

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Самарский государственный социально-педагогический университет

Доклад по современной отечественной культуре

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛЕОНИДА АРКАДЬЕВИЧА ДЕСЯТНИКОВА

Выполнил: студент 4
курса
Босюк А.А.

Самара 2016

Леонид Аркадьевич Десятников

«Я не мог не стать композитором. Просто родился такой человек – недоношенный, склонный к одиночеству, ребенком боявшийся дворовых знакомств. Был бы другим, выбрал бы более публичную профессию. Но это она выбрала меня»

«Композитору где-то всегда всего нужна недвижимость. Рояль в каких-нибудь стенах»
(Л.А. Десятников)

«То, что он делает как композитор, задолго до него и с гораздо большим талантом делали Э.Сати и Ч. Айвз.

Я оцениваю музыку Десятникова как профессиональный музыкант, которому интересно не только внешнее впечатление от красоты звучания нот, но и то, каким образом это достигается»
(А. Вустин)

Российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ, член Союза кинематографистов

БИОГРАФИ Я

- Леонид Аркадьевич Десятников родился 16 октября 1955 г. в Харькове (Украина)
- В 1966 г. он поступил в Харьковскую среднюю специальную музыкальную школу-интернат по классу теории музыки к И.Н. Дубинину и Н.С. Тышко. Также Леонид Аркадьевич факультативно обучался композиции у Л.Ф. Шукайло и брал частные уроки у В.С. Бибика

***Харьковская средняя
музыкальная
школа***

***В.С.
Бибик***

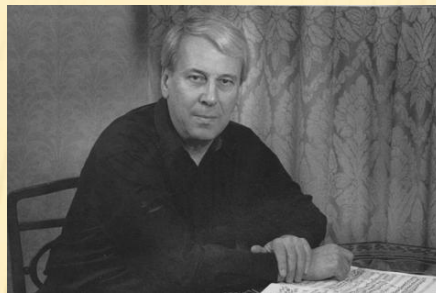

***И.Н.
Дубинин***

БИОГРАФИЯ

**Ленинградская
консерватория**

**Б.И.
Тищенко**

**Опера «Бедная
Лиза»**

- С 1973-1978 гг. Леонид Аркадьевич учился в Ленинградской консерватории в классе Б. Арапова и Б.И. Тищенко. В это время композитор переезжает жить в Санкт-Петербург.
- ❖ Будучи студентом 3 курса консерватории, Леонид Аркадьевич написал свою первую оперу «Бедная Лиза»
- В 1979 г. Леонид Аркадьевич был принят в Союз композиторов

БИОГРАФИ Я

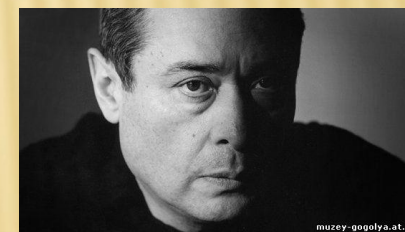
- В 1990 г. Леонид Аркадьевич знакомится с режиссером Александром Зельдовичем и пишет музыку к его фильму «Закат» по Исааку Бабелю. Композитор активно пишет музыку к кинофильмам вплоть до нашего времени
- С 1996 г. интенсивно сотрудничает с Гидоном Кремером как композитор и аранжировщик произведений Астора Пьяццолы
- В течение ряда лет Десятников сотрудничает с Александринским театром. В 2002 году он создал музыкальное оформление спектакля "Ревизор" Николая Гоголя(режиссер Валерий Фокин); в 2006 году написал музыку для Торжественного вечера, посвященного 250-летию русского театра и открытию здания Александринского театра после реставрации (30 августа 2006 года, режиссер Андрей Могучий), а также создал музыкальное оформление к спектаклям "Живой труп" Льва Толстого(режиссер Валерий Фокин, 2006), "Женитьба" Николая Гоголя (режиссер Валерий Фокин, 2008).

**А.Е.
Зельдович**

**Г.
Кремер**

**В.В.
Фокин**

**А.А.
Могучий**

БИОГРАФИЯ

- В сентябре 2009 года Леонид Десятников стал музыкальным руководителем Большого театра
- В августе 2010 года Десятников покинул пост музыкального руководителя Большого театра по собственному желанию
- Леонид Десятников – один из самых исполняемых современных российских композиторов. Его музыка часто звучит на крупных музыкальных фестивалях: Локенхауз (Австрия, 1996, 1998), Гштаад (Швейцария, 1997), "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" (1997)

Большой театр

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

- Автор определяет собственный стиль как эмансипация консонанса, преобразование банального, минимализм с человеческим лицом. Любимый жанр — трагически-шаловливая вещь
- Музыкальный язык Леонида Аркадьевича весьма интересный и очень изящный. Музыка очень плавная и красивая, особенно вокальные сочинения

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Оперы

- ▣ **«Бедная Лиза»** – одноактная опера, либретто Леонида Десятникова по повести Карамзина (1976)
- ▣ **«Никто не хочет петь, или Браво-брависсимо, пионер Анисимов»** – комическая опера для детей в двух актах, либретто Б. Чабан (1982)
- ▣ **«Витамин роста»** – одноактная классическая опера для детей, для солистов и фортепиано по поэме Олега Григорьева (1985)
- ▣ **«Царь Демьян»** – *a frightful opera performance* (коллективный проект пяти авторов – Леонид Десятников и Вячеслав Гайворонский из Санкт-Петербурга, Ираида Юсупова и Владимир Николаев из Москвы, и Творческий коллектив «Композитор» – псевдоним известного музыкального критика Петра Поспелова), либретто Елены Поленовой по народной драме «Царь Максимилиан» (2002)
- ▣ **«Дети Розенталя»** – опера в двух актах, либретто Владимира Сорокина. (написана в 2004, премьера – Большой театр России, 23 марта 2005 года. Специальный приз жюри на фестивале «Золотая маска»)

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Оперы

**«Бедная
Лиза»**

**«Дети
Розенталя»**

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Хоровые произведения

- ▣ «**Дар**» – кантата для тенора, мужского хора и инструментального ансамбля на стихи Г. Державина (1981)
- ▣ «**Букет**» – для хора а capella на стихи О. Григорьева (1982)
- ▣ «**Пинежское сказание о дуэли и смерти Пушкина**» – кантата для ансамбля солистов и камерного оркестра, слова народные в записи и обработке Б. Шергина (1983)

Оркестровые произведения

- ▣ «**Эскизы к закату**» – для симфонического оркестра (1992)
- ▣ «**The Rite of Winter 1949**» (Зима священная 1949 года) – симфония для солистов, хора и оркестра (1998)

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Инструментальные произведения

- ▣ «**Альбом для Айлики**» – для фортепиано в четыре руки (1980)
- ▣ «**Trois Histoires du Chacal**» (Три истории шакала) – для чтеца, скрипки и фортепиано (1982)
- ▣ «**Отзвуки театра**» – сюита для фортепиано (1985)
- ▣ «**Вариации на обречение жилища**» – для виолончели и фортепиано (1990)
- ▣ «**Du Côté de Chez Swan**» (В сторону Лебедя) – для двух фортепиано (1995)
- ▣ «**Эскизы к закату**» – квинтет для флейты, кларнета, скрипки, контрабаса и фортепиано (1996)
- ▣ «**Hommage à Piazzolla**» – две транскрипции танго для скрипки, контрабаса, фортепиано и бандонеона (1996):
 - ▣ «Счастье мое» (Е. Розенфельд).
 - ▣ «Утомленное солнце» (Ежи Петербургский).
- ▣ «**Wie der Alte Leiermann...** » («Как старый шарманщик...») – для скрипки и фортепиано (1997)
- ▣ «**По канве Астора**» – для скрипки, альта, виолончели и фортепиано (1999)

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Вокальные произведения

- ▣ **«Три песни на стихи Тао Юань-Мина»** – для голоса и фортепиано, перевод с китайского Ю. Эйдлина (1974)
- ▣ **«Три песни на стихи Джона Чиарди»** – для сопрано и фортепиано, пер. Р. Сефа (1976)
- ▣ **«Пять стихотворений Тютчева»** – для сопрано и фортепиано (1976)
- ▣ **«Две русские песни»** – для голоса и фортепиано на стихи Р.М. Рильке (1979)
- ▣ **«Из XIX века»** – семь романсов на стихи Л. Аронсона для голоса и струнного квартета (1979)
- ▣ **«Любовь и жизнь поэта»** – вокальный цикл для тенора и фортепиано на стихи Н. Олейникова и Д. Хармса (1989)
- ▣ **«The Leaden Echo»** (Свинцовое эхо) – для голоса(ов) и инструментов на стихи Дж. М. Хопкинса (1990)
- ▣ **«Русские сезоны»** – для сопрано, скрипки и камерного оркестра на русские народные тексты (2000)
- ▣ **«Три песни советских композиторов и другие фрагменты музыки к кинофильму "Москва"»** – для неакадемического голоса, сопрано, меццо-сопрано и инструментального ансамбля (2000)

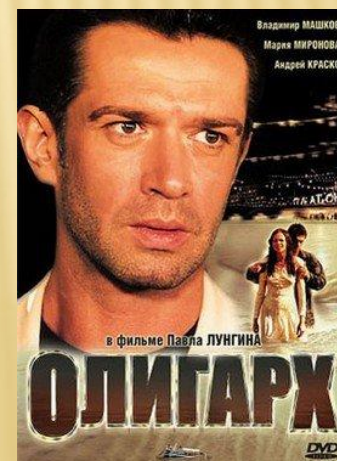
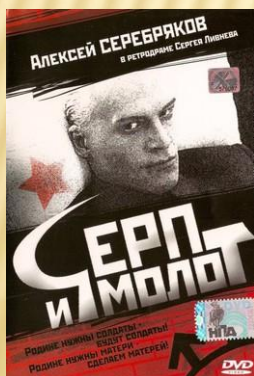
ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Музыка к кинофильмам

- ▣ **«Закат»** – режиссер Александр Зельдович (1990)
- ▣ **«Высшая мера»** – режиссеры Евгений Леонов-Гладышев, Виктор Трахтенберг (1991)
- ▣ **«Затерянный в Сибири»** – режиссер Александр Митта (1992)
- ▣ **«Прикосновение»** – режиссер Альберт С. Мкртчян (1992)
- ▣ **«Подмосковные вечера»** (Katya Ismailova) – режиссер Валерий Тодоровский (1994)
- ▣ **«Серп и молот»** – режиссер Сергей Ливнев (1994)
- ▣ **«Мания Жизели»** – режиссер Алексей Учитель (1996)
- ▣ **«Тот, кто нежнее»** – режиссер Абый Карпыков (1996)
- ▣ **«Кавказский пленник»** – режиссер Сергей Бодров (1996)
- ▣ **«Москва»** – режиссер Александр Зельдович (1999)
- ▣ **«Дневник его жены»** – режиссер Алексей Учитель (2000)
- ▣ **«Олигарх»** – режиссер Павел Лунгин (2002)
- ▣ **«Космос как предчувствие»** – режиссер Алексей Учитель (2005)
- ▣ **«Седьмой день»** – режиссер Каха Кикабидзе (2006)
- ▣ **«Пленный»** – режиссер Алексей Учитель (2008)
- ▣ **«Мишень»** – режиссер Александр Зельдович (2009)

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Музыка к кинофильмам

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Транскрипции сочинений Астора Пьяццолла

- ▣ «***Maria de Buenos Aires***» (tango operita) (1997)
- ▣ «***Tango Ballet***» – для скрипки соло и струнного оркестра (1997)
- ▣ «***Quattro Estacione Porteño***» – для скрипки соло и струнного оркестра (1998)

ОПЕРА «ДЕТИ РОЗЕНТАЛЯ»

- Жанр: опера-фантаσμαгория в двух актах
- Дата создания: 2004 г.
- Либретто: В.Г. Сорокин
- Премьера: 23 марта 2005 г. в Большом театре; режиссер Эймунтас Някрошюс

**В.Г.
Сорокин**

**Сцена из оп. «Дети
Розенталя»**

**Э.
Някрошюс**

ОПЕРА «ДЕТИ РОЗЕНТАЛЯ»

- **Идея оперы:** показать зрителям, что было бы, если гении прошлого жили и творили в наше время

Действующие лица

Розенталь, профессор – баритон

Рихард Вагнер – меццо-сопрано

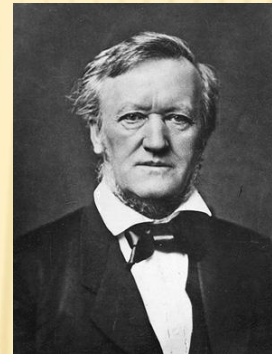
Петр Ильич Чайковский – тенор

Вольфганг Амадей Моцарт – тенор

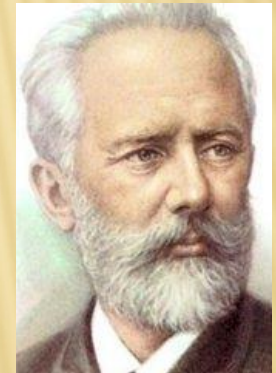
Модест Петрович Мусоргский – бас

Джузеппе Верди – баритон

Таня, вокзальная проститутка - сопрано

**Р.
Вагнер**

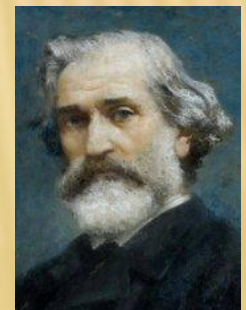
**П.И.
Чайковский**

**В.А.
Моцарт**

**М.П.
Мусоргский**

**Д.
Верди**

ОПЕРА «ДЕТИ РОЗЕНТАЛЯ»

- **Сюжет:** Пять картин оперы охватывают период с 1975 по 1993 год. Розенталь - это один из главных героев этой оперы, немецкий ученый, который в 30-е годы эмигрировал из фашистской Германии в советскую Россию. Ученый, который изобрел метод вегетативного размножения людей, называемый им дублированием. И вот он решает возродить из праха пять своих любимых композиторов: Рихарда Вагнера, Петра Ильича Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди и Модеста Петровича Мусоргского. Затем Розенталь умирает, а сами возрожденные из праха композиторы лишаются государственного содержания и начинают просить милостыню на площади у Курского вокзала, причем четверо из пятерых погибают в предпоследней картине и в финале являются уже в виде призраков. Выживает только Моцарт, самый младший из пяти клонов.

ОПЕРА «ДЕТИ РОЗЕНТАЛЯ»

- ▣ **Музыка:** звуковой мир оперы – оперная энциклопедия, сотворенная человеком остроумным, талантливым и влюбленным в тех, кого «дублирует». Каждый композитор изображен в музыке своим языком, музыкой той эпохи, в которой он жил. Чайковский звучит очень лирично, Мусоргский звучит величаво и загульно, Вагнер показывается полнозвучной державной подступью, Моцарт показан куртуазно.
- ▣ Музыка оперы построена в следующем тональном порядке: соль, ля, си, до, ре. Каждая тональность соответствует своему композитору: соль – Моцарт, ля – Вагнер и т.д.

ОПЕРА «ДЕТИ РОЗЕНТАЛЯ»

- Реакция слушателей на оперу «Дети Розенталя» была весьма неоднозначной: консервативным ценителям искусства опера не пришлась по душе – они были оскорблены в лучших чувствах. Более демократичные зрители отметили необычный и смелый подход – как в сюжете, так и в музыкальном оформлении.
- Поборники классических традиций посчитали это произведение неподходящим для сцены Большого театра, однако опера как искусство также не стоит на месте, она развивается в соответствии с тенденциями эпохи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Музыка Л.А. Десятникова

«Дети Розенталя»
Хоровая сцена «Viva L'amore»

«Дети Розенталя»
Хоровая сцена

«Дети Розенталя»
Хор и траурный марш

«Золотая молодежь»
(из к/ф «Москва»)

«El Sol Sueño»
исп. Гидон Кремер
(скрипка)

«Ноктюрн»
(из к/ф «Мания Жизели»)

«Зима Священная 1949»
Пролог

К/ф «Подмосковные вечера»
Титры

«Любовь и жизнь поэта»
Постоянство веселья и грязи

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ

