

**ДМИТРИЙ
ДМИТРИОВИЧ
ШОСТАКОВИЧ**

(1906-1975)

О композиторе

Шостакович - явление уникальное в истории мировой музыкальной культуры. В его творчестве, как ни у какого другого художника, отразилась наша сложная жестокая эпоха, противоречия и трагическая судьба человечества, нашли воплощения те потрясения, которые выпали на долю его современников. Все беды, все страдания нашей страны в XX в. он пропустил через свое сердце и выразил в своих произведениях.

Детство

Дмитрий Шостакович родился 25 сентября 1906 года в Санкт-Петербурге. Первые уроки игры на фортепиано давала ему мать, и по прошествии нескольких месяцев занятий Шостакович смог начать обучение в частной музыкальной школе

Отец - Дмитрий Болеславович был инженером-химиком и страстным любителем музыки. Мать – Софья Васильевна, училась в свое время в консерватории, была хорошей пианисткой и педагогом фортепианной игры для начинающих.

Раннее творчество

- Начал сочинять с 9 лет;
- В 1919 поступил в Петроградскую консерваторию по классу фортепиано;
- Ранние произведения Шостаковича — «Фантастические танцы» и другие пьесы для фортепиано, скерцо для оркестра, «Две басни Крылова» для голоса с оркестром;

Маленький композитор

*Три фантастических танца
(играет сам Шостакович)*

Первая симфония

- Первым по-настоящему оригинальным произведением Шостаковича стала его дипломная работа — симфония №1;
- После ее премьеры (Ленинград, 1926) критика заговорила о Шостаковиче как о художнике, способном восполнить пустоту, образовавшуюся в русской музыке вследствие эмиграции *Рахманинова, Стравинского, Прокофьева*.
- Уже в этой юношеской партитуре проявилась склонность Шостаковича к иронии и сарказму, к внезапным, драматически насыщенным контрастам, к широкому использованию мотивов-символов, часто подвергаемых радикальной образной и смысловой трансформации.

Когда симфония была закончена, автору едва исполнилось 19 лет

Симфония №1 (Lento)

Творчество 20-30 годов

В 1927 году в Ленинграде побывал австрийский композитор **Альбан Берг**. Приезд Берга был обусловлен российской премьерой его оперы «*Воццек*», что стало огромным событием в культурной жизни страны, а также вдохновило Шостаковича приняться за написание оперы «*Нос*», по повести Н. В. Гоголя.

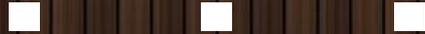
Вальс («Джазовая сюита» №2)

Тогда же, в конце 1920-х и начале 1930-х гг., были написаны следующие две симфонии Шостаковича — обе с участием хора:
Вторая **«Посвящение Октябрю»** и Третья **«Первомайская»**

В собственной аннотации Шостакович сообщил: «"Первомайская симфония" сочинялась летом 1929 года. Симфония является частью цикла симфонических произведений, посвященных революционному Красному календарю. Первой частью задуманного цикла является симфоническое посвящение "Октябрю", второй частью является "Первомайская симфония". Если посвящение "Октябрю" отображало революционную борьбу, то "Первомайская симфония" отображает наше мирное строительство.

В это время появились:

- Появление кино- и театральной музыки "Новый Вавилон" (1929), "Златые горы" (1931), спектакли "Клоп" (1929) и "Гамлет" (1932) связано с формированием новых образов, особенно социальной карикатуры;
- Продолжение этого было найдено в опере "Нос" (по Н.В. Гоголю 1928) и в опере "Леди Макбет Мценского уезда" ("Катерина Измайлова") по Н.С. Лескову (1932).

Е. Измайлова в роли Макбет

Музыка к «Гамлету»

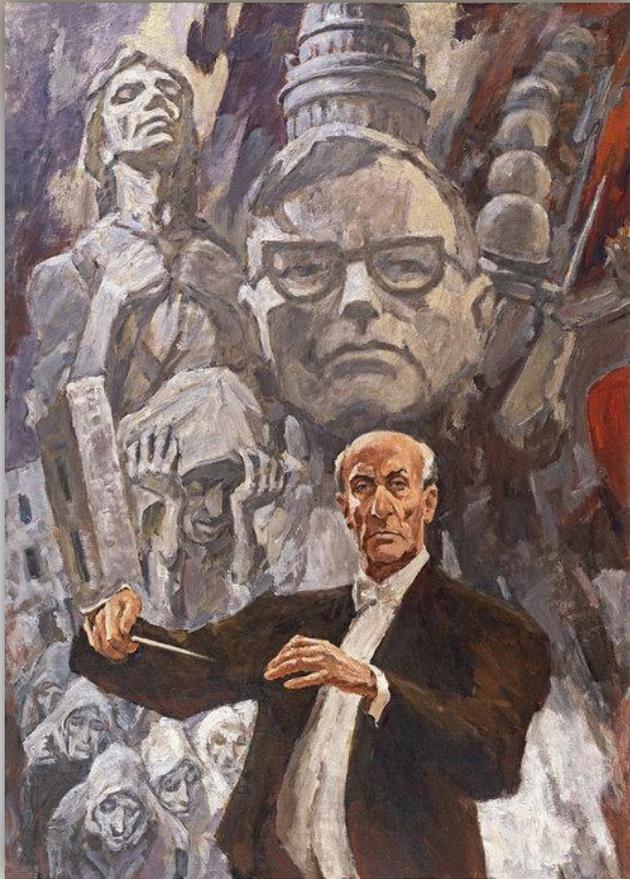
Июнь 1941. В Ленинградской консерватории, как обычно шли экзамены. Профессор Шостакович был председателем экзаменационной комиссии на фортепианном факультете. Но экзаменам не суждено было завершиться. Ранним утром 22 июня началась Великая Отечественная война.

Город перешел на военное положение. Началась срочная эвакуация ценностей из ленинградских музеев. Уезжали театры, филармонии, консерватория. С 8 сентября Ленинград оказался в кольце блокады.

Шостакович в это время находился еще в городе, он покинул его только в начале октября. Трижды пытался пойти добровольцем в Красную Армию, но получал отказ. Тогда он, как и многие его земляки, стал работать на нужды фронта. Он рыл окопы, дежурил во время воздушных тревог.

Симфоническое творчество

Дирижер Евгений Мравинский

Особенно велико значение Шостаковича - симфониста. В его 15 симфониях воплощены глубокие философские концепции, сложный мир человеческих переживаний, острые, трагические конфликты, звучит голос художника-гуманиста, борца против зла и социальной несправедливости.

7-я симфония

«Ленинградская» (1941) - выдающийся памятник героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 - начата в осажденном Ленинграде и посвященная этому городу.

Драматургия симфонии основана на резком образном конфликте темы Родины и темы фашистского нашествия:

Две железобетонные арки символизируют кольцо блокады, разрыв между ними — Дорогу жизни. На площадке под арками в бетоне — следы протектора машин. Рядом с мемориалом расположены два белых железобетонных шара, имитирующие прожекторные установки

Симфония №7 – «Ленинградская»

10-ю симфонию отличает внедрение песенных интонаций,
11-я («1905 год»), построенная на мелодиях подлинных революционных песен
12-я («1917 год») симфония, посвящена В.И.Ленину,
прототипом 14 симфонии, по признанию автора, был вокальный цикл «Песни и пляски смерти» Мусоргского,

Первая часть — «Дворцовая площадь». Поразительно впечатляюще созданная Шостаковичем звуковая картина. Это мертвенный и бездушный, казенный город. Вторая часть — «Девятое января». Музыка рисует народное шествие, мольбы, стенания, ужасное побоище... Третья часть — «Вечная память» — реквием по погибшим. Финал — «Набат» — картина народного гнева.

10-ю симфонию отличает внедрение песенных интонаций,
11-я («1905 год»), построенная на мелодиях подлинных революционных песен
12-я («1917 год») симфония, посвящена В.И.Ленину,
прототипом 14 симфонии, по признанию автора, был вокальный цикл «Песни и пляски смерти» Мусоргского,

Первая часть — «*Революционный Петроград*», вторая часть — «*Разлив*» — музыкальный пейзаж, третья часть — «*Аврора*», финал симфонии — «*Заря человечества*».

Камерные произведения

Развивая симфонический жанр, Шостакович одновременно придает все большее значение камерно-инструментальной музыке; Появляются ясные, светлые, грациозные, уравновешенные прелюдии, вальсы; Соната для виолончели и фортепиано (1934), Первый струнный квартет (1938), Квинтет для струнного квартета и фортепиано (1940)

Шостакович за сочинением

Юмористический вальс

Гавот из балетной сюиты

Прелюдия и fuga Ре мажор

Заключительные аккорды

Врубель – «Гамлет и Офелия»

- Оратория «Песнь о лесах» ; кантата «Над Родиной нашей солнце сияет»;
- Вокально-симфоническая поэма « Казнь Степана Разина» (1964);
- Многолетняя работа Шостаковича в кино характеризуется созданием музыкальных образов, использованием городского фольклора и рабочей революционной массовой песни («Златые горы», «Встречный «Человек с ружьем», «Молодая гвардия», «Овод», «Гамлет», «Король Лир»)
- В 70-ые годы XX века композитор написал вокальные циклы на стихотворения Марины Цветаевой и Микеланджело,

Романс к кинофильму «Овод»

Оратория «Песнь о лесах»

Кантата «Над Родиной нашей
солнце сияет»;

Вокально-симфоническая поэма
«Казнь Степана Разина»

Музыка к к/ф
«Молодая гвардия»

Мало кто из композиторов был так признан и прославлен при жизни, как Шостакович.

Огромная коллекция зарубежных наград и дипломов, почетных званий многих университетов, музыкальных обществ: Шведская королевская музыкальная академия, Итальянская академия, почетный доктор музыки в старейшем английском университете Оксфорд, командор Ордена искусств и литературы во Франции (первый иностранец, удостоенный этой награды), Австрия, Финляндия, Америка. Советских наград было тоже много: народного артист СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Ленинской и государственных премий.

с детьми

С Мстиславом Растроповичем

В окружении друзей
(Маяковский, Мейерхольд, Радченко).

Сын – Максим Шостакович

Память о композиторе

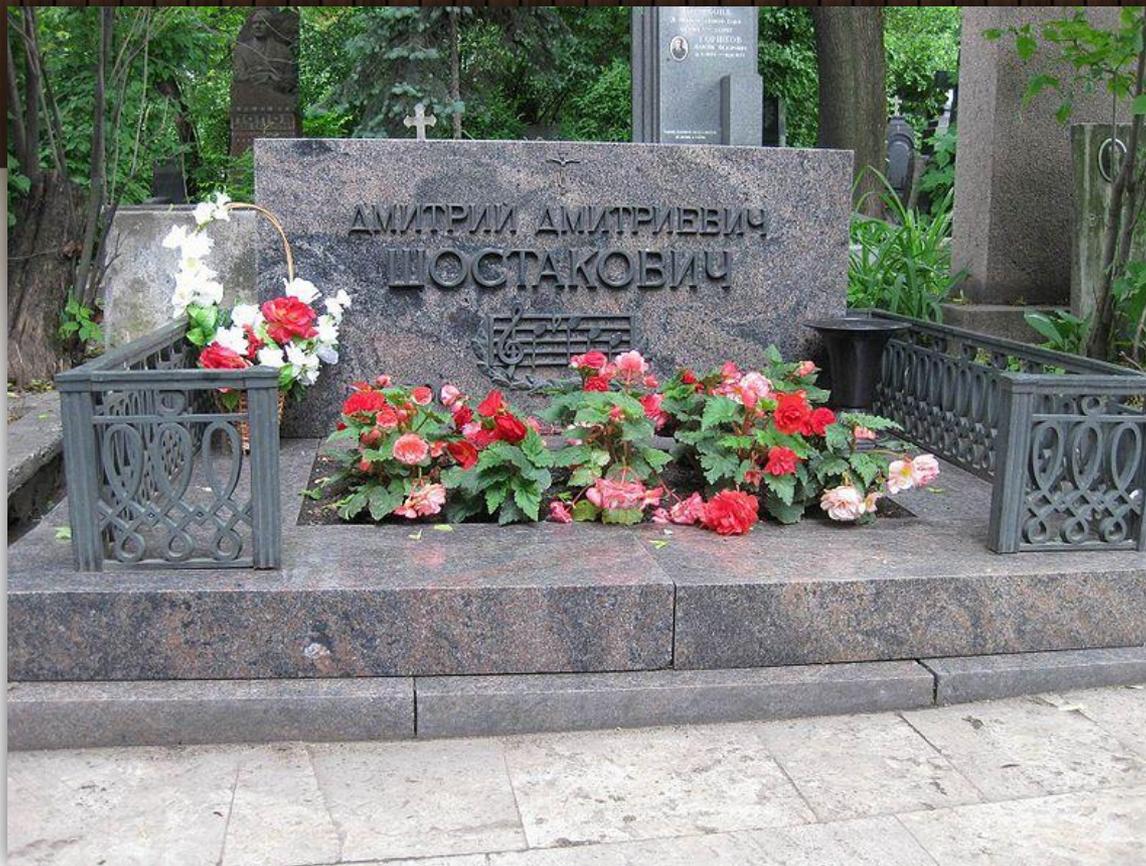
*Эрнст Неизвестный
«Я буду говорить о Шостаковиче»*

Кукрыниксы.
Дружеский шарж
на Д. Шостаковича. 1944 г.

*Таир Теймур оглы Салахов
Портрет Шостаковича*

Надгробие на Новодевичьем кладбище