

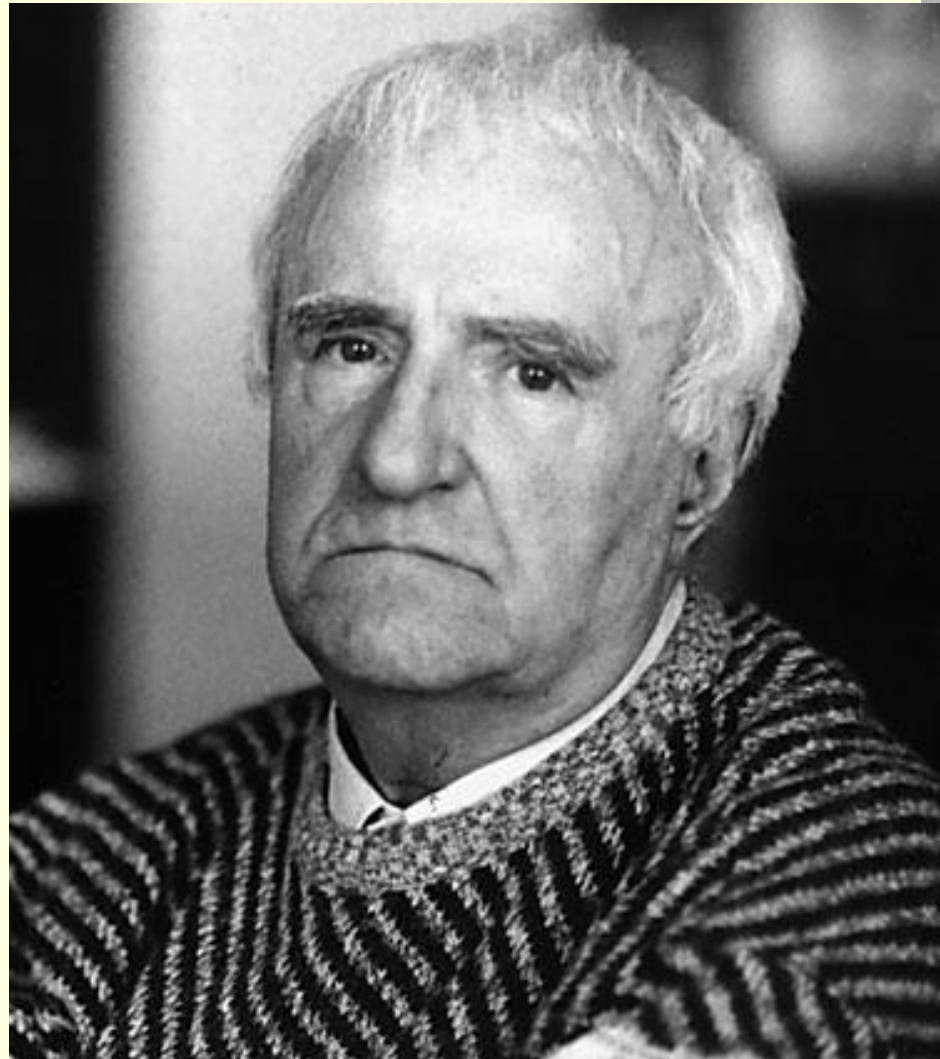
«Звучащая Русь» Георгия Свиридова (1915-1998)

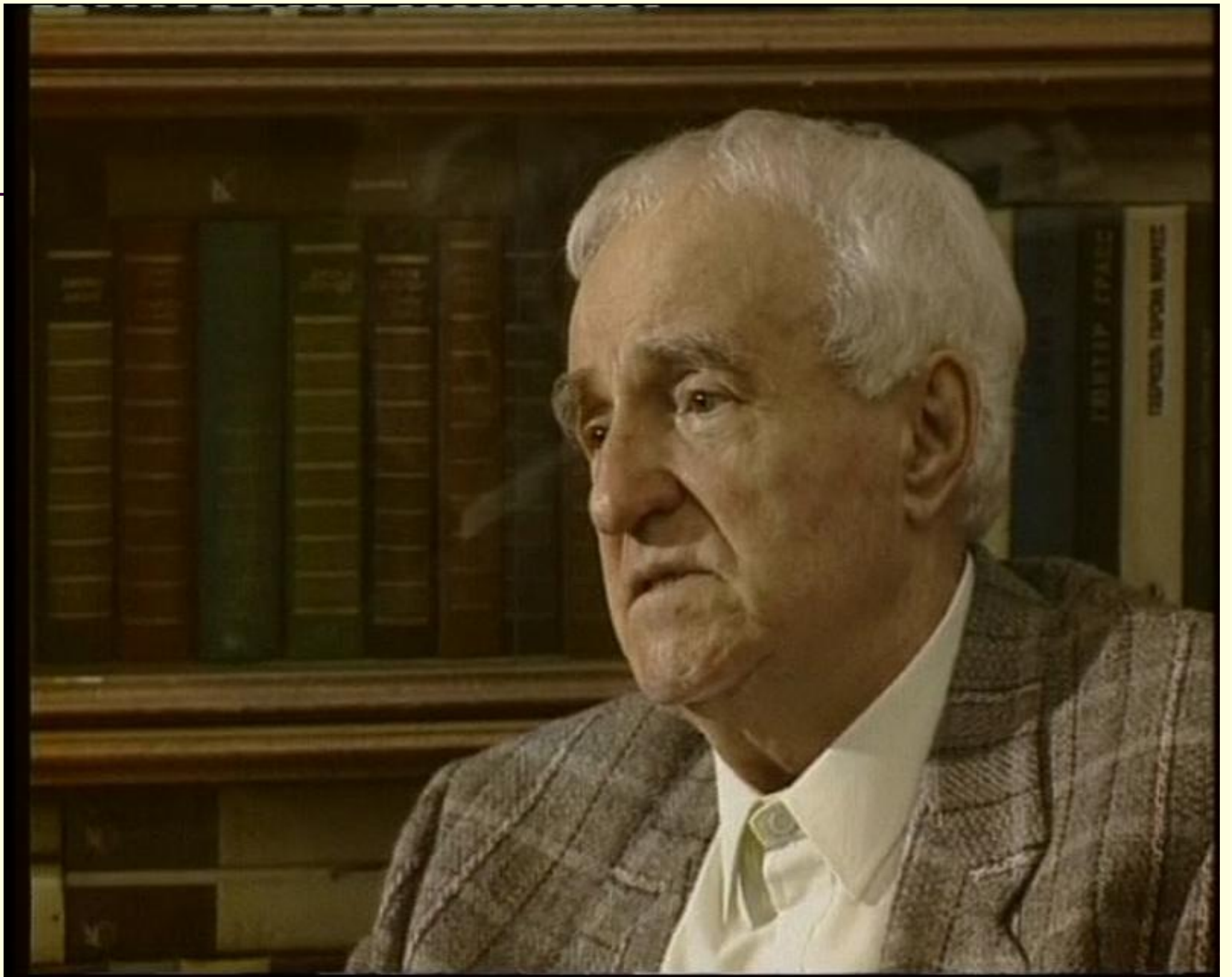

- Стиль Свиридова отличается сплав простоты и новизны.
- Музыка демократична и доступна для восприятия.
- Цельность творчества, образная, жанровая и стилевая устойчивость.
- Простота музыки и космизм идей;
- верность традициям и яркость индивидуального почерка;
- жанровое и языковое новаторство.

Запечатление **современных** образов в музыке к кинофильму «**Время, вперед!**».

Музыкальный символ XX века, выражение духа времени с его бешено скачущим ритмом, взрывной энергетикой, устремленностью в будущее.

Воссоздание музыкальной атмосферы прошлого в Музыкальных иллюстрациях к повести Пушкина «Метель»

- Отражение классической эпохи русской культуры.
- Естественность, искренность, безыскусная красота мелодий.
- Всенародная популярность музыки.

Свиридов - глубоко национальный художник

- Русское начало является определяющим.
- Почти все произведения посвящены России и написаны на русские сюжеты.
- Воссоздание образов русской природы, размышления об историческом пути России.
- Свиридов - очевидец главных событий российской истории XX века.

- Родился в Фатеже под Курском. Природа Курского края, богатая интонационная среда русской провинции.
- Раннее детство омрачено событиями Гражданской войны и гибелью отца.
- Гражданская война, осмысление трагедии братоубийства - важная тема творчества («Повстречался отец с сыном» из Пяти хоров на стихи русских поэтов; «1919», «Небо как колокол» из «Поэмы памяти Сергея Есенина»).
- В 1924 году семья переезжает в Курск.
- В 1932 году Свиридов поступает в Музыкальный техникум в Ленинграде, обучается как пианист и композитор.
- После написания 6 романсов на стихи Пушкина (1935) принят в Союз композиторов СССР.

«Пушкинские романсы» - «конспект» будущего творчества композитора.

- Символично обращение к Пушкину, выбор жанра (вокальный цикл) и композиция (сюитно-циклическая).
- Контуры скрытого сюжета :
 1. «Роняет лес багряный свой убор»;
 2. «Зимняя дорога»;
 3. «К няне»;
 4. «Зимний вечер»;
 5. «Предчувствие»;
 6. «Подъезжая под Ижоры».

В цикле проходят чередой **времена года**, звучит **мотив дороги** и появляется **герой – Поэт**.

В мелодии сплетаются песенные и романсовые интонации, используются кварто-квинтовые обороты, плагальные гармонии.

1936 - начало 50-х гг. - период поисков

- Обучение в Ленинградской консерватории, общение с Шостаковичем и Соллертинским.
- Написание инструментальных сочинений, овладение оркестровкой.
- Работа на заказ: музыка для театра и кино (спектаклям «Отелло», «Рюи Блаз», «Дон Сезар де Базан», к/ф «Поднятая целина», позже – к постановкам Малого театра «Царь Федор Иоаннович», «Смерть Иоанна Грозного»), оперетту «Огоньки», фортепианный Альбом пьес для детей.
- Осознание приоритета вокальной музыки.
- Опора на сюитный тип композиции и песенность с вариантными преобразованиями.

Д. Шостакович и Г. Свиридов, 1940 г.

Песни на стихи Роберта Бёрнса (1955)

- 1. «Осень»;
- 2. «Возвращение солдата»;
- 3. «Джон Андерсон»;
- 4. «Робин»;
- 5. «Горский парень»;
- 6. «Финдлей»;
- 7. «Всю землю тьмой заволокло»;
- 8. «Прощай»;
- 9. «Честная бедность»

60-е годы

- Изучение новых композиционных средств, стилистики авангарда.
- Сохранение верности избранному пути: ориентация на народно-песенные и духовные русские традиции.
- Свиридов стоял у истоков **«НОВОЙ фольклорной волны»** - движения, охватившего литературу и музыку (писатели-«деревенщики» Ф.Абрамов, В.Белов, В.Распутин, В.Астафьев; композиторы С.Слонимский, Р.Щедрин, В.Гаврилин).

«Курские песни» (1964)

для смешанного хора и симфонического оркестра

- Обращение к старинным напевам из сборника Рудневой «Народные песни Курской области».
- Многие из них выдержаны в объеме целотонового тетра хорда.
- При нотации текста точно фиксировались исполнительские приемы: микротоновое интонирование, глиссандо, выкрики, всхлипы, метроритмическая свобода.
- Отсюда - связь с современными средствами композиции.

«Курские песни»

- Цикл объединен темой женской доли, судьбы русской крестьянки.
- **7 частей** тяготеют к поэжности.
- Первые две песни - «зачин» - отражают пору девичества, намечают 2 линии повествования:
 - 1) лирическая, созерцательная: **№1 «Зеленый дубок»** - девичьи мечты о любви и счастье;
 - 2) энергичная, действенная: **№2 «Ты воспой, жавороночек»** - ослепительная картина весеннего пробуждения природы. Переосмысление медленного одноголосного оригинала в празднично-ликующее мощное хоровое и оркестровое звучание, расцвеченное птичьими трелями.

№3 «*В городе звоны звонят*») – свадебный обряд

- Суровая картина расставания с девичеством передает таинство православного ритуала.

Последующее развитие темы в семейно-бытовом ключе

- **№4 «Ой горе, горе лебедоньку моему»** - нежная и грустная хороводная песня о замужней дочери.
- **№5 «Да купил Ванька себе косу»** - отражение семейной драмы (неверность мужа).

Трудовая покосная песня вырастает в динамичную сцену.

Хор - «голос народа», разделен на 2 группы: жалующихся женщин и осуждающих Ваньку мужчин.

- **№6 «Соловей мой смутный»** - лирико-психологическая кульминация. Протяжная песня-раздумье над своей судьбой в чужой семье.
- **№7 «За речкою, за быстрою четыре двора»** - яркая жанровая сценка, где личное горе растворяется в общем веселье, бурном кипении народных сил.

Танцевальная песня преобразуется в стремительный, с оттенком грозной удали финал.

-
- Бережное отношение к фольклорному материалу, сохранение манеры народного исполнительства (распевы слогов, словообрывы, выкрики, глиссандо).
 - Создание своих вариантов напевов:
 - 1) Изменение деталей: дополнение подголосками, гармонизация, усиление красочности за счет оркестровки.
 - 2) Обновление интонационного строя, введение новых фраз, переосмысление жанра.
 - Гармония основана на «свернутых в вертикаль» звуков мелодии и ладов.

Тенденция к камерности в 60-е годы

- **Маленькие кантаты:**

«**Деревянная Русь**» на слова Есенина,

«**Снег идет**» на слова Пастернака.

Новая простота, единение фольклорного и профессионального.

- «**Маленький триптих**» для симфонического оркестра.

- **Музыка** для камерного оркестра.

«Снег идет»

на слова Пастернака (1965)

- Три части объединены темой «художник и время».
- Использован минимум средств.
- 1 часть («**Снег идет**») - символ уходящего времени, сменяющихся поколений (многократные речитации как монотонно падающие снежинки).
- 2 часть («**Душа**») - выражение глубокой печали.
- 3 часть («**Ночь**») – детская песенка, призывающая художника к неустанному творческому труду.

Музыка на стихи Блока

- Вокальный цикл **«Петербургские песни»** (1961-1963);
- Кантаты **«Грустные песни»** (1965), **«Ночные облака»** (1979), **«Песни безвременья»** (1981);
- Поэма **«Петербург»** (1995).

Влияние городской песенно-романсовой культуры, но опоэтизированной и одухотворенной.

70-е годы

Обращение к старинному жанру **русского хорового концерта:**

- Концерт памяти Юрлова,
- «Пушкинский венок».

Особенности партии хора:

- виртуозность,
- сложность,
- обилие колористических эффектов.

«Пушкинский венок» (1979)

- Замыкает пушкинскую линию творчества Свиридова.
- Отражает разные этапы жизни человека, годовой и дневной цикл.
- Основан на разных жанровых и стилевых источниках: **полонезе** (№1 «Зимнее утро»), **баркароле** (№3 «Мери», №8 «Наташа»), **народной песне** (№2 «Колечушко, сердечушко», №10 «Стрекотунья, белобока»), **фуге** (№9 «Восстань, боязливый»), **русской ориенталистике** (№5 «Греческий пир»).
- Главная мысль «Венка» - призыв к внутреннему совершенствованию и гармонии.

1. Зимнее утро
2. Колечушко, сердечушко
3. Мери
4. Эхо
5. Греческий пир
6. Камфара и мускус
7. Зорю бьют
8. Наташа
9. Восстань, боязливый
10. Стрекотунья, белобока

- Три кульминации концерта: «Греческий пир», «Зорю бьют», «Восстань, боязливый...».
- В №7 «**Зорю бьют**» сталкивается настоящее и будущее, воспоминания и трагические предчувствия, реальное и символическое.

В основе - 3 образа:

- тихий скорбный хорал,
 - «зовы трубы» у сопрано,
 - медленная речитация баса (образ поэта).
-
- Завершается цикл таинственным колокольным финалом (№10 «**Стрекотунья белобока**»), открывающим дорогу в неизведанное.

Поэма «Отчалившая Русь»

для голоса и фортепиано на слова С.Есенина (1977)

- Завершение мифа о России, в котором сплетаются фольклорное и сакральное.
- Символика страдания, светлого храма, апокалипсиса, прощания и ухода.
- Грандиозный колокольный финал (№12 «***О родина, счастливый и неисходный час!***»).

Продолжение православных традиций

- Три хора из музыки к драме «Царь Федор Иоаннович»
- «Песнопения и молитвы».

Возрождение духовности в отечественной музыке.

Georgii Sviridov and Dmitri Hvorostovsky

Philips Classics Productions

