МХК, 11 класс

Урок № 32

Музыкальное искусство России XX века

Д.З.: Глава 28, ?? (с.351), тв. задания (с.351-352)

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

1. **Музыкальный мир С. С. Прокофьева.**
2. **Творческие искания Д. Д. Шостаковича.**
3. ***Музыкальный авангард А. Г. Шнитке.***

С.С. Прокофьев

Д.Д. Шостакович

Российская музыка XX в .

Ю. Визбор

В. Высоцкий

Б . Окуджава

Российская музыка XX в., успешно развивавшая традиции зарубежных и отечественных композиторов, в то же время пролагала новые пути и осуществляла смелые эксперименты.

Несмотря на революционные потрясения и социальные катаклизмы Новейшего времени, в ней органично соединялись различные стили и направления, представленные творчеством талантливых композиторов-классиков.

Многие произведения С. В. Рахманинова, И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, Г. В. Свиридова принадлежат к шедеврам мировой музыкальной культуры.

Не менее значительны достижения композиторов русского авангарда (А. Г. Шнитке, Э. В. Денисова, С. А. Губайдулиной), имеющие непреходящее значение и привлекающие внимание слушателей во многих странах мира.

Произведения С.Прокофьева:
8 опер, 7 балетов. 7симфоний, 7 концертов, большое количество камерных, фортепианных и вокальных произведений, а также музыка к кинофильмам.

«Сейчас не те времена, когда музыка писалась для крошечного кружка эстетов. Сейчас огромные толпы народа стали лицом к лицу с серьёзной музыкой и вопросительно ждут. Композиторы, отнеситесь внимательно к этому моменту: если вы оттолкнёте эти толпы, они уйдут... если же вы их удержите, то получится такая аудитория, какой не было нигде и ни в какие времена...»

С.С. Прокофьев

ПРОКОФЬЕВ
Сергей Сергеевич
(1891-1953), русский советский композитор, пианист и дирижер, народный артист России (1947), Ленинская премия (1957, посмертно), Государственная премия СССР /«Сталинская»/ (1943, 1946 - трижды, 1947, 1951= всего ШЕСТИ!!!).

П. П. Кончаловский.
Портрет С. С. Прокофьева.
1934 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва

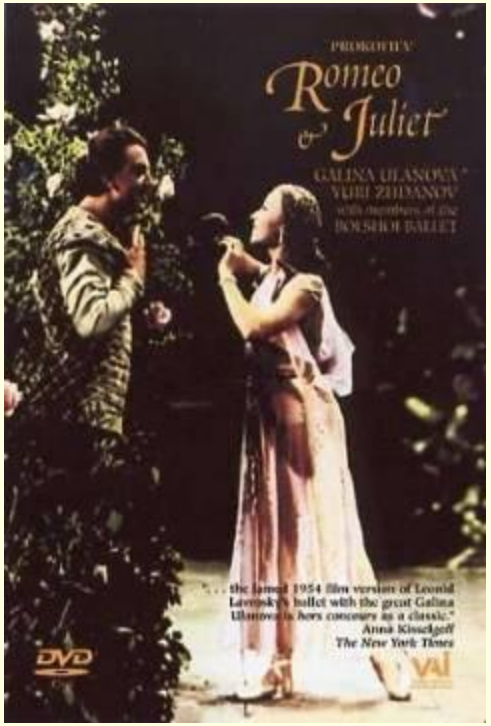
Заметное место в творчестве Прокофьева занимает музыка к кинофильмам, например С. М. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938) и «Иван Грозный» (1942-1945).

Его творческий путь в музыке начинался так: заканчивая в 1914 г. Петербургскую консерваторию , он решил сыграть перед экзаменационной комиссией свой собственный Первый концерт. Музыка захватила слушателей, и Прокофьев получил диплом с отличием и премию имени А. Г. Рубинштейна (великолепный рояль в подарок). Он никогда никому не подражал, хотя у него были свои любимые композиторы и учителя.

Нисколько, например, не смутило Прокофьева то, как плохо был воспринят слушателями его Второй фортепианный концерт.

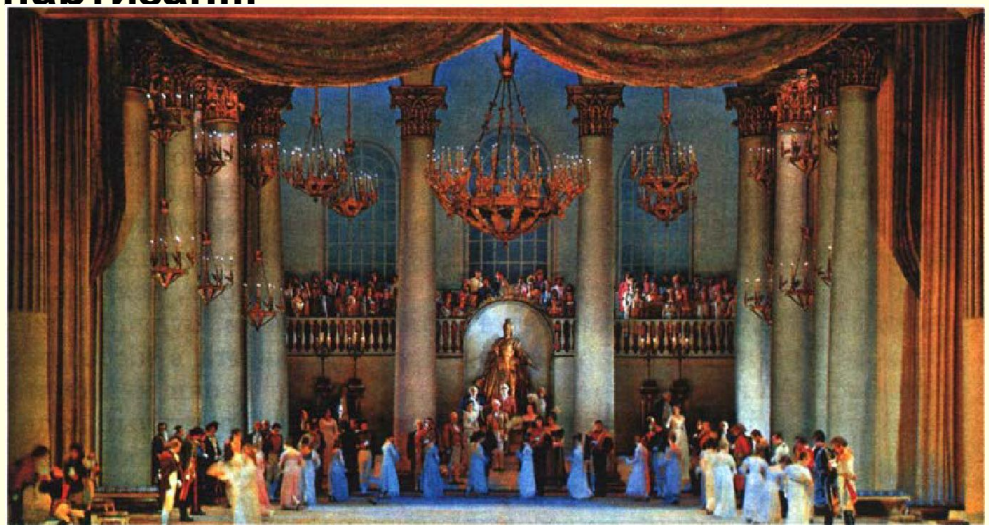
В 1935 (6) году Прокофьев создал одно из лучших своих сочинений, балет «Ромео и Джульетта». Обращение к шекспировскому сюжету и сама ткань произведения были столь необычными, что артисты отзывались о музыке как о «неудобной». Сейчас этот замечательный балет чрезвычайно популярен.

Премьера состоялась **в Ленинграде в 1940г.** в знаменитом Кировском (сейчас Мариинском) театре. Главную партию в спектакле исполняла несравненная Г. С. Уланова. Музыка очень точно передавала драматизм происходящих событий, чувства и переживания героев. Вдохновенный и поэтичный образ юной Джульетты потряс публику до слёз .



Опера «Война и мир»

Среди оперных произведений композитора следует выделить оперу «Война и мир», над которой он работал больше, чем над каким-либо другим произведением. На протяжении нескольких лет (с 1943 по 1952 г.) он вновь и вновь возвращался к ней, вносил коррективы в драматургию, дописывал, изменял или исключал эпизоды. Невероятной казалась сама задача соотнесения оперы с литературным первоисточником. Более того, по замыслу автора, в ней должен был звучать... подлинный текст романа Л. Н. Толстого... Первая редакция спектакля была рассчитана на два вечера, но впоследствии опера приобрела привычные жанровые рамки оперных спектаклей. Более 60 (!) персонажей, не считая массовки - гостей на балу, солдат, крестьян и партизан...

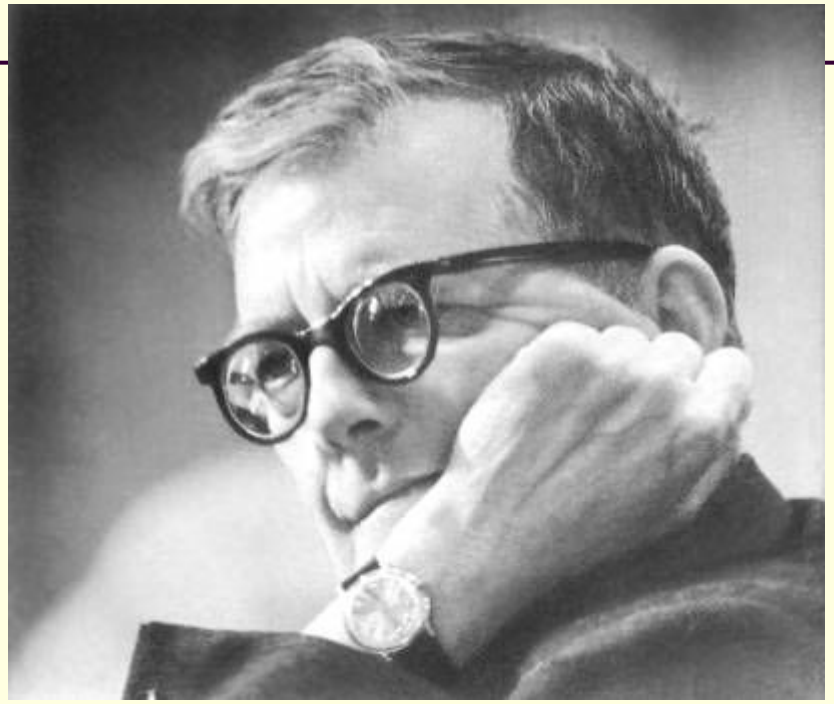


Опера «Война и мир»

Лучшие картины оперы - это первый бал Наташи Ростовой , в котором звучит удивительный по красоте вальс, передающий наивное очарование и изящную грацию юной девушки; это сцены в Отрадном и встреча Наташи со смертельно раненным Андреем Болконским в Мытищах.
Прокофьев уделял большое внимание народным и героическим темам в опере, особенно образу народного полководца М. И. Кутузова. Его замечательная ария «Бесподобный народ!», напоминающая распевы народных песен, придавала действию эпический размах и величие.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

(1906-1975)



Шостакович создал произведения почти во всех музыкальных жанрах: 15 квартетов, 2 оперы, 3 балета, 6 инструментальных концертов, циклы романсов, сборник фортепианных прелюдий и фуг, кантаты, оратория, музыку к кинофильмам и драматическим спектаклям.

Всемирную известность Шостаковичу принесла знаменитая Седьмая симфония – «Ленинградская», исполненная впервые в блокадном Ленинграде в 1942 году.

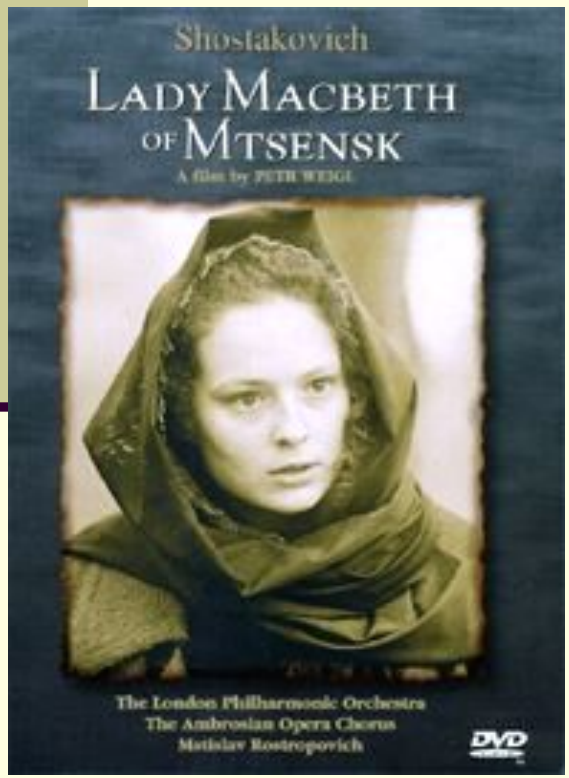
Опера «Нос»

Большую известность композитору принесла постановка оперы «Нос» (1927-1928) по повести Н. В. Гоголя. В музыке перед изумлённой публикой разворачивалось «невероятное происшествие» с носом майора Ковалёва. Сатирический строй гоголевской повести, казалось, подсказывал композитору новый путь, в корне ломавший традиции оперного искусства. Всё в ней было на грани шаржа и гротеска, всё поворачивалось вспять, выворачивалось наизнанку. Вместо привычного пения слышалась судорожная скороговорка, нестройный ансамбль из восьми дворников перебивал и не слышал друг друга. В фантастическое действие оказались втянутыми полицейские, цирюльник, персидский принц, бублики и зонтики ... Весёлые канканы сменяли галопы и польки. Возбуждённо сопел хор зевак .

Несмотря на то что опера воспроизводила события гоголевской России XIX в., в ней легко угадывалась сатира на мещанский быт советского времени.

Опера «Леди Магбет Мценского уезда»

Совсем иначе сложилась судьба второй оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова», 1930-1932) по одноимённой повести Н. С. Лескова. Но теперь это была уже не пародия на оперу, а высокая трагедия с множеством гротесковых и сатирических сцен.



Главная героиня, Катерина Измайлова, пройдя через труднейшие испытания, бросала вызов окружающей жизни. Опера была тепло принята публикой, но в январе 1936 г. газета «Правда» опубликовала анонимную статью «Сумбур вместо музыки», в которой против композитора выдвигались обвинения в «крайнем формализме», «грубом натурализме» и «мелодическом убожестве».

Спустя несколько дней появилась вторая заказная статья «Балетная фальшь», направленная против музыки к балету «Светлый ручей». На этот раз Шостаковичу вменяли в вину «кукольное изображение жизни» и «формалистический подход к фольклору». Оперу и балет незамедлительно сняли с репертуара.

Против композитора развернули беспрецедентную травлю. У него надолго была отнята возможность сочинять то, что он хотел. Немногие тогда посмели протянуть руку помощи опальному композитору .

Т. Т. Салахов. **Портрет Дмитрия Шостаковича.** *1974-1976 гг. Государственная Третьяковская галерея, Москва*

Оперу и балет незамедлительно сняли с репертуара. Против композитора развернули беспрецедентную травлю.

У него надолго была отнята возможность сочинять то, что он хотел. Немногие тогда посмели протянуть руку помощи опальному композитору. Среди них была А. А. Ахматова, посвятившая ему эти строки стихотворения «Музыка»:

В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах её края гранятся,
Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти боятся.
Когда последний друг отвёл глаза,
Она была со мной в моей могиле.
И пела, словно первая гроза
Иль будто все цветы заговорили.

«Пятая симфония» - оптимистическая трагедия: симфония-монолог, рассказывающая о трудных поисках жизненного пути.

В конце 1930-х гг. Шостакович обратился к инструментальной и симфонической музыке. Одним из крупнейших произведений этого времени стала Пятая симфония (1937), которую многие назвали «оптимистической трагедией» композитора.
Это была симфония - монолог, искренне рассказывавшая о трудных поисках жизненного пути. В ней часто звучали монологи солирующих инструментов: флейты, скрипки, арфы и челесты.
Произведение было единодушно признано одной из вершин русского и мирового симфонизма.

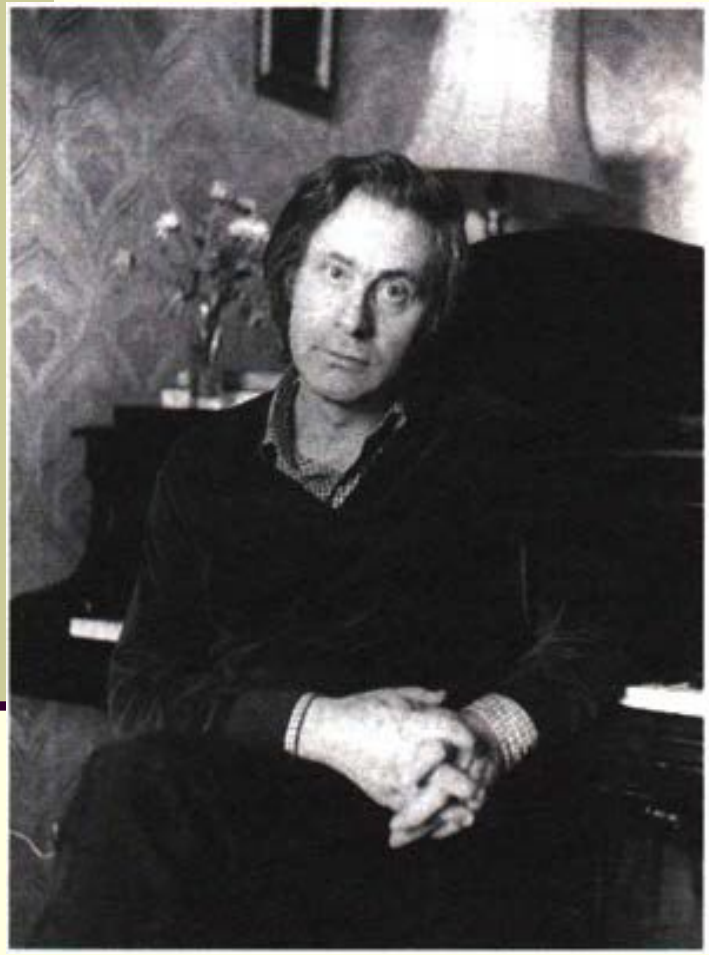
Ленинградская симфония

Всемирную известность Шостаковичу принесла знаменитая Седьмая («Ленинградская») симфония, впервые исполненная в осаждён ном Ленинграде . Большой интерес представляет камерная и вокальная музыка Шостаковича. По мастерству и выразительности его струнные квартеты не уступали лучшим симфониям. Особое место в творчестве композитора занимала музыка к кинофильмам и драматическим спектаклям. Ещё в послереволюционном Петрограде Шостакович работал тапёром в маленьких кинозалах, импровизируя на фортепиано во время демонстрации немых кинолент. Когда с 1928 г. начинается эра киномузыки, он с удовольствием приходит в кинематограф, где создаёт ряд блестящих музыкальных произведений к фильмам: «Трилогия о Максиме», «Иван Мичурин», «Встреча на Эльбе», «Молодая гвардия», «Падение Берлина», «Овод», «Гамлет», «Король Лир». Песня из кинофильма «Встречный» («Нас утро встречает прохладой...») сразу же полюбилась слушателям .

Заметным явлением отечественной музыкальной культуры стал музыкальный авангард, возникший на рубеже 1960-1970-х гг. Его талантливыми представителями являются А. Г. Шнитке (1934-1998), С. А. Губайдулина (р. 1931), Э. В. Денисов (1929-1996). Творчество каждого из них - это новаторский поиск, смелость и оригинальность в решении музыкальных тем, эмоциональность исполнительской манеры.

Альфред Шнитке – русский композитор. Является одним из ведущих мастеров современной музыки, синтезирующей в творчестве классические тенденции и разнообразные элементы современной композиторской техники. Среди сочинений: оперы «Жизнь с идиотом», «Одиннадцатая заповедь»; балет «Пер Гюнт»; Реквием, 12 инструментальных концертов, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам: «Рикки-Тики-Тави» и «Мертвые души». После смерти композитора в его честь названо музыкальное учебное заведение.

Творчеству Шнитке всегда были присущи ярко выраженная философская направленность, обращение к важнейшим духовным проблемам человечества, масштабность мышления и яркая эмоциональная выразительность. Его музыка предлагала слушателям задуматься о смысле жизни и преодолении смерти, об извечном противостоянии добра и зла, силе человеческого страдания и веры.



А. Шнитке. *Фото*

Каждое произведение композитора являлось отражением глубокого внутреннего убеждения, выраженного в этих словах, полных гуманистического смысла: «…для меня нет ощущения фатальности зла даже в самой страшной ситуации. Его нет, потому что остаётся неизменной всегда проявляющаяся в человеке некая добрая суть».
Пожалуй, ни один композитор не осуществлял в своей практике такой грандиозный эксперимент с прошлым, какой проводил Шнитке.
А. Г. Шнитке принадлежит заслуга в создании универсального композиторского метода полистилистики - соединения в одном произведении элементов разных стилей. «Игра» чужими стилями, цитирование, коллаж, намёк становятся основой художественной концепции большинства его сочинений. Композитор смело вводит элементы например, В. А. Моцарта, Э. Грига, И. О. Дунаевского.

«Вообще, самое замечательное в Шнитке - это всеобъемлющий, всеохватывающий гений. Шнитке использует всё, что было выдумано до него, использует как палитру, как краски» (*М. Л. Ростропович*).

А. Шнитке (справа) и альтист Ю. Тканов. *1992 г.*

Так, в Первой симфонии (1972) дана широчайшая панорама музыки многих стилей, жанров и направлений. В одном произведении представлена музыка классическая, авангардная, древние хоралы, вальсы, польки, марши, песни, гитарные наигрыши и джаз.

Шнитке успешно работал почти во всех традиционных жанрах - от опер и симфоний до музыки к кинофильмам. Каталог его произведений включает более 70 наименований. Среди них есть оперы, музыка к балетам, симфонии, концерты для солирующих инструментов с оркестром, вокальные и хоровые сочинения. Особое место в его творчестве занимает духовная музыка. Шнитке является автором музыки к десяткам игровых, документальных и мультфильмов, созданных известными режиссёрами, а также музыки к драматическим спектаклям для МХАТ и Театра на Таганке в Москве.

Контрольные вопросы

1. Что, на ваш взгляд , отличает музыку С. С. Прокофьева? В каких жанрах им созданы выдающиеся произведения? Что вам известно об истории создания и постановках балета «Ромео и Джульетта» и оперы «Война и мир»? В какой мере созданная им музыка раскрывает художественный мир литературных шедевров?

2. Какой вклад в развитие музыкальной культуры XX в. Внёс Д. Д. Шостакович? Какие из его произведений вам особенно близки и интересны? Почему? Что вам известно о творческой судьбе отдельных произведений композитора?

3. *Какое значение для Мировой цивилизации и культуры имеет музыкальное искусство России XX века?*