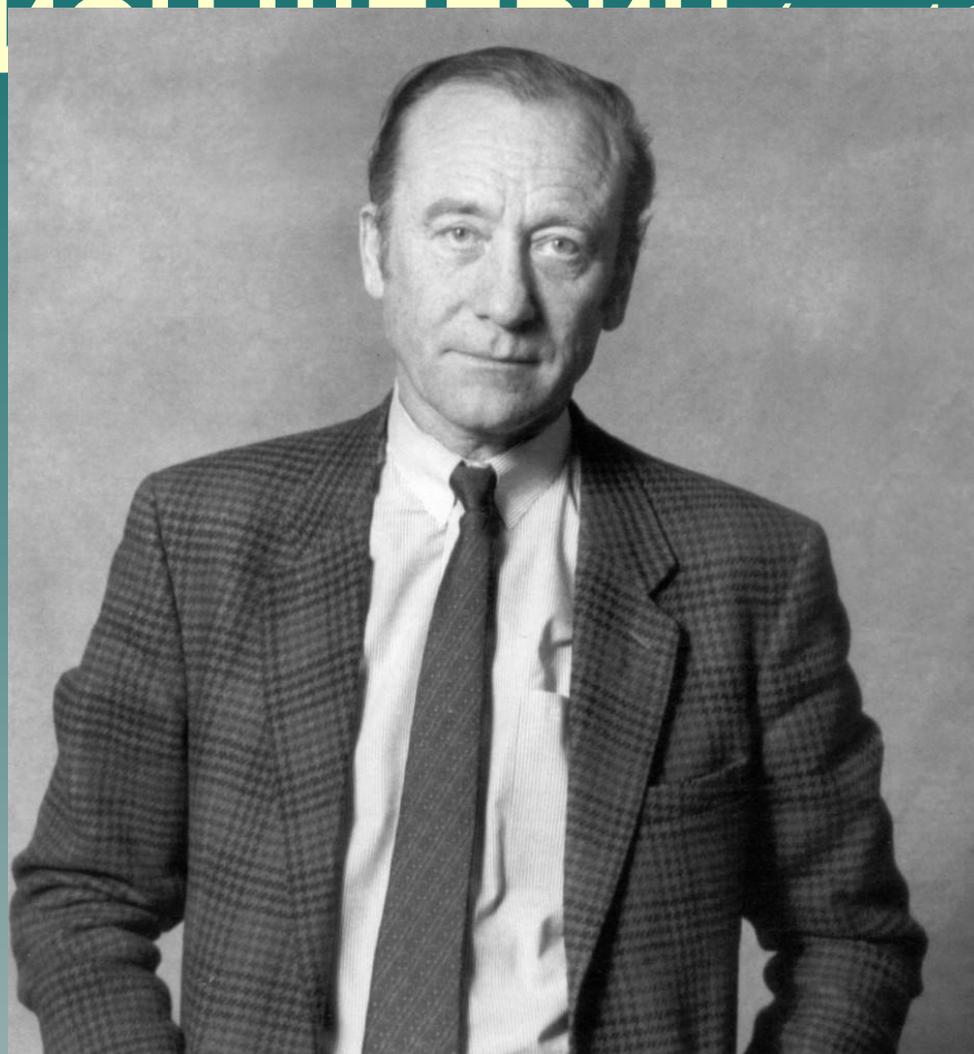

«КЛАССИК ПОСЛЕДНЕГО ПОЛУВЕКА»

РОДЖЕРС ШТЕЙН (род. 1932 г.)

Творчество Р. Щедрина:

- 📌 современное и новаторское,
- 📌 национально почвенное,
- 📌 активно коммуникативное:
«Большое искусство должно иметь
большую аудиторию».

Воздействие русского классического искусства

Обращение к текстам Пушкина,
Гоголя, Чехова, Л. Толстого,
Лескова, Ершова, Набокова,
Твардовского, Вознесенского.

A stylized silhouette of a mountain range in shades of teal and blue, located at the bottom right of the slide.

Влияние отечественного фольклора

- Увлечение разными жанрами народной культуры (*частушка, народный речитатив, голошения плакальщиц, хороводные напевы, пастушьи свирельные переключки, треньканье балалайки, наигрыши гармошки, звон бубенцов, игра на ложках*);
- Тяготение к естественности языка;
- Преломление новой инструментальной техники XX века в характере русской фольклорной традиции;
- Выведение на сцене народных персонажей.

Соединение фольклорных истоков с церковной национальной традицией

- ◆ Воссоздание колокольных звонов;
- ◆ Использование знаменного распева в качестве стилевой основы для оркестровой «Стихиры», литургии «Запечатленный ангел», оперы «Очарованный странник»;
- ◆ Отражение образов живописи фресок Ферапонтова монастыря во «Фресках Дионисия» для камерного ансамбля.

Признаки стиля XX века

- ◆ 12-тоновость,
- ◆ скачкообразная мелодика,
- ◆ асимметричные структуры ритмики,
- ◆ полифонические формы,
- ◆ алеаторика,
- ◆ стереофонические эффекты,
- ◆ полистилистика.

Вехи биографии

- ◆ Родился в Москве.
- ◆ Окончил Московское хоровое училище, Московскую консерваторию по двум специальностям – фортепиано и композиция, аспирантуру по композиции.
- ◆ В 1958 г. женился на балерине Майе Плисецкой. Написание для нее ряда балетов.
- ◆ Выступал как пианист, преподавал в Московской консерватории.
- ◆ С 1973 по 1990 годы возглавлял Союз композиторов РФ.

Фортепианное творчество – зона становления стиля Щедрина

Пьесы:

- ◆ «Юмореска»,
- ◆ «Тройка»,
- ◆ «В подражание Альбенису»,
- ◆ *Basso ostinato*,
- ◆ Двухголосная инвенция фа минор.

Стилевые черты:

- ◆ афористичность и лаконизм выражения,
- ◆ конструктивность формы,
- ◆ упругость, токкатность, порой жесткость ритма и гармоний,
- ◆ варьирование народно-песенных и танцевальных ритмоформул.

Периоды творчества:

- ◆ **Неофольклорный;**
 - ◆ **Экспериментальный** (вторая половина 60-х годов);
 - ◆ **Неоромантический** (70-е годы);
 - ◆ **Синтетический** (с 80-х гг.)
-

Опера «Мертвые души» (1976)

- ◆ Возвращение к теме народа, к новаторскому использованию русского фольклора.
- ◆ Отражение в драматургии параллельного существования двух миров русской жизни (суетного и вечного, народного и чиновничьего).
- ◆ Деление сцены в постановке Покровского-Темирканова на 2 этажа: на верхнем – русский народ; на нижнем – помещики, дворяне и Чичиков.
- ◆ В воплощении народных образов – опора на фольклор: подлинные тексты песен и народные тембры (без цитирования), насыщение хроматикой и диссонансами.
- ◆ Второй пласт – классический, с чертами итальянской оперы буффа. Характеристика героев с помощью «арий-портретов». Закрепление за персонажами солирующих инструментов: Манилов – флейта, Коробочка – фагот, Ноздрев – валторна, Собакевич – контрабасы и контрфаготы. Отсутствие своего тембра у Чичикова, т.к. он подстраивается под собеседников.
- ◆ Партия Плюшкина – меццо-сопрано (гротеск).
- ◆ Партия Чичикова – виртуозный баритон.

Постановка режиссера Василия Бархатова и сценографа Зиновия Марголина в Мариинском театре (2011)

Марголин: «Основной элемент в структуре произведения «Мертвые души» – это дорога и движение Чичикова по России... Это самая важная структурообразующая история у господина Щедрина, и этим невозможно было пренебречь...»

Балет «Чайка» (1979)

Символистско-импрессионистский спектакль. Трагическая лейттема «крика чайки», открывающая спектакль, - символ «подстреленных судеб» Нины Заречной и Треплева.

Хоровые сочинения начала 80-х гг:

- ◆ 6 хоров на стихи Пушкина «**Строфы «Евгения Онегина»** (1981);
- ◆ Поэма для хора а capella «**Казнь Пугачева»** (на слова из «Истории Пугачева» Пушкина, 1981).

Сочинения к 300-летию Баха

- ◆ **«Музыкальное приношение»** для органа, 3 флейт, 3 фаготов и 3 тромбонов (1983). Задумано как музыкальная медитация (длится 2 часа 12 минут, есть редакция на полтора часа). Аналогии с музыкой Баха и его эпохой: цитирование двух его органнх прелюдий, фактура, заимствованная из его прелюдий, полифонические приемы, монограмма ВАСН.
- ◆ **«Эхо-соната»** для скрипки соло с краткими вставками из произведений Баха
- ◆ **«Музыка для города Кётена»** для камерного оркестра (1984).

Сочинения к 1000-летию принятия христианства на Руси

- ◆ Оркестровая «**Стихира на тысячелетие крещения Руси**» (1987).

Воссоздание мира древнерусского пения, его тихого звучания, неспешности и умиротворенности. Мелодика плавная, избегание пауз.

- ◆ **Литургия «Запечатленный ангел»** (1988) по повести Лескова на канонические церковнославянские тексты для хора а сарелла со свирелью (флейтой) в 9 частях.

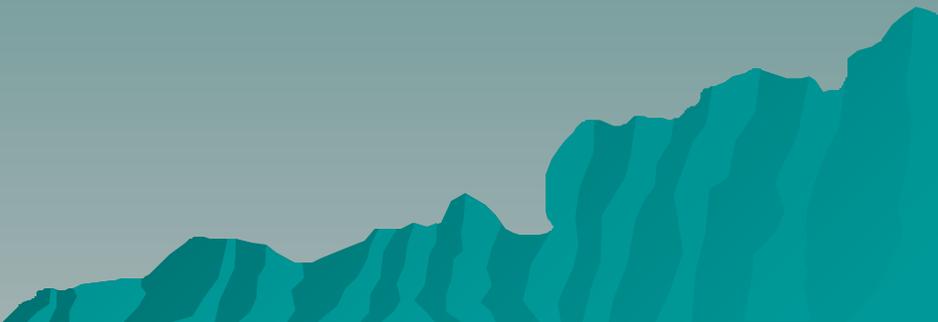
Соединение древних традиций пения (церковного и народного) и новшеств XX в.

Русское направление в синтезе с композиторской техникой XX в. - определяющее в произведениях конца 80-х- начала 90-х гг.:

- ◆ **«Три пастуха»** (инструментальный театр для флейты, гобоя и кларнета, 1988),
- ◆ **«Старинная музыка российских провинциальных цирков»** (или Третий концерт для оркестра, 1989),
- ◆ **«Хороводы»** (или Четвертый концерт для оркестра, 1989),
- ◆ **«Русские наигрыши»** для виолончели соло (1990) с применением всех возможных способов звукоизвлечения.
- ◆ Струнная музыка **«Российские фотографии»** (1994).
- ◆ Мюзикл **«Нина и 12 месяцев»** (на японском языке по сказке Маршака; 1988).

- ◆ Проживание с 1991 г. в Германии.
- ◆ Активная позиция против эстетики авангарда.
- ◆ Сохранение русской направленности тематики.
- ◆ Создание на заказ:
 - **инструментальных концертов** (для фортепиано, скрипки, альты, виолончели, трубы);
 - **Прелюдии к Девятой симфонии Бетховена;**
 - **Третьей симфонии «Лица русских сказок»** (к юбилею Баварского радио).

Оперы 1990-х - 2000 гг.:

- ◆ **Лолита** (по роману Набокова),
 - ◆ **Очарованный странник** (по повести Лескова)
 - ◆ **Боярыня Морозова** (по мотивам «Жития протопопа Аввакума» и «Жития боярыни Морозовой»)
 - ◆ **Левша** (по повести Лескова)
-

Поиски в области музыкального звука:

- ◆ **«Музыка издалека»** для 2-х блокфлейт,
- ◆ **Вторая фортепианная соната,**
- ◆ **«Балалайка»** для скрипки соло без смычка.