге, Стокгольме, Лондоне и др. –Будучи частично парализованным пишет своё последнее крупное сочинение – Девятую симфонию и посвящает её своему другу – дирижёру <i>Геннадию Рождественскому</i>. –Присуждение Международной премии <i>«СЛАВА/GLORIA»</i>.</p>	1990-е годы
<p>–Смерть композитора в Гамбурге. –Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.</p>	3 августа 1998 года

Г. Н. Рождественский

♦ Долгое время дирижер **Геннадий Николаевич Рождественский** был единственным исполнителем оркестровой музыки А. Г. Шнитке.
♦ В 1974 году в Горьком (ныне Нижний Новгород) под его управлением состоялась премьера Первой симфонии композитора.

Тема 10. Характеристика творчества

**Реджинальд Грей.
Альфред Шнитке. 1972 г.**

- ◆ Альфред Гарриевич скрупулезно изучал новейшую музыку, осваивал современные техники, и, в то же время не был простым подражателем, а шёл своим собственным путем.
- ◆ Начиная со второй половины 1970-х гг. для музыки А. Г. Шнитке характерно совмещение разнообразных современных композиторских техник на основе выдвинутой им самим концепции «полистилистики».
- ◆ А. Г. Шнитке — прирожденный создатель, крупных музыкальных полотен, концепций в музыке. Дилеммы мира и культуры, добра и зла, веры и скепсиса, жизни и смерти, наполняющие его творчество, делают его произведения эмоционально выраженной философией.

Темы и образы	<ul style="list-style-type: none"> – Война и мир, жизнь и смерть, добро и зло. – Острое внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и мировой культуры. – Борьба со злом, страдания, преодоления смерти, взывание к добру. – Высокие позитивные идеалы.
Истоки музыкального языка	<ul style="list-style-type: none"> – Творчество <i>И. С. Баха, В. А. Моцарта, Р. Вагнера, Г. Малера</i>, русская музыка XX века (<i>И. Ф. Стравинский и Д. Д. Шостакович</i>), композиторы современного авангарда. – От своих великих предшественников композитор унаследовал веру в высшую гармонию, красоту души и величие духа. – В этом ему помогли и произведения любимых писателей <i>Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, Т. Манна.</i>
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> – Масштабные замыслы, контрастная драматургия, напряжённая экспрессия музыкального звука. – Методы полистилистики и коллажа (переплетение разных стилей: классического, авангардного, джаза, бытовой музыки), приёмы <i>«инструментального театра»</i> (движение музыкантов по сцене). – Использование цитат из произведений <i>Л. Бетховена, Ф. Шопена, Э. Грига, И. Штрауса, П.И. Чайковского.</i> – Русская музыкальная тематика, использование подлинных древнерусских песнопений. – Использование подлинных одноголосных григорианских песнопений.

Тема 11. Концерт для смешанного хора в четырёх частях

- ◆ Хоровой концерт – лучшее творение А. Г. Шнитке в жанре религиозно-медитативной музыки.
- ◆ Концерт стал символом того перелома, который в 1985 году наступил во всем обществе: началась невиданная пора «перестройки», породившая в людях самые светлые надежды.
- ◆ Г. В. Свиридов о музыке А. Г. Шнитке: *«Это – современная русская музыкальная речь, ясная, простая, и одновременно возвышенная, способная к передаче сложных душевных состояний и высоких мыслей».*

<p>История создания</p>	<p>– Написан в июне 1985 года на религиозные стихи средневекового армянского поэта <i>Григора Нарекаци</i>. – Сочинён по настоятельной просьбе дирижёра <i>Валерия Полянского</i>. – Первое исполнение состоялось 9 июня 1986 года в Москве. Оно прошло в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в исполнении Государственного камерного хора под управлением В. Полянского. – Хоровой концерт завершил период апогея творчества А. Г. Шнитке.</p>
<p>Музыкальный язык</p>	<p>– Композитор органично сплавил авторскую стилистику с элементами музыки, идущими от традиций разных стран и эпох: традиционную русскую манеру «сплошного пения» знаменного распева; стройность аккордов и виртуозную технику многоголосия духовных концертов <i>Д. С. Бортнянского</i> и русских литургий, духовных сочинений <i>С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского</i>; элементы армянского колорита – типично кавказские звучания кварт и квинт, свойственные также и раннему европейскому многоголосию. – Вплетает колокольные перезвоны в партию хора без инструментального сопровождения.</p>

Музыка концерта рождается из выразительно распетого слова, интонируемого очень экспрессивно – с особой выразительностью:

Список основных произведений

- Основные жанры – симфонические и камерные произведения: симфонии, концерты для различных инструментов, пьесы для оркестра, концерто-гроссо, фортепианный квинтет, квартеты, струнное трио, гимны для ансамбля.
- Балеты: «*Лабиринты*», «*Эскизы*», «*Пер Гюнт*».
- Хоровая и камерная вокальная музыка.
- Музыка для театра и кино: «*Экипаж*», «*Маленькие трагедии*», «*Белый пудель*», «*Агония*». Всего А. Г. Шнитке написал музыку к 30 кинофильмам.

Э. В. Денисов

Тема 11.
Эдисон Васильевич Денисов
(1929 – 1996)

- ♦ Э. В. Денисов – выдающийся отечественный композитор, музыковед, общественный деятель.
- ♦ Эдисон Васильевич является лидером русского музыкального авангарда 60-90-х годов XX века, открывшим огромный мир современной музыки и представившим Западу новую российскую музыкальную культуру.

Экспресс-биография

<p>–Родился в Томске. Родители дали имя сыну в честь американского изобретателя Томаса Эдисона.</p> <p>–Отец – Василий Григорьевич – талантливый радиофизик, мать – Антонина Ивановна – врач.</p>	6 апреля 1929 г.
<p>–В школьные годы увлекается математикой, физикой, иностранными языками.</p> <p>–Берёт уроки, а затем самостоятельно учиться играть на кларнете и на семиструнной гитаре.</p>	1930-е гг.
<p>–Обучение на курсах общего музыкального образования (КОМО).</p> <p>–Поступление в Томский государственный университет на физико-математический факультет.</p> <p>–Параллельно с занятиями в университете обучается в Томском музыкальном училище в классе специального фортепиано. Сочинение первых опусов.</p>	1940-е гг.
<p>–Окончание музыкального училища с отличием.</p> <p>–Неудачное поступление в Московскую консерваторию.</p> <p>–Возвращение в Томск, окончание университета.</p> <p>–Поступление в Московскую консерваторию на композиторское отделение⁵⁶ в класс Виссариона Яковлевича Шебалина, где проучился восемь лет – пять в консерватории и три в аспирантуре.</p> <p>–Дружба с Д. Д. Шостаковичем.</p> <p>–Первая публикация двух романсов из вокального цикла «Ноктюрны» в нотном приложении журнала «Советская музыка».</p> <p>–Руководит Научным студенческим обществом (НСО), пропагандирует малоизвестные сочинения классической и современной музыки.</p> <p>–Входит в состав трёх фольклорных экспедиций: в Курскую область, на Алтай и Томскую область.</p> <p>–Окончание с отличием Московской консерватории с оперой «Иван-солдат», Симфонией для большого оркестра и вокальным циклом</p>	1950-е гг.

⁵⁶ Начало композиторской карьеры Э. В. Денисова совпадает с трудным для музыкальной жизни страны периодом: после Постановления ЦК партии 1948 года развернулась кампания сокрушительной критики «формалистов» С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, Н. Я. Мясковского, А. И. Хачатуряна, а также всех лучших западных композиторов. Чёрная тень 1948 года, несмотря на действие указа 1958 года «об исправлении ошибок», продолжала долгие годы висеть над советской музыкой.

<p>«Ноктюрны».</p> <p>–По окончании аспирантуры остаётся преподавать в Московской консерватории.</p> <p>–По рекомендации Д. Д. Шостаковича становится членом Союза композиторов СССР.</p>	
<p>–Годы интенсивного самообразования Э. В. Денисова, поиски собственного пути в музыке.</p> <p>–Изучает творчество И. Ф. Стравинского, Б. Бартока, К. Дебюсси, П. Хиндемита и др.</p> <p>–Пишет вокально-инструментальный цикл «Плачи», кантату «Солнце инков»⁵⁷ на стихи Габриэлы Мистраль – первое сочинение в собственном авторском стиле.</p> <p>–За статью «Новая техника – это не мода», напечатанную в одном из итальянских журналов, попадает в разряд «запрещённых», на него начинаются гонения, продолжавшиеся вплоть до середины 1980-х годов.</p> <p>–Несмотря на большое количество препятствий в середине 60-х годов музыка Э. В. Денисова зазвучала во всём мире.</p> <p>–Общение с выдающимися композиторами Запада, представителями музыкального авангарда – Пьером Булезом (Франция), Луиджи Нонио (Италия), Карлхайнцем Штокхаузеном (Германия), Янисом Ксенакисом (Франция), Казимиром Сероцким (Польша), Дьёрдьем Лигети (Венгрия, Австрия), Анри Дютийе (Франция), Джоржем Крамом (США) и др.</p>	1960-е гг.
<p>–Руководит циклами концертов в Союзе композиторов – «Музыка XX века» и «Новые произведения композиторов Москвы», в которых пропагандирует музыку А. Г. Шнитке, С. А. Губайдулиной и др., современных зарубежных композиторов, музыку талантливых малоизвестных московских композиторов.</p> <p>–Открытие в Москве студии электронной музыки⁵⁸.</p> <p>–Создаёт электронную композицию «Пение птиц».</p> <p>–Пишет оркестровое произведение «Живопись» по картине «Красная комната» художника Б. Биргера.</p> <p>–Входит в «чёрный список» - так называемую «хренниковскую семёрку» – группу из семи отечественных композиторов, которую председатель Союза композиторов Т. Н. Хренников назвал «не представляющими подлинного лица советской музыки».</p>	1970-е гг.
<p>–Преодолеывает стену преград: совершает частые поездки во Францию, Германию, Италию, Швейцарию, Финляндию, Америку и другие</p>	1980-е гг.

⁵⁷ Кантату высоко оценили Игорь Стравинский, зарубежные композиторы, но в Союзе композиторов кантата подверглась жёсткой критике.

⁵⁸ Электронный аппарат — синтезатор АНС – был изобретен учёным Евгением Александровичем Мурзиным, посвятившим свое изобретение Александру Николаевичу Скрябину. Установили его на мемориальной квартире А. Н. Скрябина, ставшей единственным местом в Москве, где композиторы имели возможность окунуться в новый мир электронный звучаний. За время существования студии в ней было сделано немало интересных открытий. Здесь работали Софья Губайдулина, Альфред Шнитке, Эдуард Артемьев.

<p>государства, где проходят мировые премьеры его опусов; участвует в жюри престижных композиторских конкурсов; проводит мастер-классы.</p> <p>–Первый авторский концерт, затем вечера музыки в Большом и Малом залах консерватории, в зале П. И. Чайковского, в Доме композиторов.</p> <p>–Э В. Денисова называют <i>«полномочным представителем современного российского музыкального искусства за рубежом»</i>.</p> <p>–Пишет пьесу для шумового оркестра <i>«Пароход плывёт мимо пристани»</i>, явившейся разновидностью «инструментального театра» в духе массовых представлений двадцатых годов XX века; оперы <i>«Пена дней»</i> по роману Б. Виана и <i>«Четыре девушки»</i> по пьесе П. Пикассо; балет <i>«Исповедь»</i> по роману А. Мюссе.</p> <p>–Создаёт двадцать концертов для различных инструментов с оркестром, в которых наряду с классическим инструментальным составом, использует редкие сочетания инструментов: <i>Концерт для гитары с оркестром, Концерт-никколо для четырёх саксофонов и ударных, Концерт для флейты, вибратона, клавесина и струнных</i> и др.</p>	
<p>–Становится одним из семи секретарей Союза композиторов СССР.</p> <p>–Избирается президентом Ассоциации современной музыки (АСМ-2).</p> <p>–Работает в Париже по приглашению Пьера Булеза в институте исследования и координации акустики и музыки (ИРКАМ).</p>	1990 – 1994 гг.
<p>–В Париже, в июле 1994 года попадает в тяжелейшую автомобильную катастрофу. А вскоре врачи обнаруживают у него рак.</p> <p>–Пишет семнадцать новых произведений. Среди них: два больших концерта, Вторая симфония, различные вокальные и инструментальные опусы.</p> <p>–Становится почётным гражданином Парижа, первым из музыкантов был удостоен высшей государственной награды Франции – ордена Почётного легиона.</p> <p>–29 февраля 1996 года с огромным успехом в Рахманиновском зале Московской консерватории проходит последний авторский концерт Э. В. Денисова.</p> <p>–Летом 1996 года пишет своё последнее произведение <i>«Перед закатом»</i> для альтовой флейты и вибратона⁵⁹.</p>	1994 – 1996 гг.
<p>–Смерть композитора в Париже.</p> <p>–Похоронен на кладбище Сан-Мандэ.</p>	24 ноября 1996 года

⁵⁹ Это произведение Э. В. Денисов адресует «Митьке и Пекарскому». Дмитрий (сын Э. В. Денисова) и музыкант-перкуSSIONИСТ (играющий на ударных инструментах) *Марк Пекарский* исполнили его в Москве за три дня до смерти композитора.

Борис Биргер⁶⁰. Красная комната. 1968 г.

Тема 12. Характеристика творчества

«Я придаю очень большое значение «элитарному» искусству. Оно должно существовать несмотря на то, что у него всегда будет приверженцев не очень много, хотя и больше гораздо, чем порой думают. Мне кажется, для живой нации, для нации, которая ставит перед собой большие задачи – не просто прожить и выжить – очень важно иметь и такое искусство тоже».

Э. Денисов

<p>Образы и темы</p>	<p>– Образ солнца, света – символ творчества. – <i>Воплощение положительного идеала и духовных устоев.</i> – Мир музыки Э.В. Денисова утончён, идеален, выстроен по законам красоты.</p>
<p>Музыкальный язык</p>	<p>– Следование традициям французского импрессионизма. – Для зрелой техники характерно свободное совмещение современных техник композиторского письма: сериализма, алеаторики, сонористики, двенадцатитоновой додекафонной техники и т.д. – Считал законы живописи идентичными музыкальным⁶¹. – Сонорный (живописный) стиль музыки: в звуковой палитре возникает «стереофоничность» тембровых красок – «колыхание», «переливы», «капли», «россыпи», «уколы», «шорохи», «гладкие нити» и т.п. – Использование цитат (в частности, из произведений Ф. Шуберта – любимого композитора Эдисона Васильевича).</p>

Концерт для альты с оркестром

- ◆ Э. В. Денисов написал тринадцать концертов для различных солирующих инструментов.
- ◆ Опусы 70-х годов являются лучшими в этом жанре. Все они разнообразны по форме, по степени концертности, по принципу отношения солиста и оркестра.
- ◆ Наиболее яркий – **Концерт для альты с оркестром**, написанный в 1986 году по просьбе Ю. Башмета.
- ◆ Концерт представляет собой четырёхчастную композицию.

⁶⁰ Одним из самых близких друзей Эдисона Васильевича был российский художник Борис Георгиевич Биргер, по картине которого «Красная комната» Э. В. Денисов написал оркестровое произведение «Живопись» (1970).

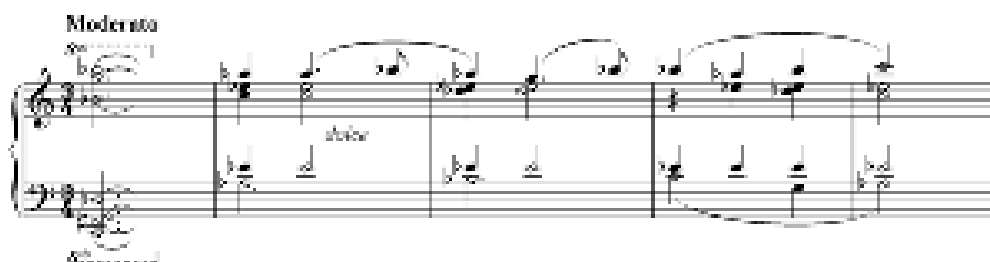
⁶¹ В статье «Музыка и живопись» Э. В. Денисов писал о синтезе этих двух искусств ещё в XIX веке, напоминая о стремлении к этому Ф. Листа, написавшего некоторые фортепианные пьесы под воздействием работ художников Возрождения.

♦ **Первые две её части** близки по характеру. Основную роль в них играет мелодическое начало. Все оркестровые линии мелодизированы.

♦ **Во второй части** играют только струнные, на фоне которых выделяется сольная партия первой скрипки, выступающей в дуэте с альтом. В конце части наступает предельная мелодизация, которая достигается группой первых скрипок, разделённых на девять самостоятельных голосов.

♦ **Третья часть** – вихревое, виртуозное скерцо. В нём, в отличие от двух лирико-медитативных начальных частей, отсутствует мелодизм. Композитор использует и иной тип письма – пуантилистический⁶². Контраст усиливает появление новой тембровой краски ударных – маримбы и томтома.

♦ **Финал** играет главную роль в концерте. Здесь звучит музыка *Ф. Шуберта* – вариации на тему его Экспромта ля бемоль мажор (ор.142). Заключительное проведение темы излучает особый свет, создающий устойчивость и внутренний покой:

Список основных произведений

– **Оперы:** *«Пена дней»*, *«Четыре девушки»*.

– **Балет** *«Исповедь»*.

– **Произведения для оркестра:** Симфония для двух струнных оркестров и ударных, Камерная симфония, Симфония для большого оркестра, *«Живопись»* для большого оркестра, *«Акварель»* для двадцати струнных и др.

– **Инструментальные концерты:** для виолончели, фортепиано, скрипки, альты, гобоя, кларнета, флейты, саксофона, гитары.

– **Камерно-инструментальные произведения:** *«Знаки на белом»*, Вариации на тему Генделя, *«Точки и линии»* для двух фортепиано в восемь рук, *«Отражения»* и др.

– **Произведения для хора:** Реквием, *«Колен и Хлоя»*, *«История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа»*, *«Приход весны»*, *«Свете тихий»*.

– **Произведения для голоса:** *«Солнце инков»*, *«Итальянские песни»*, *«Жизнь в красном цвете»* и др.

– **Электронная и конкретная музыка:** *«Пение птиц»*, *«На пелене застывшего пруда...»*.

– **Инструментальный театр:** *«Голубая тетрадь»*, *«Пароход плывёт мимо пристани»*.

⁶² **Пуантилизм** (франц. pointillisme, от pointiller – писать точками, point – точка) – письмо «точками», один из современных методов композиции. Для пуантилизма характерна пёстро-красочная россыпь ярких точек в виде отрывистых звуков или коротких мотивов, окружённых паузами; к ним могут присоединяться сливающиеся с ними разнометровые звуки-точки ударных и другие сонорные и шумовые эффекты.

Тема 13.
Софья Асгатовна Губайдулина
(1931)

- ♦ С. А. Губайдулина – один из самых крупных и глубоких композиторов второй половины XX века.
- ♦ В своем творчестве Софья Асгатовна стремилась к органичному объединению свойств искусства Запада и Востока, воплощению образов духовно-религиозного порядка.

С. А. Губайдулина

- ♦ Наряду с А. Г. Шнитке и Э. В. Денисовым Софья Губайдулина входила в так называемую «троицу» московских композиторов авангардного направления.

Экспресс-биография

– Родилась в городе Чистополь Татарской АССР. – Отец – Асгат Масгудович, инженер-геодезист, мать – Федосия Фёдоровна, урождённая Елхова, педагог.	24 октября 1931 г.
– Переезд семьи в Казань.	1932 г.
– Поступление в музыкальную школу.	1935 г.
– Обучение в Казанской Музыкальной гимназии по фортепиано и композиции.	1946 – 1949 гг.
– Обучение в Казанской консерватории в классе композиции у Альберта Лемана , в классе фортепиано у Григория Когана .	1949 – 1954 гг.
– Обучение в Московской консерватории в классе композиции Юрия Шапорина , а затем Николая Пейко , в классе фортепиано в классе Я. Зака . – Пишет вокальный цикл « Фацелия » на слова М. Пришвина (1957), с которого Софья Асгатовна начала отсчёт своих произведений. – Сталинская стипендия.	1954 – 1959 гг.
– Окончание Московской консерватории по классу композиции, поступление в аспирантуру при Московской консерватории в класс В. Я. Шебалина . – Первый авторский концерт с исполнением Фортепианного квинтета , « Фацелии » и Чаконь для фортепиано . – Окончание аспирантуры. – С 1963 года – свободный художник. Средства к существованию находит благодаря сочинению музыки для кино. – Получение первой премии на Всесоюзном конкурсе молодых композиторов за « Allegro rustico » для флейты и фортепиано.	1959 – 1963 гг.
– Создание « Пяти этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов », в которых стала очевидной авторская индивидуальность. – Пишет музыку к к/ф « Вертикаль ». – Проявление интереса к философии и колориту Востока. Пишет кантаты « Ночь в Мемфисе » на тексты из древнеегипетской лирики и	1965 – 1969 гг.

<p>«<i>Рубайят</i>» на стихи <i>Хакани, Хафиза и Хайяма</i>.</p>	
<p>–Работает в Московской экспериментальной студии электронной музыки в музее имени А. Н. Скрябина вместе с композиторами <i>Э. В. Денисовым, А. Г. Шнитке</i>, пианистом и теоретиком <i>П. Н. Мещаниновым</i>. Возглавлял студию <i>Е. А. Мурзин</i> – изобретатель первого в мире электронного синтезатора АНС (Александр Николаевич Скрябин).</p> <p>–Пишет электронную пьесу «<i>Vivente – non vivente</i>» (Живое – неживое).</p>	<p>1969 – 1970 гг.</p>
<p>–Ухудшение общественной, в том числе концертно-музыкальной, обстановки.</p> <p>–Произведения С. А. Губайдулиной очень мало исполняются и публикуются, известны только узкому кругу музыкантов; к композитору недоброжелательно относится Союз композиторов, вплоть до слов «<i>такие веточки надо обрубать топором</i>». Перед С. А. Губайдулиной встаёт вопрос о духовном и профессиональном выживании.</p> <p>–Поддержка со стороны талантливых отечественных исполнителей, включавших её произведения в свои концертные выступления: дирижёра <i>Г. Рождественского</i>, виолончелистов <i>В. Тонха, И. Монигетти</i>, скрипача <i>Г. Кремера</i>, баяниста <i>Ф. Липса</i>, фоготиста <i>В. Попова</i>, пианиста, дирижёра, теоретика <i>П. Мещанинова</i> и др.</p> <p>–С 1975 г. выступает с импровизациями в составе ансамбля «<i>Астрейя</i>» вместе с композиторами <i>Виктором Суслиным</i> и <i>Вячеславом Артёмовым</i>.</p> <p>–Пишет пьесу «<i>De profundis</i>» («<i>Из глубины</i>»), ставшая самым исполняемым в мире современным произведением для баяна.</p> <p>–В 1979 году на VI съезде композиторов в докладе Тихона Хренникова её музыка подверглась жёсткой критике и С. А. Губайдулина попадает в «хренниковскую семёрку».</p>	<p>1970-е годы</p>
<p>–Пишет «<i>Семь слов Христа</i>» для виолончели, баяна и струнных, концерт для скрипки «<i>Offertorium</i>» («<i>Жертвоприношение</i>»)⁶³, Симфонию «<i>Слышу... Умолкло...</i>»⁶⁴ в 12 частях, посвящённую Г. Рождественскому, музыку к к/ф «<i>Чучело</i>» и др.</p> <p>–Обретает мировое признание.</p> <p>–Лично присутствует на своих концертах в разных странах: Токио, Кобе (Япония), Лондоне, Амстердаме, Вене; концерты С. А. Губайдулиной проходят в Нью-Йорке и Луисвилле.</p>	<p>1980-е годы</p>
<p>–Получает немецкую стипендию для пребывания в Ворпсведе (Германия).</p> <p>–Заключает брак с <i>П. Мещаниновым</i>.</p>	<p>1990-е годы</p>

⁶³ С этого сочинения, постоянным исполнителем которого стал скрипач *Г. Кремер*, началась мировая известность С. А. Губайдулиной.

⁶⁴ Название символизирует значимость не только звучания, но и молчания, паузирования. В связи с посвящением дирижёру смысловым центром произведения становится уникальное соло дирижёра, состоящее из одних только жестов, при молчании оркестра.

<p>–В 1992 году супруги поселяются в Германии, в Аппене под Гамбургом, сохранив российское гражданство.</p> <p>–Пишет <i>«Аллилуйя»</i> для хора, оркестра, органа, солиста-дисканта и цветковых проекторов, <i>«Теперь всегда снега»</i> для камерного хора и камерного ансамбля в 5 частях на стихи <i>Г. Айги</i>, <i>Концерт для альты с оркестром</i> по заказу Чикагского симфонического оркестра, посвященный <i>Ю. Башмету</i> и др.</p>	
<p>–Пишет евангельское сочинение <i>«Страсти по Иоанну»</i> для солистов, двух смешанных хоров, органа и оркестра по заказу из Штутгарта к 250-летию со дня смерти И. С. Баха.</p> <p>–В поисках новой выразительности звука пишет <i>«У края пропасти»</i> для семи виолончелей и двух аквафонов.</p> <p>–Развивает линию размышлений о мире в произведениях <i>«Свет конца»</i> для оркестра, концерт для баяна с оркестром <i>«Под знаком Скорпиона»</i>, триптих <i>«Путь к моей дочери»</i> и др.</p> <p>–Организация торжеств в Казани, посвящённых 80-летию С. А. Губайдуллиной, в том числе два фестиваля её имени, становится почётным гражданином Казани.</p> <p>–Организация Международного фестиваля современной музыки имени С. А. Губайдуллиной <i>«CONCORDIA»</i>, в котором выступают известные российские и зарубежные композиторы и исполнители.</p> <p>–Софья Асгатовна является обладателем многочисленных наград и премий, среди которых премии конкурсов в Риме, Монако, Японии, Германии; удостоена премии <i>«Polar Music Prize»</i> – аналог Нобелевской премии в области музыки⁶⁵.</p>	2000-е годы

Пётр Мещанинов и Софья Губайдулина

Тема 14. Характеристика творчества

«Свобода – это возможность сполна реализовать свою сущность, прислушаться к себе, к тому, что личности дано в ситуации истории. Как скрипачу, пианисту, чтобы иметь хороший звук, надо иметь свободные руки, так композитору или писателю надо иметь совершенно свободную душу».

С. А. Губайдулина

Образы и темы	<p>–<i>Размышления о мире, его непрерывности, о смысле жизни, о смерти, о Боге, о вечности.</i></p> <p>–С. А. Губайдулину волнуют не социальные или национальные проблемы, а общечеловеческие, «вечные» темы: Дух и Материя,</p>
---------------	--

⁶⁵ Эта премия была вручена Софье Губайдуллиной и *Полу Маккартни* – британскому музыканту, одному из основателей группы The Beatles, 16-ти кратному обладателю премии «Гремми».

	<p>Человек и Вселенная, личность и бессмертие.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Органичный синтез культур Запада и Востока. – Хрупкие инструментальные звукообразы. – Интерес к вопросам человеческого бытия. – Символы творчества: светлое-тёмное, живое-неживое, дух-бездушие. – Религиозное мироощущение. – Противопоставление «человеческое – божественное» через символическое истолкование религиозных мотивов.
Истоки музыкального языка	<ul style="list-style-type: none"> – Старинная музыка (архаическая попевка, старинные лады, интонации темы средневековой секвенции «Dies Irae»). – Культовая музыка – хорал, литургия, псалмодия и др. – Древнерусское православное песнопение. – Музыка барокко, романтизма, импрессионизма, творчество И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева и др.
Музыкальный язык	<ul style="list-style-type: none"> – Свобода и подвижность стиля, не принадлежащий к какому-либо определенному направлению. – Активное восприятие и преобразование новейших композиторских техник XX века. – Сонористика – основной принцип музыкального мышления. – Возрождение жанров прошлого, глубокая связь прошлого с настоящим. – Медитативность – одно из центральных свойств организации музыкального материала. – Статичность, замедленное развёртывание формы, созерцательность, многократная повторность небольших построений или мотивов, подчёркивание роли тишины, возрастание роли каждого конкретного звука. – Стремление к архитектурному совершенству формы, чуткость к тембровости, к звуку как таковому. – Философское отношение к звуку: по словам Софьи Асгатовны, проникновение во внутреннее пространство звука как «...проникновение в глубину человеческой души, в неизвестность её существа». – Вместо традиционной мелодики – мельчайшие диатонические и хроматические интонации. – Видоизменение мелодических интонаций за счёт всевозможных способов звукоизвлечения, артикуляции, ритмики, варьирования фактуры, динамики. – Тончайшие градации инструментальных и вокальных тембров: глиссандо, вибрато, имитация человеческих стонов, вздохов, обычное пение, пение с придыханием, чистая речь, речь с придыханием, шёпот и др.

Симфония-кантата «Аллилуйя»

для хора, оркестра, органа, солиста-дисканта и цветковых проекторов (1990)

- ◆ По строгости и чистоте эмоционального тона симфония-кантата может быть сравнена с иконой.
- ◆ Замысел произведения связан с идеей церковных жертвований и последующим воскресением.

- ♦ Одухотворённое пение мальчика-дисканта запечатлевает образ нерукотворного свечения и кристальной чистоты, порождает в восприятии целостный образ «божественного младенца».
- ♦ Гармоничный тип мироощущения передаёт связь и сосуществование двух церковно-певческих канонов: православного (вокал) и католического (орган).
- ♦ Финал окрашен светлым пением мальчика-дисканта на подлинную древнерусскую мелодию и текст «Да исполнятся уста»:

Музыкальный фрагмент для мальчика-дисканта (Diskant). Темп: $\text{♩} = 100 - 92$. Маркировка: Solo, 1-ый финал. Текст: Да ис-пол-нит-ся ус-та мо-я хва-ли-ти-я Тво-е-го Гос-по-ди. Я-ко да по-ю сла-ву Тво-ю и по-сто-до блг-е-си пас.

Список основных произведений

- **Вокальные циклы:** «Фацелия» на слова М. Пришвина (1957); «Висельные песни» на стихи К. Моргенштерна для голоса и ансамбля инструментов (1996).
- **Кантаты:** «Ночь в Мемфисе» (1968) для меццо-сопрано, мужского хора и оркестра на древнеегипетские тексты; «Рубайят» на слова Хакани, Хафиза и Хайяма (1969); «Из Часослова» на стихи Р. М. Рильке (1991), «Теперь всегда снега» на стихи Геннадия Айги (1993).
- **Камерные и инструментальные сочинения:** Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов (1965); Пьеса для баяна соло «De profundis» («Из глубины») (1978); Соната для баяна «Et exspecto» («В ожидании») (1986); «Семь слов Христа» для виолончели, баяна и струнных (1982); Музыка для флейты, струнных и ударных (1994); Кватернион для четырёх виолончелей (1996).
- **Концерты:** «Offertorium» («Жертвоприношение») для скрипки с оркестром (1980/1982/1986); «Ночная песнь рыбы» для альты с оркестром (1996); Второй концерт для скрипки с оркестром «In Tempus Praesens» (2007).
- **Симфонии:** «Слышу... Умолкло...» (1986); «Фигуры времени» (1994).
- **Для солистов, хора и оркестра:** «Аллилуйя» (1990); «Страсти по Иоанну» (2000); «Пасха по Иоанну» (2001).
- **Музыка к кинофильмам:** «Чучело», «Вертикаль»; **мультфильмам:** «Маугли», «Кошка, которая гуляет сама по себе» и др.

Литература

1. Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература XX века. – М.: Музыка, 2007.
2. Бойко Г. А. Скрябин А. Н. Новатор Серебряного века – М.-Л.: Советский писатель, 1982.
3. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. – СПб: Музыка, 2010.
4. Григорьева Г. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. – М.: Советский композитор, 1989.
5. Григорьева Г.В. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. М.: Советский композитор, 1989.
6. Енукидзе Н. Русская музыка конца XIX – начала XX века. – М.: РОСМЭН, 2004.
7. Источник: [IT2web.ru>index...article...zhivopis-20-veka...zhivopisi](http://IT2web.ru/index...article...zhivopis-20-veka...zhivopisi).
8. Источник: ru.wikipedia.org Категория: Художники XX века. Электронный ресурс.
9. Источник: [russianpainters.ru>russkie_hudozhniki_20_veka...20art.ru](http://russianpainters.ru/russkie_hudozhniki_20_veka...20art.ru)>Art_biogr.
10. Источник: yandex.ru/images> живопись художников 20 века.
11. Источник: <http://5fan.ru/wievjob.php?id=20294>.
12. Источник: <http://vikent.ru/enc/3507/>.
13. Красовская В. М. История русского балета. – М.: Искусство, 1978.
14. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Советский композитор, 1984.
15. Музыкальный справочник – Составитель Т. Антипова. – М.: Издательский дом «Золотое руно», 2002.
16. Никитина Л.Д. Советская музыка: история и современность. М: Музыка, 1991. — 276 с.
17. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX – начало XX века. – М.: Музыка, 1982.
18. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учебное пособие по музыкальной литературе. – М.: Музыка, 1999.
19. П. Чайковский, А. Скрябин, С. Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. – М.: Росмэн, 2004.
20. Папенина А. Музыкальный авангард середины XX века и проблемы художественного восприятия. – СПб.: СПбГУП, 2008.
21. Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. – М.: Музыка, 2003.

22. Савенко С.И. Камерная вокальная музыка // История современной отечественной музыки. Выпуск 3 (1960 – 1990). М.: Музыка, 2001. — 656 с.
Сорокотягин Д. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: русская музыка XX века. – М.: Феникс, 2011.
23. Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная литература. Экспресс-курс. – СПб.: Композитор, 2010.
24. Хенли Д. Кратчайшая история музыки. – М.: Рипол-классик, 2011.
25. Холопов Ю. «Современные черты гармонии Прокофьева»
26. Чередниченко Т. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи – М.: Новое литературное обозрение, 2002.
27. Шереметова Т. А. Музыкальная драматургия вокального цикла «Русская тетрадь» Валерия Гаврилина//В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер. XIX междунар. науч.-практ. конф. Часть II. – Новосибирск: СибАК, 2013.
28. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. – Ростов на Дону: Феникс, 2008.
29. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. Четвёртый год обучения. – Ростов на Дону: Феникс, 2006.
30. Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века. – Л.: Музыка, 1975.