Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли

СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-СТУДИЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

V КЛАСС (5-летнее обучение)
VII КЛАСС (7-летнее обучение)

ПРОГРАММА-КОНСПЕКТ

для учащихся
детских музыкальных школ
и школ искусств

Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли
СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-СТУДИЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

V КЛАСС (5-летнее обучение)
VII КЛАСС (7-летнее обучение)

ПРОГРАММА-КОНСПЕКТ

для учащихся
детских музыкальных школ
и школ искусств

Утверждено и рекомендовано к изданию решением
Учёного совета Бакинской музыкальной академии
имени Узеира Гаджибейли
(протокол № 7 от 7 июля 2021 года)

Баку – 2021

Конспекты составлены на основе утверждённой Министерством культуры Азербайджанской Республики Программы для детских музыкальных школ и школ искусств и подготовлены в Средней специальной музыкальной школе-студии – научно-экспериментальной лаборатории Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

При составлении конспектов использованы материалы учебников и других литературных источников разных лет.

Автор и руководитель проекта:
директор школы-студии БМА,
Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики,
доктор наук по искусствоведению, профессор
Тарлан СЕИДОВ

Составитель:
преподаватель музыкальной школы-одиннадцатилетки
имени Георгия Шароева и школы-студии БМА
Нушаба ГУЛИЕВА

Ответственные редакторы:
старший научный сотрудник школы-студии БМА
Эльмира МУСТАФАЕВА;
ведущий научный сотрудник школы-студии БМА,
доктор философии по искусствоведению
Айтен ИБРАГИМОВА

Рецензенты и консультанты:
заведующая кафедрой «История музыки»,
Заслуженный учитель Азербайджанской Республики,
доктор философии по искусствоведению, профессор
Ульвия ИМАНОВА;
заведующая кафедрой «Теория музыки»,
Заслуженный учитель Азербайджанской Республики,
доктор философии по искусствоведению, профессор
Кёнуль НАСИРОВА

П Р О Г Р А М М А

<u>П е р в о е п о л у г о д и е</u>

1-й – 2-й уроки. **Пётр Ильич Чайковский (1840 – 1893). Жизнь и творчество 5**

3-й – 4-й уроки. **П.И.Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грёзы»..... 6**

5-й – 6-й – 7-й уроки. **П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 10**

8-й урок. **Балеты П.И.Чайковского 18**

9-й урок. **Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX веков …… 28**

10-й урок. **Александр Николаевич Скрябин (1872 – 1915). Жизнь и творчество 31**

11-й урок. **Сергей Васильевич Рахманинов (1873 – 1943). Жизнь и творчество 34**

12-й урок. **Игорь Фёдорович Стравинский (1882 – 1971). Жизнь и творчество. Балет «Петрушка» 37**

13-й урок. **Этапы развития советской музыки. Советская массовая песня и киномузыка 40**

14-й – 15-й уроки. **Исполнительское искусство конца XX– начала XXI веков……..... 44**

16-й урок. **Рейнгольд Морицевич Глиэр (1875 – 1956). Жизнь и творчество ...…..... 46**

17-й урок. **Р.М.Глиэр. Концерт для голоса с оркестром 48**

Второе полугодие

1-й урок. **Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 – 1953). Жизнь и творчество …..... 52**

2-й урок. **Фортепианное творчество С.С.Прокофьева …..... 54**

3-й урок. **С.С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский» …..... 58**

4-й урок. **С.С.Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта» 61**

5-й урок. **С.С.Прокофьев. Балет «Золушка» 67**

6-й урок. **С.С.Прокофьев. Симфония № 7 …..... 70**

7-й – 8-й уроки. **Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 – 1975). Жизнь и творчество ……..……... 72**

9-й урок. **Д.Д.Шостакович. Симфония № 7 (I часть) 74**

10-й урок. **Дмитрий Борисович Кабалевский (1904 – 1987). Жизнь и творчество ……..... 78**

11-й урок. **Д.Б.Кабалевский. Третий концерт для фортепиано с оркестром ……..... 80**

12-й урок. **Георгий Васильевич Свиридов (1915 – 1998). Жизнь и творчество 82**

13-й урок. **Г.В.Свиридов. «Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель» ……..……..... 83**

14-й урок. **Родион Константинович Щедрин (род. 1932). Жизнь и творчество 86**

15-й – 16-й уроки. **Советские и российские композиторы последней четверти XX века……. 89**

17-й урок. **Мировая музыка XX века. 92**

КОНСПЕКТЫ

Первое полугодие

1-й – 2-й уроки. **Пётр Ильич Чайковский (1840 – 1893). Жизнь и творчество.**

П.И.Чайковский – композитор, дирижёр, педагог, один из ярких представителей музыкального романтизма XIX века.

Он писал музыку почти во всех жанрах и в каждом из них сказал своё новое слово гениального художника. Чайковский опирался на традиции западноевропейских (В.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона, Р.Шумана) и русских композиторов (в основном М.Глинки).

Родился Петр Ильич 7 мая 1840 года в посёлке Воткинск[1] в семье горного инженера. Окончив Училище правоведения в Петербурге, Чайковский начинает службу в Министерстве юстиции. Вскоре он оставляет её и поступает в только что открывшуюся Петербургскую консерваторию (1862), в класс её основателя Антона Рубинштейна (композиция) и Николая Зарембы (теория музыки).

П.Чайковский – первый русский композитор, получивший профессиональное образование.

Его творческая и сравнительно не долгая педагогическая деятельность была связана с Москвой. Со дня открытия Московской консерватории (1866), по приглашению директора Николая Рубинштейна, Чайковский работает на должности профессора. С большим энтузиазмом преподаёт композицию, инструментовку, гармонию.

Некоторое время Чайковский был постоянным музыкальным обозревателем в газетах «Современная летопись» и «Русские ведомости», в которых часто опубликовывал свои статьи и рецензии.

Конец 60-х и середина 70-х годов – период наивысшего расцвета творчества композитора. Его как художника прежде всего привлекала тема человеческой судьбы, образы русской природы, что нашло своё отражение в таких сочинениях, как Первая симфония «Зимние грезы», симфоническая увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», оперы «Воевода»[2] и «Опричник»[3], балет «Лебединое озеро», Первый фортепианный концерт и многих других.

С конца 70-х до середины 90-х годов Чайковский большей частью живёт в Европе (при материальной поддержке его большого друга, русской меценатки Надежды фон Мекк). Пропагандируя русскую музыку, он дирижирует симфоническими концертами в Париже, Берлине, Женеве, Лондоне.

Созданные в эти годы произведения приносят ему широкую известность. Среди них оперы «Евгений Онегин», «Орлеанская дева», «Мазепа»[4], Торжественная увертюра «1812 год», Четвёртая симфония, и знаменитое трио «Памяти великого художника» (посмертное посвящение Николаю Рубинштейну).

Имя Чайковского становится широко известным уже во всём мире. В 1891 году его приглашают в Америку для участия в открытии знаменитого концертного зала «Карнеги-холл» (дирижировал Нью-Йоркским симфоническим оркестром).

---

[1] После 1935 года преобразован в город.
[2] Воевода – в древней Руси начальник войска, а также области.
[3] Опричник – человек, состоящий в рядах личной гвардии, созданной русским царём Иваном Грозным.
[4] Мазепа - Иван Степанович Мазепа, военно-политический деятель Украины (1687-1708).

П.Чайковский явился создателем первого русского классического балета. Он возвысил этот жанр до уровня оперной и симфонической музыки. Его три балета, такие как «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» не сходят со сцен многих театров мира.

Стремление человека к счастью, раскрытие его тонкого внутреннего мира получили свое яркое воплощение в таких симфонических произведениях, как программная симфония «Манфред», симфонические увертюры «Ромео и Джульетта», «Буря», симфоническая фантазия «Франческа да Римини», шесть симфоний и др.

Вершиной симфонического творчества Чайковского стала его 6-я «Патетическая» симфония *h moll* (1893). Премьера её состоялась 16 октября 1893г в Петербурге под управлением автора, за девять дней до смерти композитора.

Несмотря на то, что в последние годы творчества в музыке Чайковского преобладают трагические страницы (опера «Пиковая дама», «Патетическая» симфония № 6), им были созданы и такие произведения, как лирическая опера «Иоланта», сказочные балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик» и народно-жанровое произведение для оркестра «Итальянское каприччио».

Среди произведений малых форм можно отметить 100 романсов («Средь шумного бала», «Ни слова, о, друг мой», «Мы сидели с тобой»), фортепианные циклы «Времена года» (1876), «Детский альбом» (1878), а также различные пьесы для фортепиано.

Творчество П.Чайковского было высоко оценено еще при его жизни. Он был избран членом-корреспондентом французской Академии изящных искусств, почётным доктором Кембриджского университета, директором Московского отделения Русского музыкального общества (РМО).

Последние годы жизни композитор провёл в Клину, под Москвой. Скончался П.Чайковский в 1893 году.

По итогам опроса ЮНЕСКО П.Чайковский – самый исполняемый в мире композитор.

Вопросы и задания:

1. Где Чайковский получил образование? У каких педагогов он учился?
2. Кто предложил Чайковскому работать в Московской консерватории?
3. Перечислить произведения, созданные в 60-х – 70-х годах.
4. На открытие какого всемирно известного концертного зала был приглашён Чайковский?
5. Перечислить вокальные произведения Чайковского.
6. Назвать программные симфонические произведения композитора.

3-й – 4-й уроки.* П.И.Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грёзы» *(g moll).

Симфоническое творчество Чайковского обширно и многообразно. Сюда входят шесть симфоний, программная симфония «Манфред» (по Дж.Байрону), одночастные программные симфонические сочинения, такие как увертюра к драме А.Островского «Гроза», симфоническая поэма «Франческа да Римини» (по «Божественной комедии» Д.Алигьери), увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (по У.Шекспиру) и др.

Первые три симфонии Чайковского были написаны в московский период творчества (1866, 1872, 1875). Несмотря на различие образов и строение цикла, у этих симфоний есть объединяющее начало – их лирическая и народно-жанровая основа.

Первая симфония *g moll* (1866) имеет программное наименование – «Зимние грёзы». Программные подзаголовки даны также и первым двум частям: «Грёзы зимнею дорогой», «Угрюмый край, туманный край».

По своему содержанию и музыкальному языку Первая симфония глубоко национальное произведение. Она была создана под впечатлением красоты русской природы и картин весёлых народных праздничных гуляний во время Масленицы (Масленица – последняя неделя зимы перед наступлением весны). Такая картинность и образность были навеяны воспоминаниями детских лет о зимней дороге и путешествии на остров Валаам.

Музыка симфонии передаёт разнообразие человеческих чувств, эмоций, рисует различные жанровые картины: заснеженного леса, туманного озера, новогодней ёлки в усадебном доме и празднования Масленицы.

Несмотря на преобладание мечтательной лирики (1-я часть) и праздничного настроения (4-я часть), в симфонии можно услышать нотки грусти, тоски и одиночества.

Следуя классическим традициям, Чайковский создаёт четырёхчастный симфонический цикл.

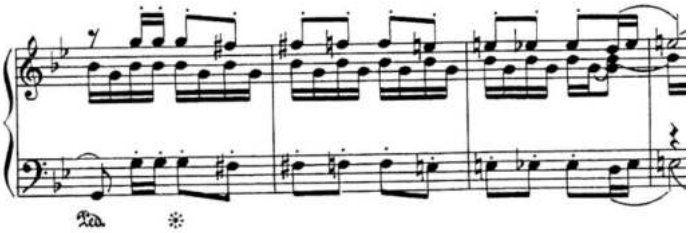
Первая часть «Грёзы зимнею дорогой» написана в форме сонатного *Allegro (g moll).*

Тему главной партии сонатной формы исполняют флейта и фагот. Она передаёт настроение путника, перед взором которого предстаёт необъятный заснеженный лесной простор.

Симфония «Зимние грёзы»
Первая часть – «Грёзы зимнею дорогой»
Главная партия, первый элемент:
https://www.youtube.com/watch?v=YkZeuY1wYIU

Если первый элемент главной темы создаёт лирико-меланхолическое настроение, то изобилующий хроматизмами второй элемент в исполнении гобоя создаёт ощущение внутреннего напряжения, тревоги.

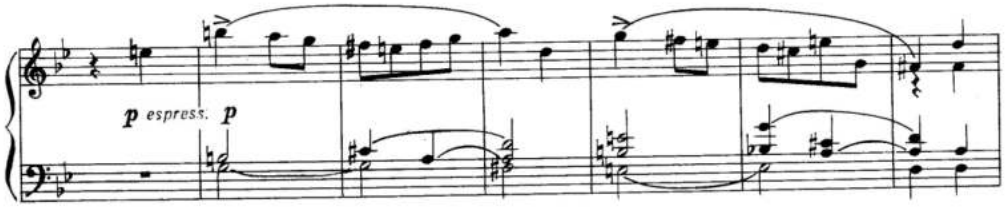
Главная партия, второй элемент:
https://www.youtube.com/watch?v=YkZeuY1wYIU
(начало звучания – 0:32)



Побочная партия по своему складу написана в духе русских протяжных песен *(D dur).* Она возвращает слушателя в первоначальное лирическое настроение и покой первого элемента главной темы.

Побочная партия:

https://www.youtube.com/watch?v=6fAWqvjauVI *(начало звучания – 2:28)*



Заключительная тема экспозиции вводит в атмосферу народного праздника, носит торжественный характер.

Заключительная партия:

https://www.youtube.com/watch?v=6fAWqvjauVI *(начало звучания – 3:25)*

В разработке «сталкиваются» различные темы экспозиции, что приводит к драматическому напряжению.

В своей основе первая часть лирична, но носит драматический характер.

В репризе главная тема вновь звучит в своём первоначальном образе. Она проходит в партиях флейты и фагота.

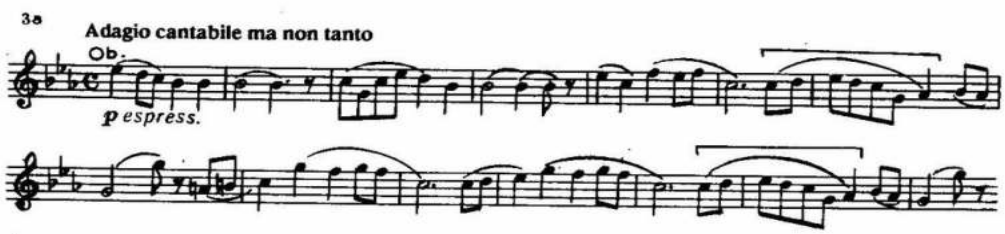
Вторая часть симфонии (*Adagio)* называется «Угрюмый край, туманный край». В ней переданы впечатления композитора от поездки по Ладожскому озеру. Благодаря прекрасной оркестровке Чайковский смог воссоздать картину таинственного туманного озера и застывшей красоты зимнего пейзажа.

Вторая часть написана в трёхчастной форме с чертами *rondo*.

После небольшого вступления звучит выразительная тема у гобоя *(Es dur).* По своему складу она близка народным протяжным песням.

Вторая часть – «Угрюмый край, туманный край», основная тема:

https://www.youtube.com/watch?v=8exM6NujZYE *(начало звучания –1:50)*



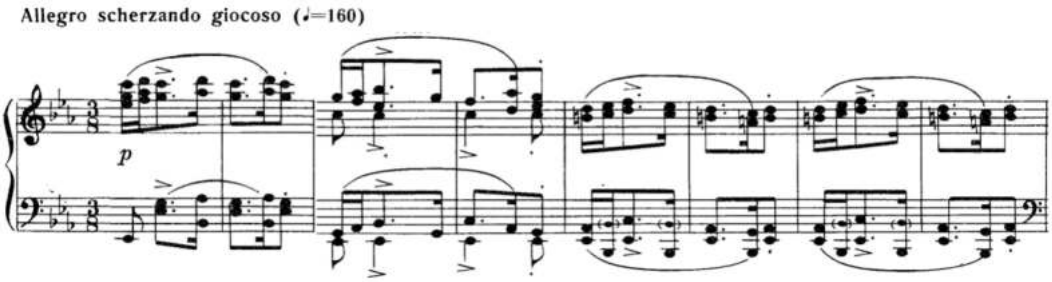
Из первой темы вырастает вторая тема, в которой слышны выразительные интонации русской лирической песни. Нужно отметить, что композитор во всех частях симфонии опирается на традиции различных русских народно-песенных жанров.

Отличающиеся яркой образностью третья и четвёртая части симфонии продолжают развивать общий поэтический замысел произведения.

Третья часть – это стремительное Скерцо. После четырёхтактного вступления звучит основная тема.

Третья часть – основная тема:

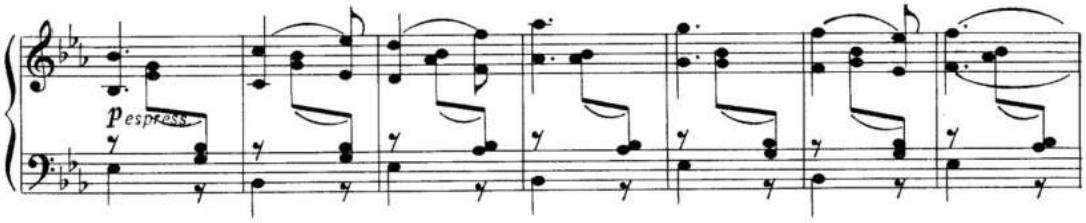
https://www.youtube.com/watch?v=ruzWfZV0_Sc



Средний раздел Скерцо – традиционное трио. Звучит нежный лирический вальс.

Трио (вальс):

https://www.youtube.com/watch?v=ruzWfZV0_Sc (начало звучания – 2:37)



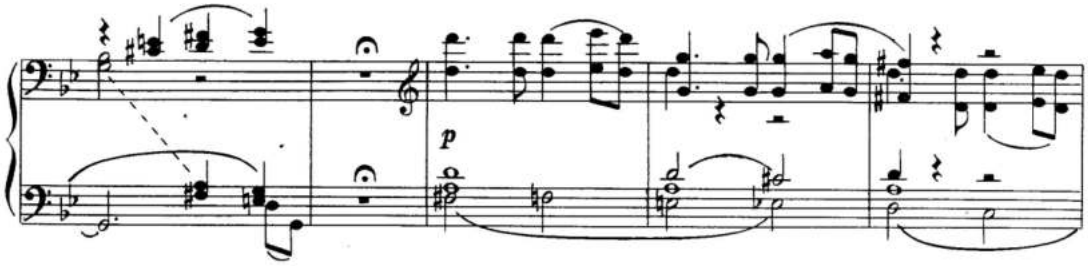
Чайковский первый из русских композиторов, кто ввёл в симфонию этот бытовой танец. Уже в Первой симфонии он обращается к жанру вальса, который в дальнейшем будет играть важную драматургическую роль в его последующих симфониях.

Четвёртая часть, финал – это яркая картина народного гулянья.

Главная тема - жизнерадостного, плясового характера *(g moll).*

Четвёртая часть – главная тема:

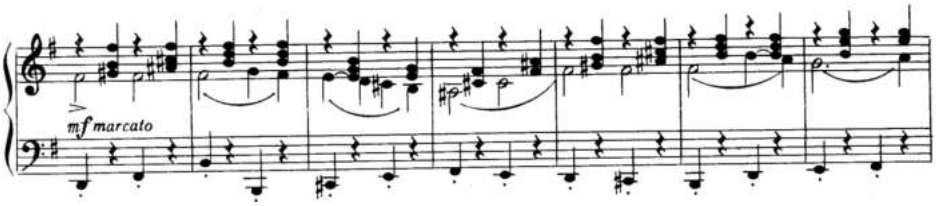
https://www.youtube.com/watch?v=oZEY9QYEZSg



В этой части Чайковский использовал тему русской народной песни «Я посею ли, млада» (другое название «Цвели цветики»). Сначала её интонации звучат в теме вступления, а затем она полностью проходит в побочной партии.

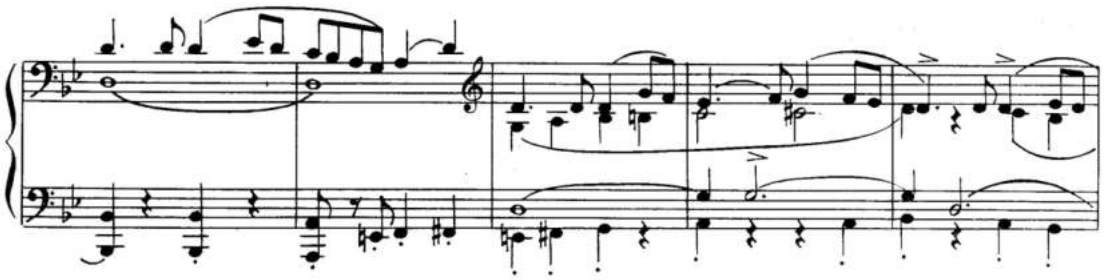
Побочная тема:

https://www.youtube.com/watch?v=oZEY9QYEZSg(начало звучания – 4:39)



Тема народной песни «Цвели цветики»:

https://www.youtube.com/watch?v=oZEY9QYEZSg(начало звучания – 2:58)



Чайковский использует здесь принцип, который в дальнейшем будет использован в финале Четвёртой симфонии. Начинает он четвёртую часть в главной тональности произведения, в *g moll*, а заканчивает в *G dur*, утверждающем радостное, праздничное настроение.

Симфония Чайковского «Зимние грёзы» является первым образцом русского лирического симфонизма.

Вопросы:

1. Сколько симфоний написал Чайковский?
2. В каком году написана Первая симфония?
3. Какие части имеют названия?
4. С чем связано название «Зимние грёзы»?
5.Какой бытовой танец был введён в симфонию?
6. В какой тональности заканчивается симфония?

5-й – 6-й – 7-й уроки. **П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» (1879).**

Опера – один из ведущих жанров в творчестве Чайковского. Им было написано 10 опер, среди которых «Евгений Онегин» занимает одно из центральных мест.

Действующие лица:

Ларина – помещица (меццо-сопрано).

Её дочери: Татьяна (сопрано) и Ольга (меццо-сопрано).

Филиппьевна – няня (меццо-сопрано).

Евгений Онегин – друг Ленского (баритон)

Ленский – сосед Лариных (тенор)

Князь Гремин – супруг Татьяны (бас)

Зарецкий – секундант Ленского (бас)

Трике – француз, учитель танцев (тенор)

Написать оперу на сюжет романа «Евгений Онегин» А.Пушкина Чайковскому подсказала известная певица Е.Лавровская. Либретто оперы было составлено литератором К.Шиловским, а также самим композитором. Первое исполнение оперы (1879), по желанию автора, состоялось силами студентов Московской консерватории. Дирижировал оперой директор консерватории Николай Рубинштейн.

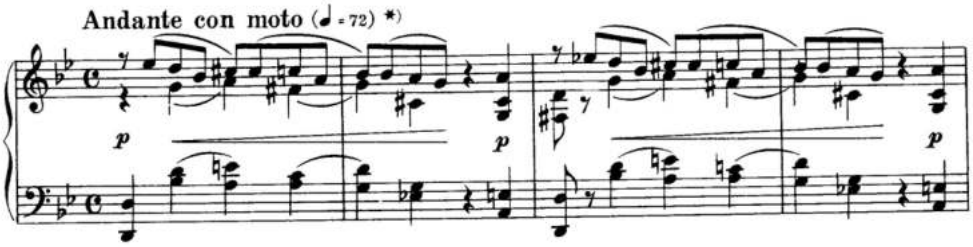
Чайковский определил жанр своей оперы как «лирические сцены», где всё внимание сосредоточено на раскрытии внутреннего мира главных героев – Татьяны, Онегина и Ленского. Основная идея произведения связана с крушением надежд Татьяны на счастье.

Опера «Евгений Онегин» – непревзойденный образец лирической оперы. Она состоит из 3-х действий, 7-ми картин.

Краткое **оркестровое вступление** построено на секвентном развитии темы «поэтических грёз» Татьяны. В дальнейшем эта тема проходит в 1-й, 2-й и 7-й картинах оперы.

Вступление:

https://www.youtube.com/watch?v=wP82Aq9ygaE

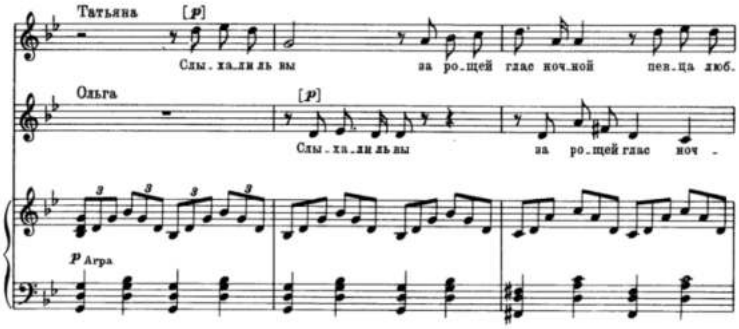


Первое действие состоит из 3-х картин.

Первая картина. Усадьба Лариных в деревне. Здесь же происходит знакомство с главными героями произведения – Татьяной, Ольгой, Ленским и Онегиным. Звучит элегический дуэт сестёр Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы». По своему характеру он близок русскому бытовому романсу.

1-я картина. Дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы»:

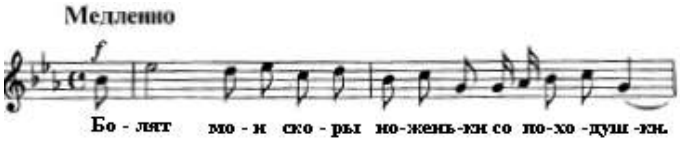
https://www.youtube.com/watch?v=VxB2IHVmmv4



Перед домом Лариных появляются крестьяне. Протяжная песня хора «Болят мои скоры ноженьки» сменяется задорной, шуточной песней «Уж как по мосту-мосточку».

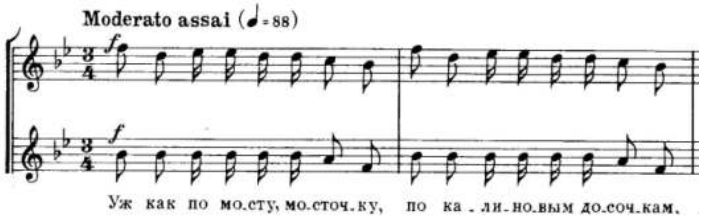
Хор «Болят мои скоры ноженьки»:

https://www.youtube.com/watch?v=rEpzTZvKaxE



«Уж как по мосту-мосточку»:

https://www.youtube.com/watch?v=8K7oQTc6ccY (начало звучания – 3:31)

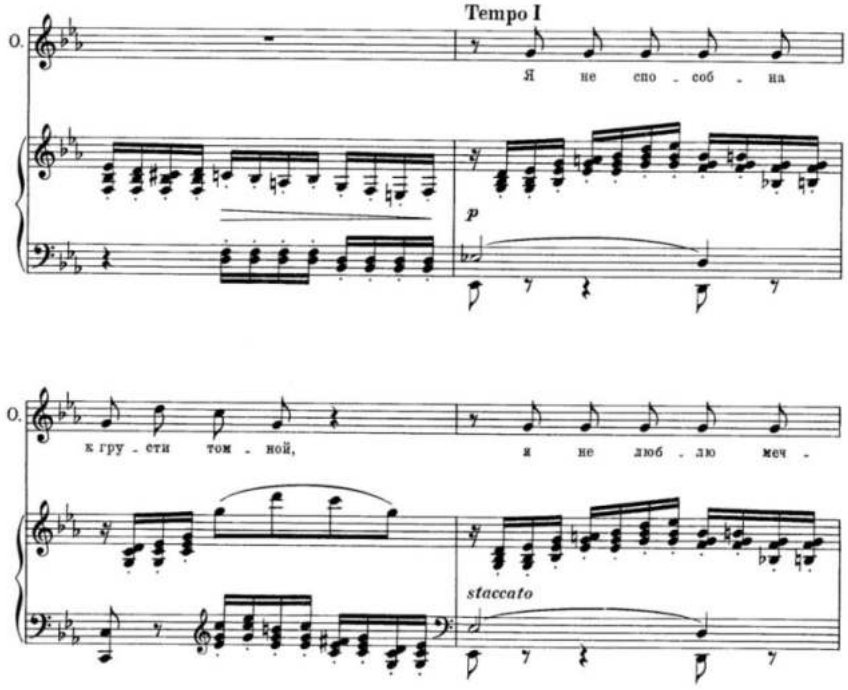


В гости к Лариным приезжает их сосед Ленский. Юноша влюблен в Ольгу. Но Ленский не один, с ним приехавший из Петербурга его друг Онегин.

Образ шаловливой и беспечной Ольги раскрывается в единственной её музыкальной характеристике – арии «Я не способна к грусти томной».

Ария Ольги «Я не способна к грусти томной»:

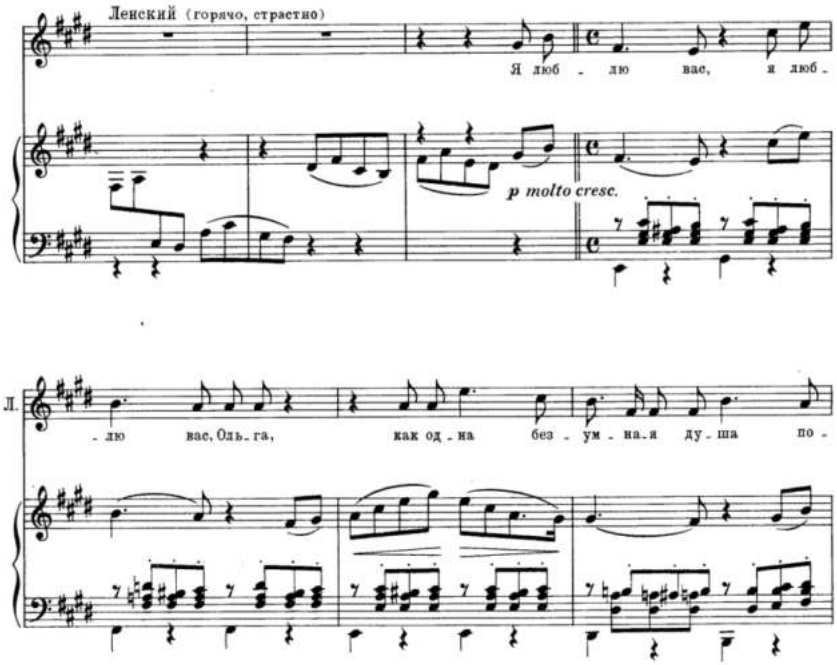
https://www.youtube.com/watch?v=x-mQg-pDFVw *(начало звучания – 0:30)*



Образ влюблённого в Ольгу Ленского ярче всего показан в его лирически-восторженном ариозо «Я люблю вас, Ольга».

Ариозо Ленского «Я люблю вас, Ольга»:

https://www.youtube.com/watch?v=FPlCrY6v9rQ

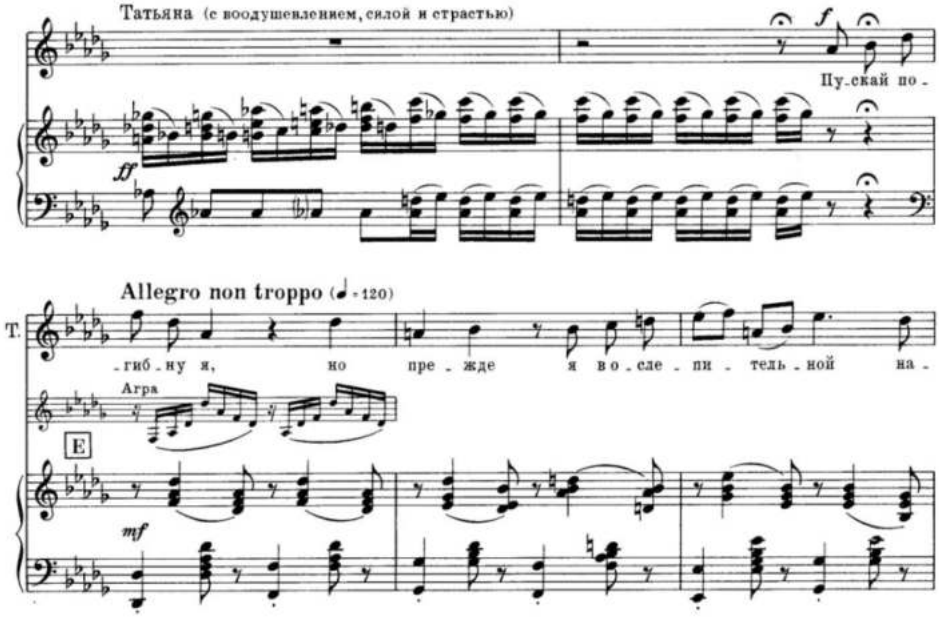


Вторая картина. Комната Татьяны. Её обуревают внезапно охватившие неведомые ей чувства. Все мысли Татьяны об Онегине.

Центральная часть этой картины связана со сценой письма Татьяны. Она состоит из 4-х разделов.

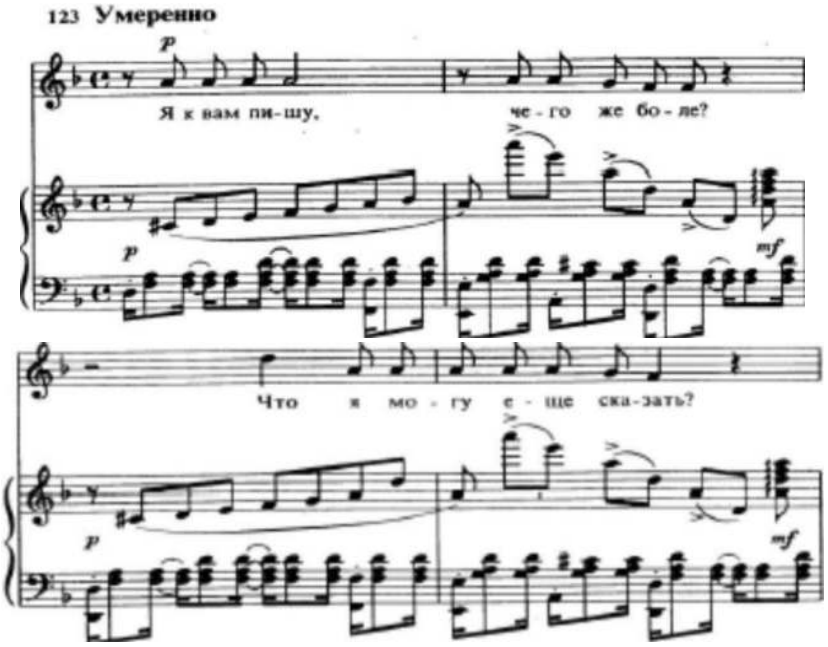
Вначале сцены звучит взволнованная и страстная мелодия (тема любви Татьяны). Девушка признаётся в своих чувствах. Чайковский тонко раскрывает разнообразный душевный мир героини: отчаянную решимость «Пускай погибну я» (первый раздел):

2-я картина. Сцена письма Татьяны.
Первый раздел – «Пускай погибну я»:
https://www.youtube.com/watch?v=vZyuE4ILnWM



трепетность и открытость «Я к вам пишу» (второй раздел):

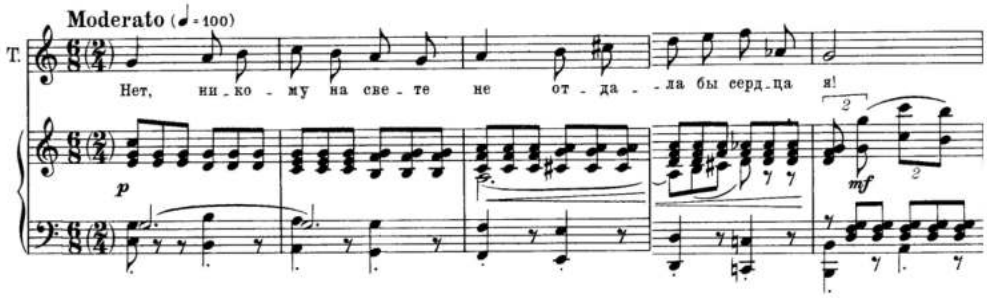
Второй раздел – «Я к вам пишу, чего же боле?»:
https://www.youtube.com/watch?v=vZyuE4ILnWM (начало звучания – 2:47)



страстный порыв «Нет, никому на свете» (третий раздел):

Третий раздел – «Нет, никому на свете»:

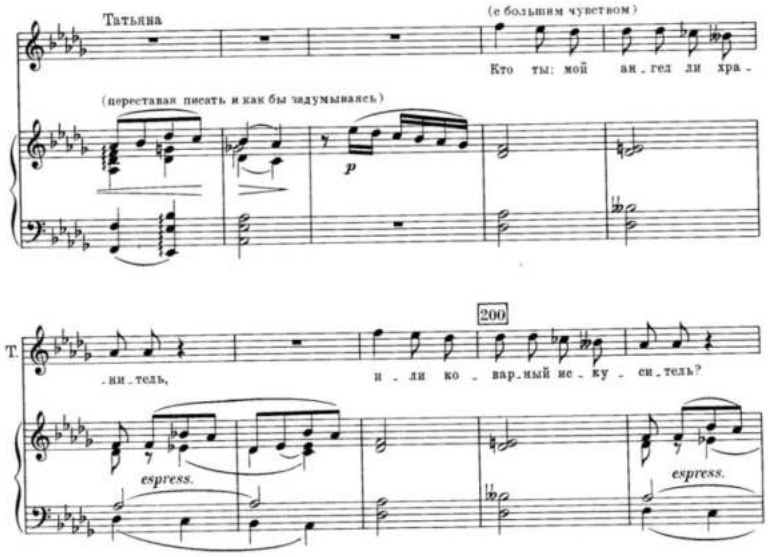
https://www.youtube.com/watch?v=vZyuE4ILnWM *(начало звучания 5:40)*



и обуревающие её сомненья («Кто ты, мой ангел ли, хранитель» (четвёртый раздел):

Четвёртый раздел – «Кто ты мой ангел ли хранитель»:

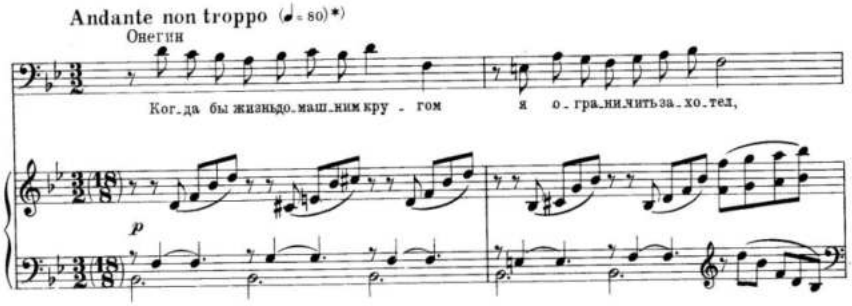
https://www.youtube.com/watch?v=IAgIGTY2ZMA



Третья картина оперы связана со встречей Татьяны и Онегина. Девушка трепетно ждёт ответа. Онегин тронут её признанием, но ответить на её чувства не может. Его ария «Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел», является своеобразным отрицательным ответом на чувство молодой девушки.

3-я картина. Ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом»

https://www.youtube.com/watch?v=GojMs8UH5ps *(начало звучания 2:08)*

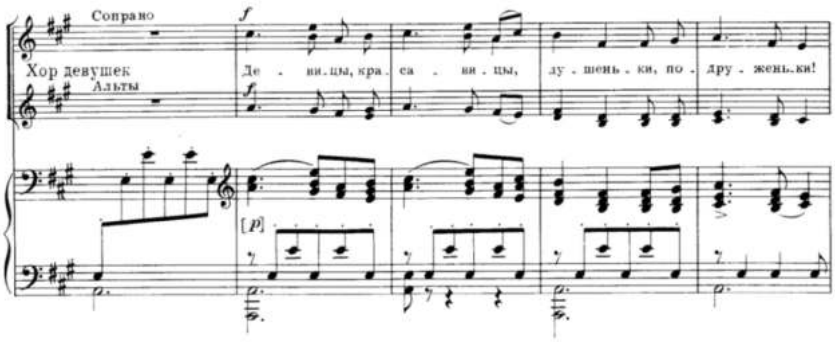


Душевная драма Татьяны раскрывается на фоне бытовых сцен и поэтических картин природы.

Чтобы еще сильнее оттенить драматизм переживаний отвергнутой девушки, Чайковский обрамляет эту сцену спокойным, беззаботным хором девушек «Девицы-красавицы».

Хор девушек «Девицы, красавицы»:

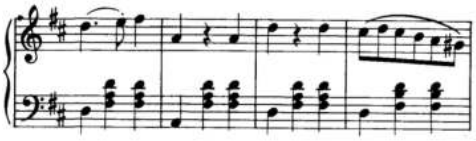
https://www.youtube.com/watch?v=oUGZq2Lw6vE (начало звучания – 1:09)



Второе действие. 4-я картина. Бал в доме Лариных в честь именин Татьяны. Съехалось множество гостей. Онегин удручён обстановкой деревенского бала. От скуки он начинает ухаживать за Ольгой, чтобы досадить Ленскому. Звучит вальс, на фоне которого происходит первое столкновение Онегина и Ленского. Характер музыки меняется. Она становится драматичной.

4-я картина. Вальс:

https://www.youtube.com/watch?v=HXXIGRNDGPg (начало звучания 2:35)



В следующей сцене, на фоне блестящей мазурки происходит ссора двух друзей.

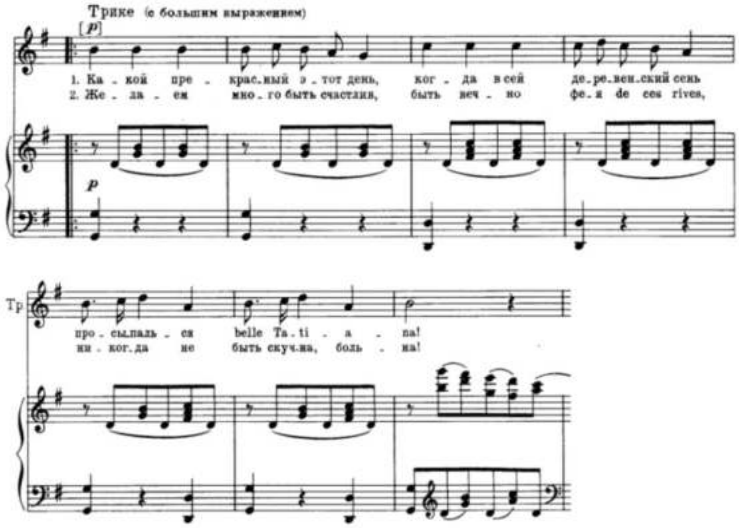
Мазурка:

https://www.youtube.com/watch?v=UvTitJzFQxw

Ярким контрастом такой напряжённой обстановке звучат поздравительные куплеты француза Трике «Какой прекрасный этот день».

Куплеты Трике:

https://www.youtube.com/watch?v=KT1F1gDkdz8 (начало звучания – 1:20)

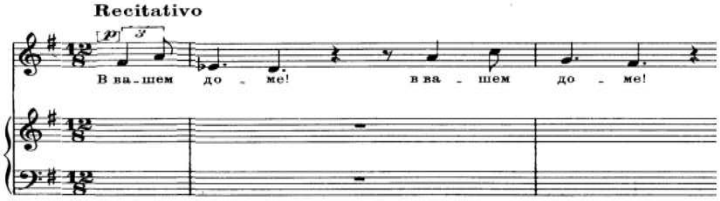


Ленский вызывает Онегина на дуэль. Полная драматизма сцена («Ты не танцуешь Ленский?») предвосхищает дальнейшие трагические события.

Четвёртая картина оперы завершается ариозо Ленского («В вашем доме»), в котором юноша предаётся воспоминаниям о прекрасных, счастливых днях, проведённых с Ольгой. Оно построено на теме его ариозо «Я люблю вас, Ольга».

Ариозо Ленского «В вашем доме»:

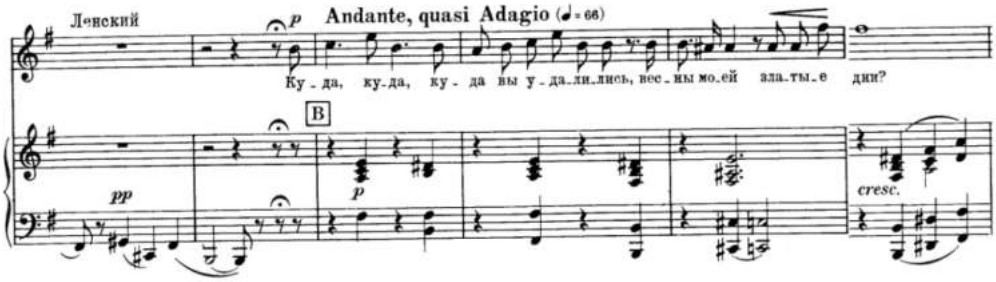
https://www.youtube.com/watch?v=zkH0eKP8HVM



Задолго до назначенного времени Ленский приезжает на место дуэли. Его ария «Куда, куда вы удалились» становится лирическим центром 5-й картины оперы. Ария построена в форме диалога голоса с оркестром.

5-я картина. Ария Ленского «Куда, куда вы удалились»:

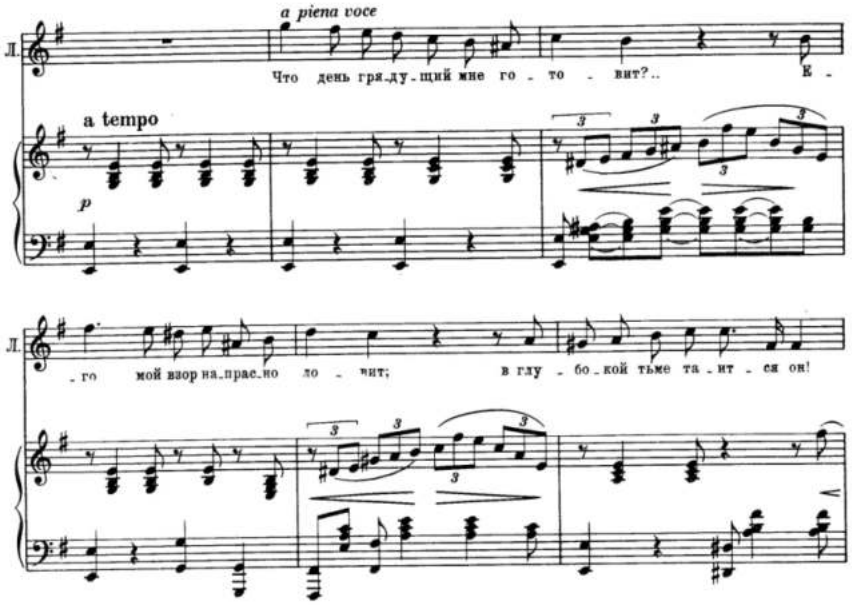
https://www.youtube.com/watch?v=EDyC9bSjpBY



Перед нами предстает юный поэт, с тоской предчувствующий свою близкую кончину («Что день грядущий мне готовит?»).

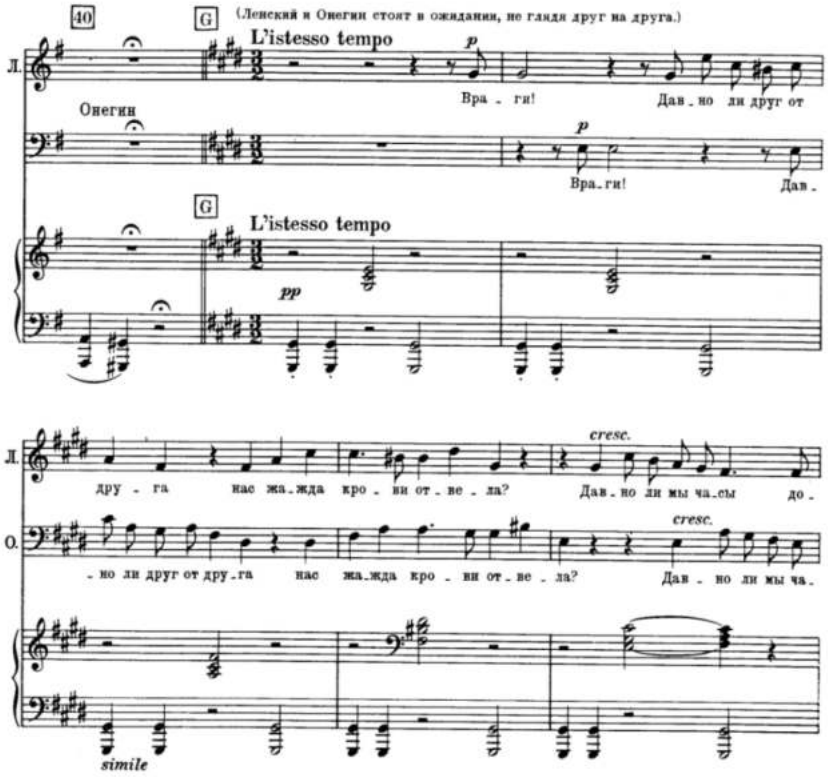
Ария Ленского «Что день грядущий мне готовит?»:

https://www.youtube.com/watch?v=EDyC9bSjpBY (начало звучания – 1:12)



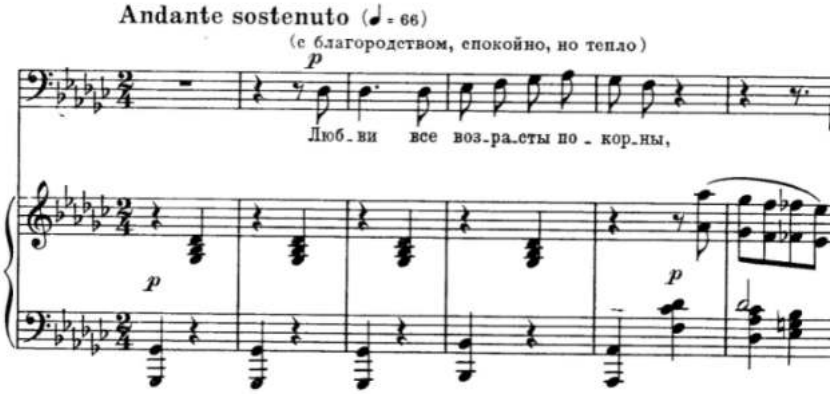
В дуэте Онегина и Ленского «Враги!», написанном в форме канона, господствует напряжённо-скорбный характер. Одни и те же чувства и мысли обуревают дуэлянтов – «Кто останется в живых?». Они оба оказались перед лицом смерти. Ленский погибает.

Сцена поединка. Дуэт Онегина и Ленского «Враги! Враги!»:
https://www.youtube.com/watch?v=aSRyG6mjnM4 (начало звучания – 1:55)



Третье действие. 6-я картина. Бал в богатом особняке князя Гремина в Петербурге. Ария князя («Любви все возрасты покорны») проникнута благородным лиризмом. Гремин поёт о своей счастливой женитьбе.

6-я картина
Ария Гремина «Любви все возрасты покорны»:
https://www.youtube.com/watch?v=pVi4G40G4Q0

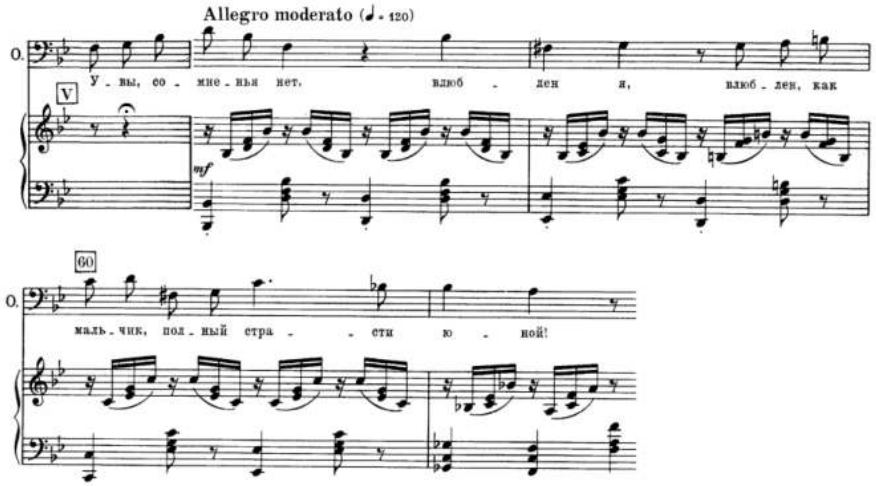


Среди приглашённых вернувшийся из далеких странствий Онегин. Гремин представляет его своей супруге. Онегин поражён. Он узнаёт в ней Татьяну.

В заключительном ариозо «Увы! Сомненья нет, влюблён я» образ Онегина претерпевает коренное изменение. Перед нами полный искреннего чувства любви человек. Как напоминание о прошлом в оркестре слышны интонации из сцены письма Татьяны.

Ариозо Онегина «Увы! Сомненья нет, влюблен я»:

https://www.youtube.com/watch?v=gvzSewg6-aw(начало звучания – 1:41)



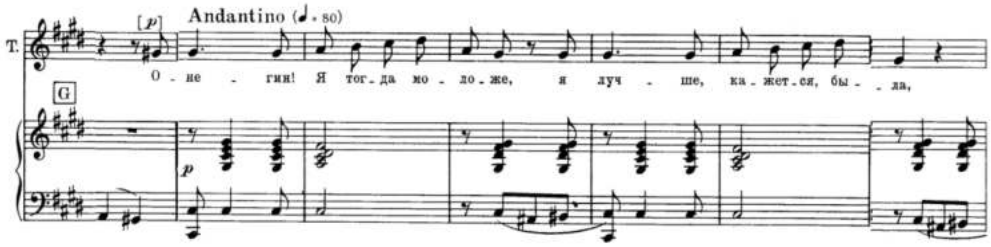
7-я картина – драматическая вершина оперы. От былой надменности Онегина не осталось и следа. Признание и раскаяние слышатся в его словах.

Заключительный дуэт Татьяны и Онегина («Онегин, я тогда моложе») заканчивается драматически. Прошлого не вернуть, Онегин отвергнут.

7-я картина

Заключительная сцена – дуэт Татьяны и Онегина «Онегин, я тогда моложе»

https://www.youtube.com/watch?v=feTCTv3erjw (начало звучания – 2:30)



Вопросы и задания:

1. Кто предложил Чайковскому обратиться к произведению А.Пушкина «Евгений Онегин»?
2. В каком жанре написана опера? В чём особенность этого жанра?
3. В каких картинах проходит тема «несбыточных грёз» Татьяны?
4. Какие танцы играют важную драматургическую роль в опере?
5. Где прошла премьера оперы?
6. Дать музыкальную характеристику главным героям.

8-й урок. **Балеты П.И.Чайковского.**

Расцвету русского балетного искусства предшествовал недолгий, но сложный путь развития хореографического искусства России. Известные музыканты того времени считали балет «низшим» жанром и поэтому до 70-х годов XIX века в русской музыке не было создано ни одного балета.

С появлением балетов Чайковского интерес к этому жанру в России сильно возрос. Одним из важных начал, отражавших содержание балетов - это единство музыки и танца. А традиционные балетные номера («классические», «характерные» танцы, пантомима и дивертисменты) приобрели в них новый смысл и особое значение.

П.И.Чайковский является создателем первого русского классического балета.

Его три балетных шедевра - «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» - настоящие сокровища мирового балетного искусства.

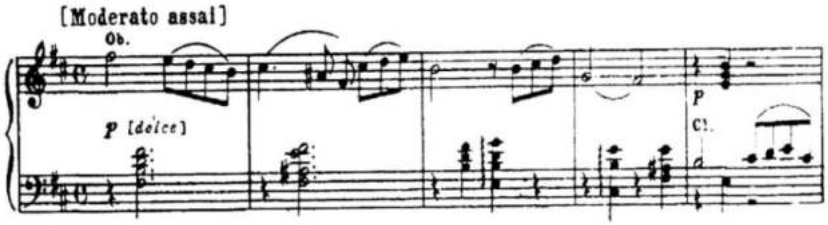
Лебединое озеро» – музыкальная поэма о любви девушки-лебедя Одетты и принца Зигфрида. Их светлая любовь одерживает победу над коварством и злом (Злой Гений Ротбарт и его дочь Одиллия).

Балет состоит из четырёх действий.

Первое действие. Во вступлении к балету звучит «тема лебедя», которая приобретает значение лейтмотива.

Интродукция:

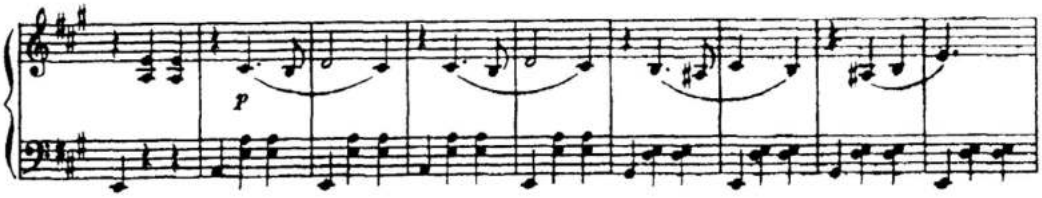
https://www.youtube.com/watch?v=pa67onmu-SQ (начало звучания – 1:33)



Праздник в роскошном замке в честь совершеннолетия принца Зигфрида. Гости кружат в вальсе.

Вальс:

https://www.youtube.com/watch?v=qWbEBizh3jo

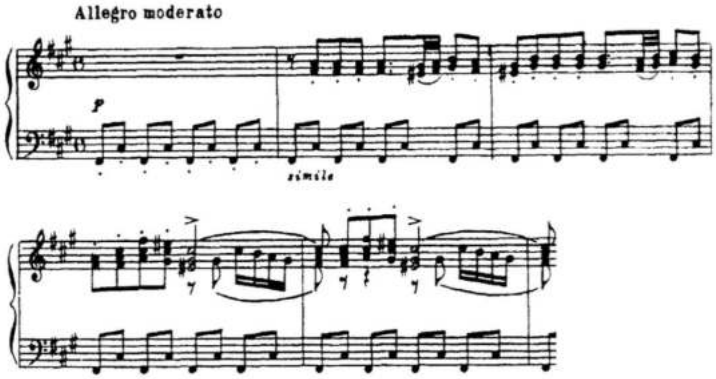


Задумчив лишь Зигфрид. Он мечтает о чистой любви.

Второе действие. Какая-то неведомая сила приводит Зигфрида к волшебному лебединому озеру. Плывущие по озеру лебеди превращаются в прекрасных девушек. Начинается общий танец, а вслед за ним и «Танец маленьких лебедей».

Танец маленьких лебедей:

https://www.youtube.com/watch?v=x0mqfNZI1VE

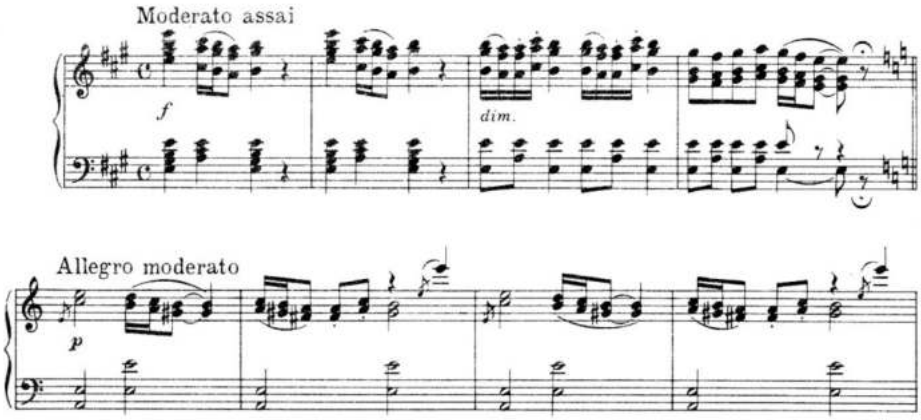


Одетта, превращенная злым волшебником Ротбартом в белого лебедя, может принимать свой облик прекрасной девушки только по ночам. Спасти её может только верная любовь. Покорённый красотой Одетты, принц даёт ей клятву в вечной любви.

Третье действие. Бал. Принц Зигфрид должен выбрать себе невесту.
Начинается сюита танцев невест. Каждая из них исполняет свой национальный танец. Так, основанный на ритме чардаша венгерский танец

Венгерский танец:

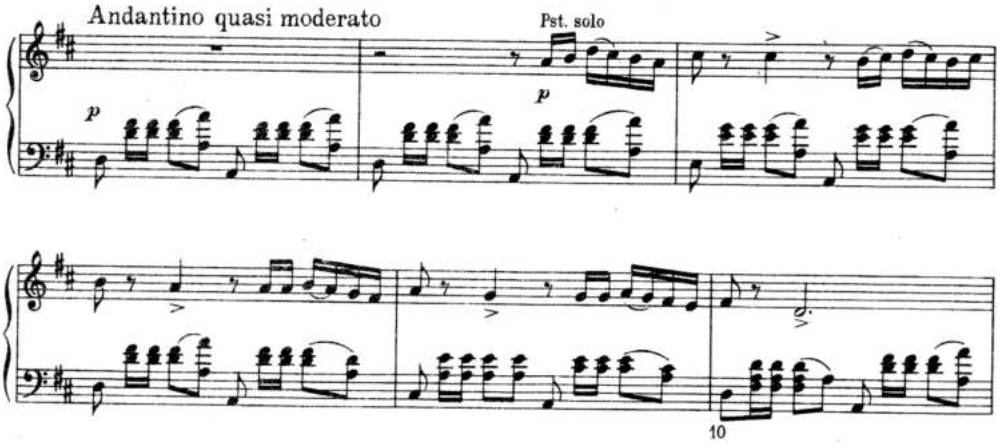
https://www.youtube.com/watch?v=eqLZYtg4gzY



сменяется грациозным, звучащем на мотиве народной песни неаполитанским танцем.

Неаполитанский танец:

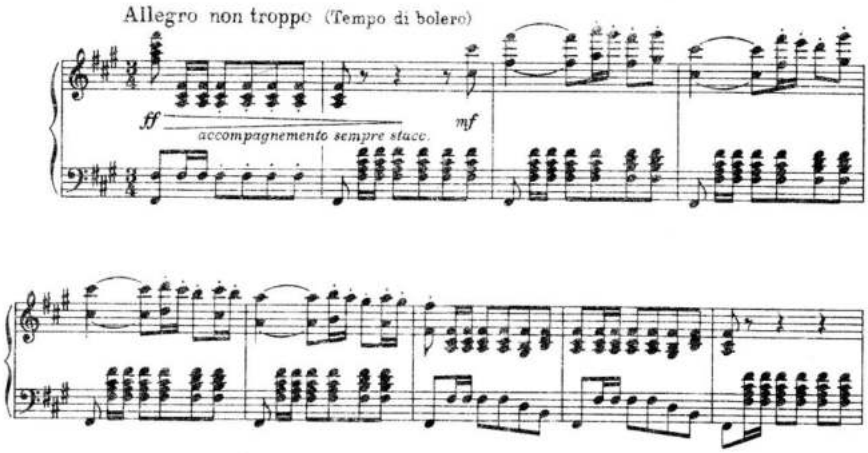
https://www.youtube.com/watch?v=KykGuJKcP3A



А вслед за испанским танцем, с его ритмом болеро и звучанием кастаньет

Испанский танец:

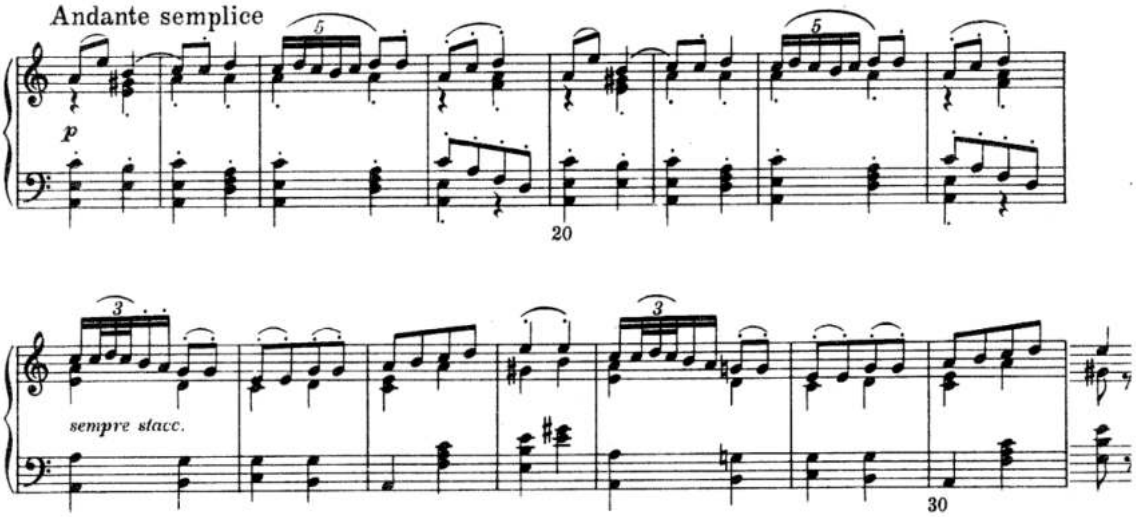
https://www.youtube.com/watch?v=_4gpqpkVrhM



следует яркий русский танец.

Русский танец:

https://www.youtube.com/watch?v=FnJ-WATYUsU



Но выбор принца ни на кого не пал.

Образу нежной Одетты противостоит образ Одиллии (чёрный лебедь), коварной дочери Ротбарта, которая также прибыла на бал. Приняв Одиллию за Одетту, Зигфрид предлагает ей руку и сердце. Невольно нарушив клятву, данную Одетте, он обрекает её навечно остаться лебедем. Но добро торжествует. В поединке с Зигфридом Ротбарт погибает. Одетта освобождена от злых чар.

Как правило партии Одетты и Одиллии исполняет одна балерина.

Музыку балета отличает песенная и танцевальная мелодическая основа.

Чайковский прибегает к лейттембровым характеристикам. Так, с образом Одетты связан тембр гобоя, с трагическими кульминациями – тембр солирующей трубы, а любовное адажио Одетты и Зигфрида сопровождает дуэт скрипки и арфы.

Для создания лирически-элегического настроения в балете Чайковский прибегает к своему излюбленному жанру вальса.

В целом, спектакль был создан в духе романтического балета.

«Спящая красавица» (1889), второй балет Чайковского – сказка-феерия.[5] Состоит из Пролога, трех действий и апофеоза. Либретто написано по сказке Ш.Перро.

Драматический конфликт балета основан на столкновении образов феи Сирени (добро) и феи Карабос (зло). Добро побеждает зло. Лейттемами наделены лишь ведущие образы балета.

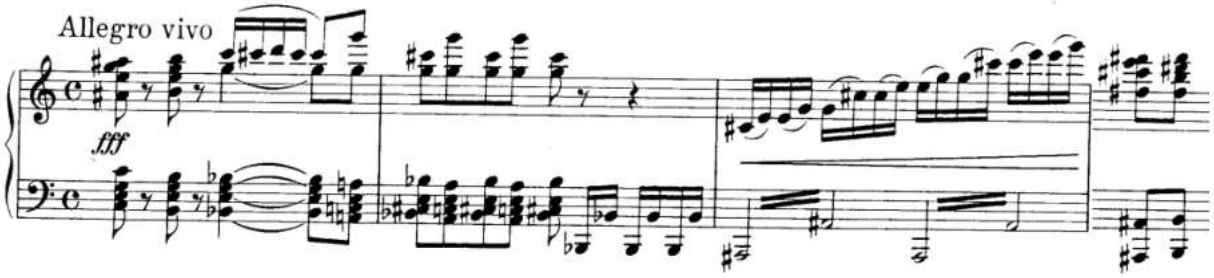
Во дворце короля Флорестана празднуют рождение дочери Авроры. Но среди приглашённых нет феи Карабос и поэтому она в отместку предрекает вечный сон Авроре. Но по велению феи Сирени (крёстная Авроры) сон продлится 100 лет, а разбудит принцессу поцелуй прекрасного принца.

Если тему феи Карабос отличает резкое, острое звучание и неустойчивый характер,

[5]Феерия (от фр. fee «фея, волшебница») – французский театральный жанр, отличительными признаками которого являются фантастические сюжеты и зрелищные визуальные эффекты. Феерия совмещает в себе музыку, танцы, пантомиму и акробатику.

Интродукция (пролог). Тема феи

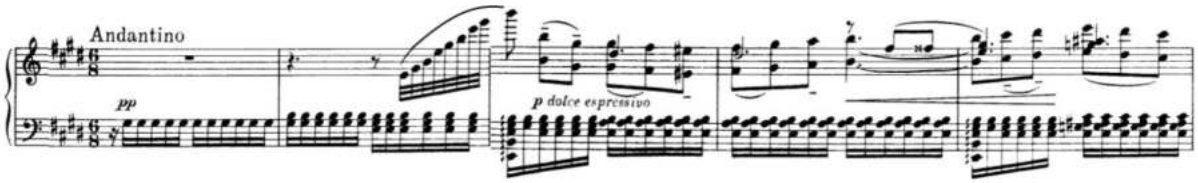
Карабос:https://www.youtube.com/watch?v=bh4dld1iIU



то тема феи Сирени отличается своей лирической мелодичностью.

Тема феи Сирени:

https://www.youtube.com/watch?v=bh4dld-1iIU *(начало звучания – 1:05)*



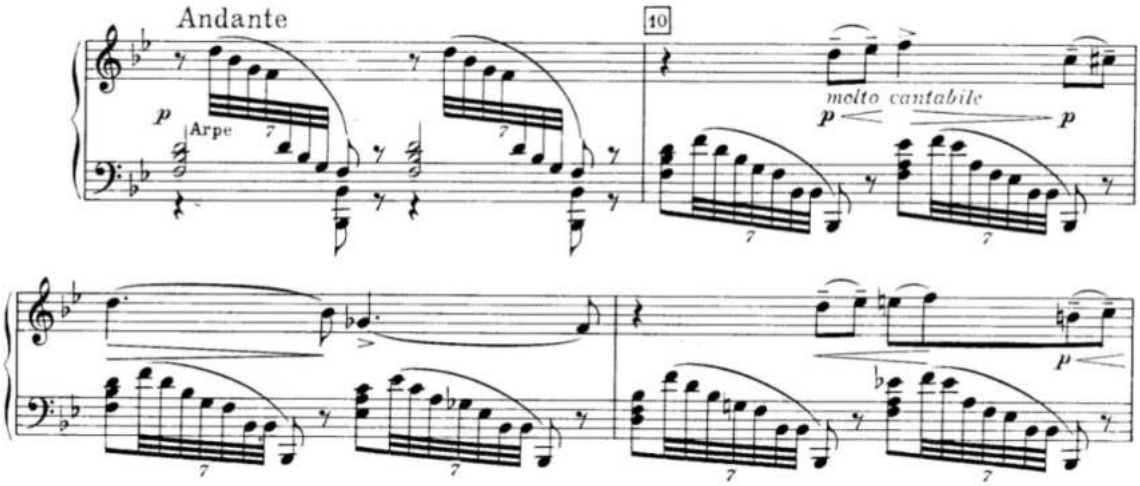
Оба эти образа представлены уже в начале балета, в Интродукции. Тему феи Карабос исполняет весь оркестр, а прозрачная и светлая тема феи Сирени звучит в партиях арфы, флейты и английского рожка.

Постепенно к ним присоединяются деревянные духовые инструменты и трубы. Фанфары, которые звучат в оркестре, возвещают о будущем счастливом конце – победе света над тьмой.

Центральную часть Пролога составляют Адажио и сюита фей.

Адажио фей из Пролога:

https://www.youtube.com/watch?v=HkK5sgz7kn8

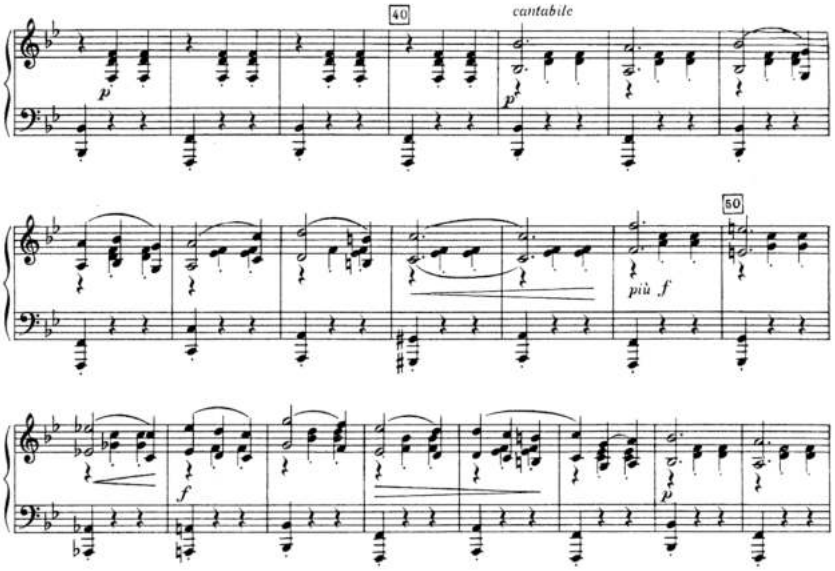


Шесть разнохарактерных вариаций являются музыкальной характеристикой добрых фей: феи Искренности, феи Цветущих колосьев, феи Пылких страстей, феи Рассыпающей хлебные крошки, феи Щебечущая канарейка и феи Сирени.

Первое действие. Праздник в честь совершеннолетия Авроры. Звучит блестящий праздничный вальс.

Первое действие. Вальс:

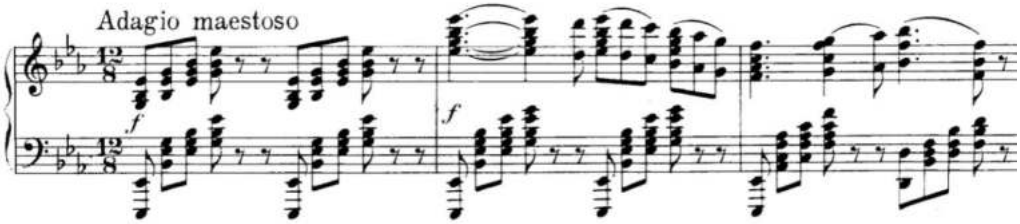
https://www.youtube.com/watch?v=zg5lc1zPxgg



Адажио из сюиты *Pas d`action* выражает чувство восхищения принцев-женихов красотой Авроры.

Первое действие. Pas d`action. Адажио:

https://www.youtube.com/watch?v=T2tDr0SS8rE

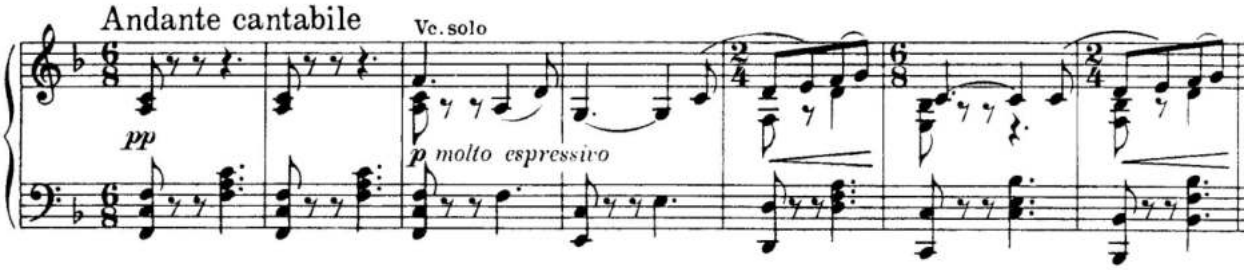


Второе действие. Принц Дезире и сопровождающая его свита охотится в лесу. Фея Сирени взмахом своей волшебной палочки вызывает видение прекрасной Авроры. Принц просит фею указать ему путь к замку.

Сцена Авроры и Дезире – третий лирический центр балета. Широконапевная мелодия звучит вначале у солирующей виолончели.

Второе действие. Pas d`action.Сцена Авроры и Дезире:

https://www.youtube.com/watch?v=2ebO2XQSuCI

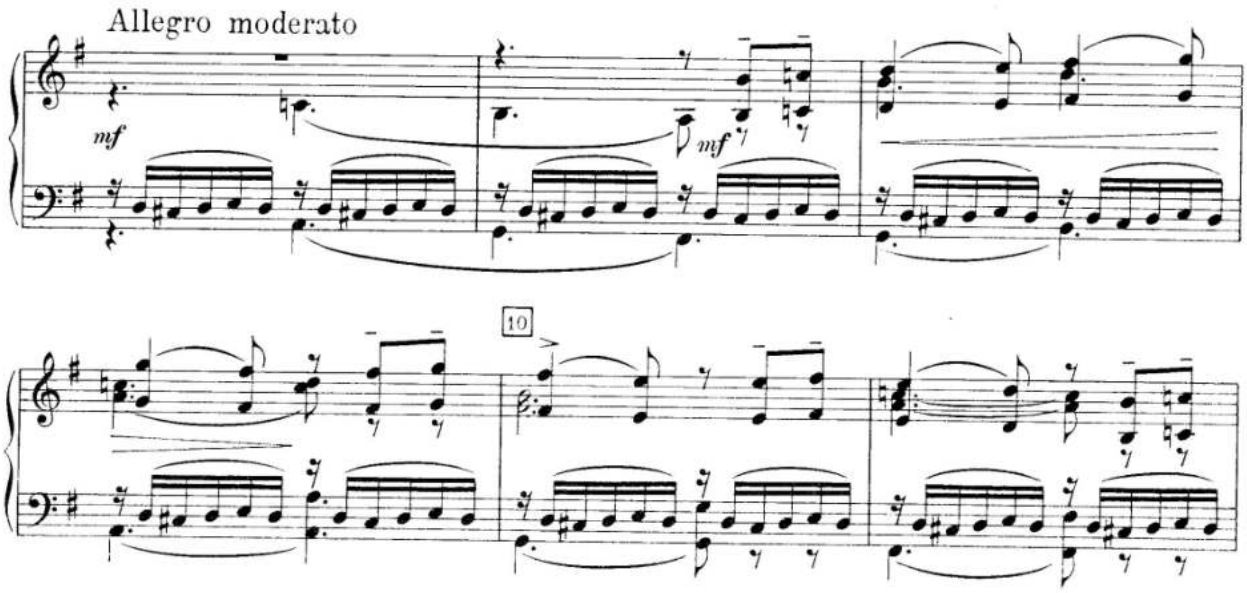


Поцелуй принца пробуждает Аврору. Действие завершается светлым финалом.

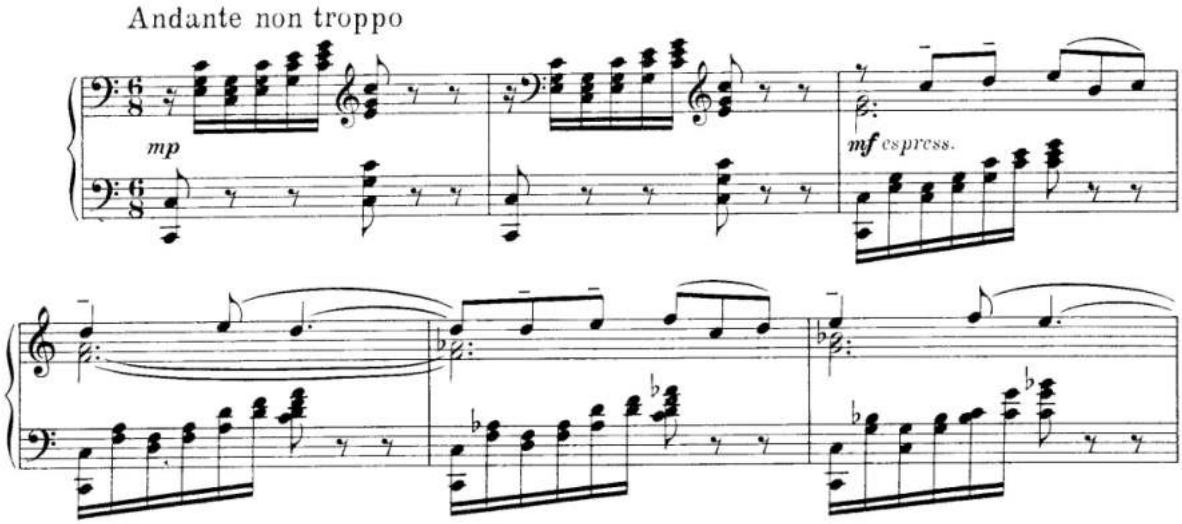
Третье действие. Поздравить жениха и невесту прибыли феи драгоценностей (Золота, Серебра, Сапфиров и Бриллиантов). Среди гостей есть и сказочные персонажи – Золушка и принц Фортуне, Красная шапочка и Волк, Мальчик-с-пальчик, его братья и Людоед.

Лирической кульминацией балета является сюита *Pas de deux* – Выход и Адажио Авроры и Дезире.

Третье действие. Pas de deux. Выход Авроры и Дезире:
https://www.youtube.com/watch?v=7e1cw_0_k3Y



Адажио Авроры и Дезире:
https://www.youtube.com/watch?v=jOdNUCqfFJk



Торжественно - празднично звучит Апофеоз (заключительная сцена) балета – гимн свету, добру и радости жизни.

«Щелкунчик». В своём третьем балете Чайковский остановил свой выбор на сказке Э.Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

Премьера балета состоялась в 1892 году.

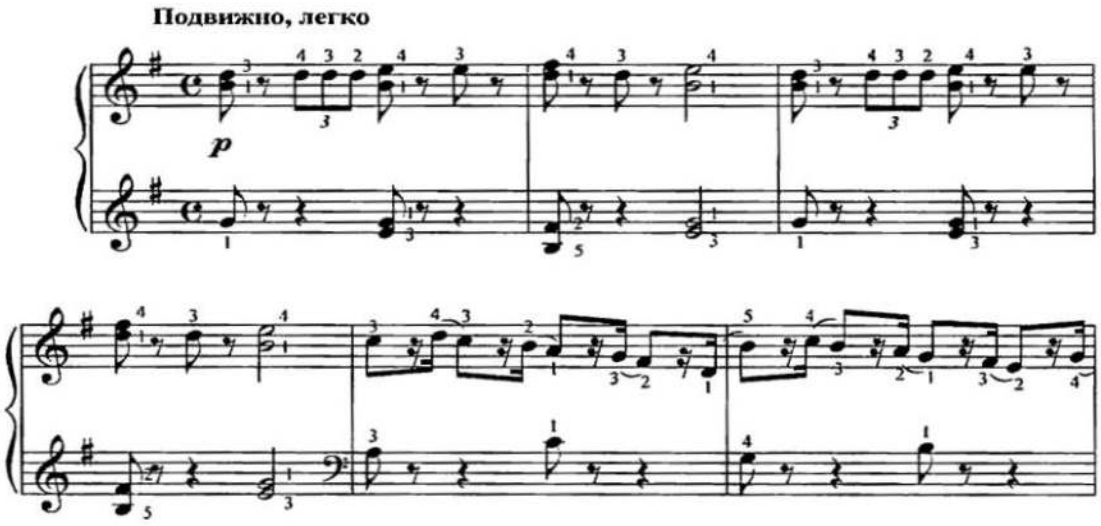
В балете 2 акта.

Первый акт. События разворачиваются в канун Рождества (Нового года).

Праздник в доме советника медицины Штальбаума. Дети с нетерпением ждут рождественские подарки. Шествие гостей сопровождает полный мальчишеского задора марш детей.

Марш:

https://www.youtube.com/watch?v=MK8n9zSjD0U

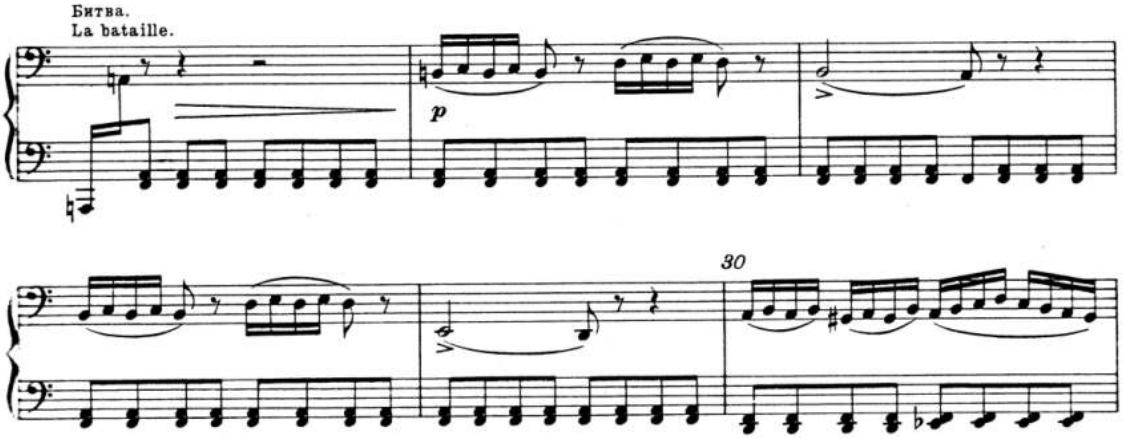


Крестный Мари Дроссельмейер показывает фокусы, а затем рассказывает о несуразной игрушке Щелкунчике, который может ломать орешки, но брат Мари Франц ломает игрушку. Девочка берёт Щелкунчика на руки и старается утешить его.

Гости расходятся. Мари кажется, что в комнате всё начинает преображаться: ёлка вырастает до гигантских размеров, Щелкунчик и другие игрушки оживают. Все это сопровождается грандиозным подъёмом звучности оркестра. Появляется Мышиный король со своей армией. Отважный Щелкунчик вместе с пряничными и оловянными солдатиками начинает с ними сражаться (сцена баталии).

Третья картина. Сцена № 7 (баталия):

https://www.youtube.com/watch?v=7ihHHY_XZy0

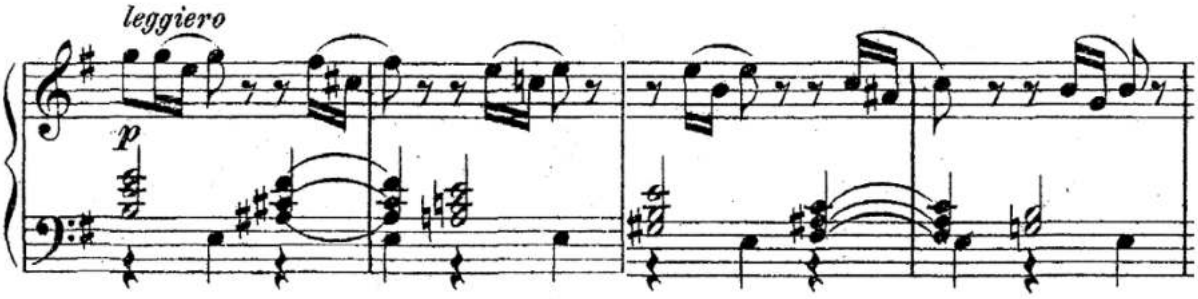


На помощь Щелкунчику приходит Мари, она бросает свою туфельку в Мышиного короля. Враг побеждён. Все разбегаются. Щелкунчик превращается в прекрасного принца.

Одним из ярких номеров балета является «Вальс снежных хлопьев». Музыка рисует картину кружащихся в воздухе снежинок и в то же время передает тревожное настроение волшебного сна Мари.

Вальс снежных хлопьев:

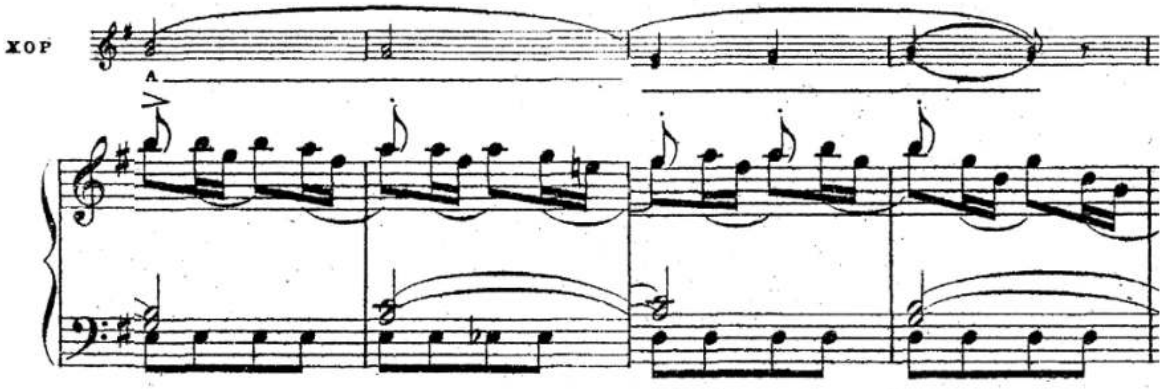
https://www.youtube.com/watch?v=DOPyCWTM5-w



Словно рассеивая сумрак ночи, в среднем разделе вальса (за сценой) звучит детский хор.

Детский хор:

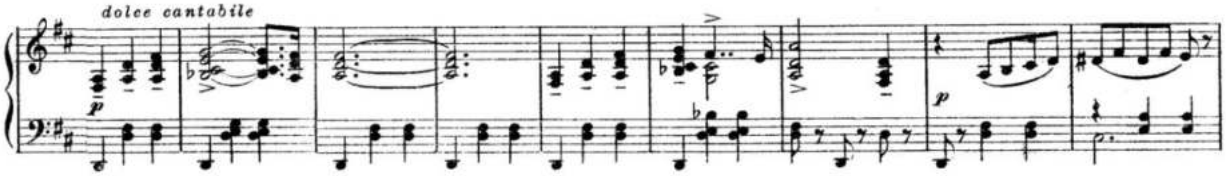
https://www.youtube.com/watch?v=DOPyCWTM5-w (начало звучания – 2:02)



Второй акт был назван Конфитюренбург («Город сластей»). В этот волшебный город попадают Мари и Принц (Щелкунчик). Одетые в костюмы цветов танцовщики и танцовщицы преподносят им большой букет. Торжественно-праздничный «Вальс цветов» – одна из лучших страниц балетной музыки композитора.

Вальс цветов:

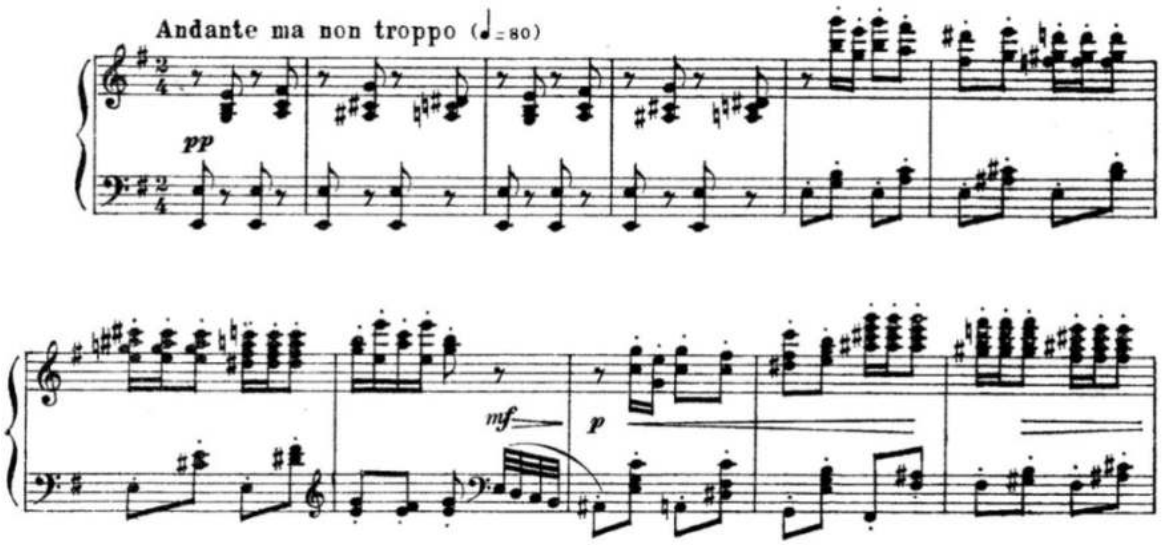
https://www.youtube.com/watch?v=9a4DnEWXMHM



Владелица Волшебной страны – прекрасная фея Драже. Для создания этого образа Чайковский вводит в оркестр новый инструмент – челесту (небольшой клавишный ударный инструмент), которая была специально выписана из Франции. Звучание этого инструмента передаёт блеск и переливы разноцветных леденцов.

Танец феи Драже:

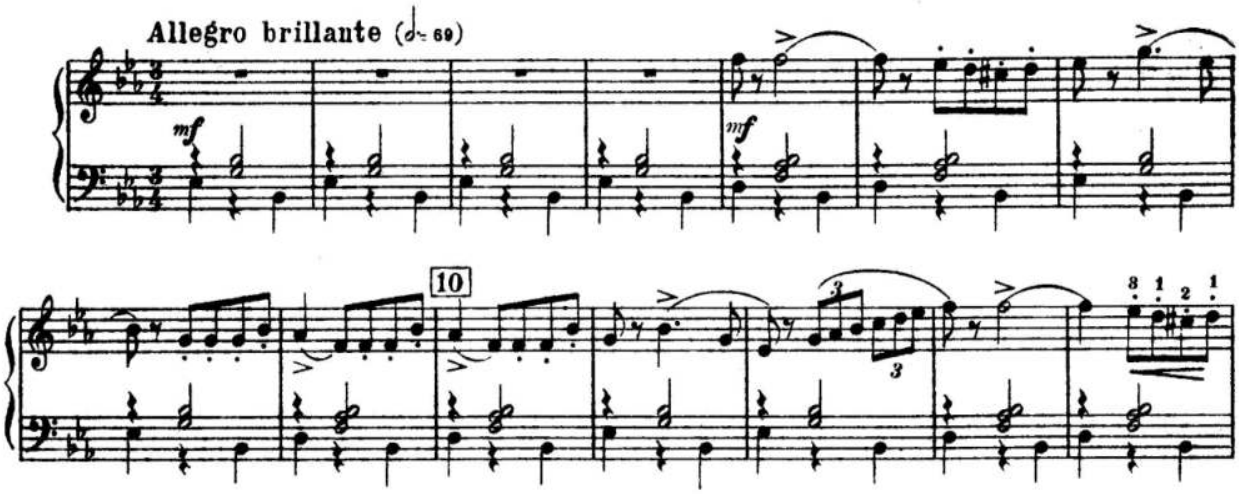
https://www.youtube.com/watch?v=h0s_tLZ3DMk



Начинается красочный дивертисмент. Пёстрой вереницей проходят различные танцы: испанский («Шоколад»), китайский («Чай»), арабский («Кофе»), русский («Трепак», карамельная трость), датский («Танец пастушков», марципан) и др.

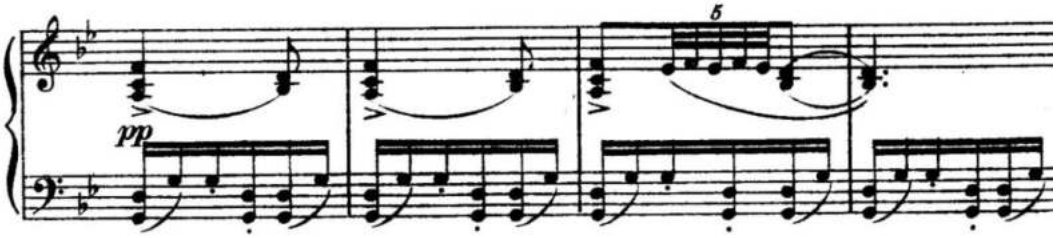
Испанский танец «Шоколад»:

https://www.youtube.com/watch?v=7yn3lYUVwyA



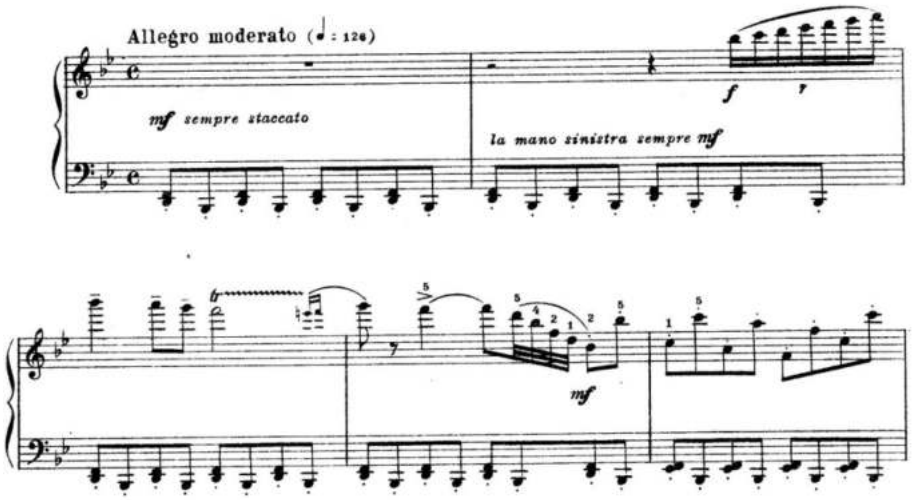
Арабский танец «Кофе»:

https://www.youtube.com/watch?v=xhuxgwuBbZ0



Китайский танец «Чай»:

https://www.youtube.com/watch?v=mlz9W3nYgNY



В этот волшебный город попадают Мари и освобождённый от колдовских чар Щелкунчик.

Но вновь перед нами комната, где спит Мари, а в руках у неё игрушка – Щелкунчик. Она просыпается. К сожалению это был всего лишь сон.

Знаменитый балет больше века дарит новогоднее настроение и веру в чудо.

Чайковский симфонизировал балетный жанр. Он создал новую, сжатую форму романтического балета. Успех композитора в этом жанре был тесно связан с его достижениями в оперном и симфоническом творчестве. Органичное соединение происходящего на сцене со звучащей в оркестре музыкой обеспечило успех балетов П.Чайковского.

Вопросы и задания:

1. Каким был балет как музыкально-сценический жанр до образцов, созданных П.Чайковским?
2. В чём заключается новаторство балетов Чайковского?
3. Назвать балеты Чайковского.
4. Какой танец играет важную драматургическую роль в балетах Чайковского?
5. Перечислить главных героев балетов Чайковского.

***9-й урок.* Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX веков.**

На рубеже XIX – XX веков в общественной жизни России происходили заметные перемены, которые, конечно же, не могли не отразиться и на развитии музыкального искусства. Новая эпоха в русской музыке требовала рождение новых произведений, с новым содержанием, новыми формами, жанрами и средствами выразительности.

Одной из характерных черт этого периода явилась тяга композиторов к камерности (небольшому объему) в оперном жанре, начало которому положил П.Чайковский в своей одноактной опере «Иоланта». Были созданы одноактные опера-кантата С.Рахманинова «Франческа да Римини» (по произведению Д.Алигьери), опера «Скупой рыцарь» (по трагедии А.Пушкина) и одноактная опера-сказка «Кащей Бессмертный» Н.Римского-Корсакова.

Во многом, благодаря С.Рахманинову в русской музыке растёт интерес к жанру фортепианного концерта. К этому времени были написаны уже первые три концерта С.Рахманинова, а так же фортепианные концерты А.Скрябина и С.Прокофьева.

Все больше и больше растёт интерес к таким жанрам, как камерно-вокальные и камерно-инструментальные циклы. В связи с этим можно назвать вокальный цикл Н.Метнера на слова Г.Гёте и фортепианный цикл «Сказки» Н.Метнера, а так же фортепианные циклы «24 прелюдии» А.Скрябина и С.Рахманинова.

Особую ценность представляла собой и русская исполнительская школа. Это были годы расцвета исполнительского мастерства пианистов А.Скрябина, С.Рахманинова, Н.Метнера, С.Прокофьева, певцов Ф.Шаляпина и А.Неждановой, балерин М.Кшесинской, А.Павловой, Т.Карсавиной, прославивших русскую исполнительскую культуру далеко за рубежом.

На развитие русской музыкальной культуры большое влияние оказала деятельность любителей и ценителей музыки, таких как меценаты (богатый покровитель) М.Беляев, С.Мамонтов, С.Дягилев.

Большую роль в музыкальной жизни страны сыграл так называемый «Беляевский кружок» (Петербург, 80-е годы). Русский лесопромышленник, музыкальный издатель и меценат Митрофан Беляев устраивает различные конкурсы, организовывает «Русские симфонические концерты», «Русские камерные вечера», создаёт нотное издательство. Вся его деятельность была направлена на знакомство слушателей с новыми произведениями русских композиторов. Идейным руководителем кружка был Н.Римский-Корсаков. Имя Митрофана Беляева стоит в одном ряду с именем коллекционера произведений русского изобразительного искусства Павла Третьякова, основателя знаменитой Третьяковской картинной галереи в Москве.

Представитель купеческой династии Мамонтовых, московский меценат Савва Мамонтов пропагандировал русскую оперу. Он организовал «Частную оперу». На её сцене были поставлены «Снегурочка», «Псковитянка» (со знаменитым оперным певцом Ф.Шаляпиным в главной роли), «Садко» Н.Римского-Корсакова и «Русалка» А.Даргомыжского. В театр были приглашены величайшие художники той эпохи: В.Поленов, братья В. и А.Васнецовы, В.Серов и М.Врубель.

Если в XIX веке одним из ведущих жанров была опера, то в начале XX столетия на первый план выдвинулся балет. Развитие этого жанра в России было связано с именем замечательного антрепренёра[6] С.Дягилева. Во многом благодаря ему родился жанр современного русского балета. Из пышного придворного спектакля балет превратился в зрелище, в котором можно было выразить философскую драму и шарж (разновидность карикатуры). Высшим достижением деятельности С.Дягилева стали легендарные «Русские сезоны», проходившие в Париже и Лондоне (1907 – 1914). Для его балетной труппы писали Н.Черепнин, И.Стравинский, С.Прокофьев (более 70 балетов). На основе созданного С.Дягилевым кружка появилось творческое объединение «Мир искусства». Его идейным руководителем был художник А.Бенуа.

Важную роль продолжал играть и жанр симфонии. Большой известностью пользовались симфонические произведения А.Скрябина, С.Рахманинова, Н.Мясковского, С.Прокофьева.

[6] Антрепренёр – частный театральный предприниматель. В Англии именуются менеджерами, в Италии – импресарио, в США – продюсерами.

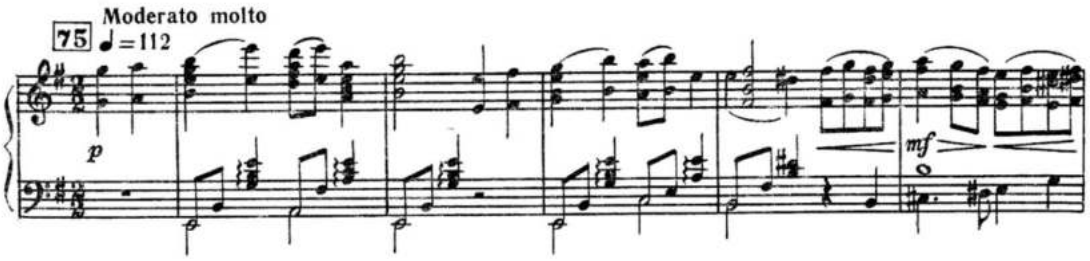
Так в начале XX века жили и творили композиторы разных поколений: завершили свой творческий путь Н.Римский-Корсаков и М.Балакирев, продолжили свою творческую деятельность А.Глазунов, А.Лядов и С.Танеев, достигли творческой зрелости А.Скрябин, С.Рахманинов, Н.Метнер. В это же время в русской музыке появляются новые имена – И.Стравинский, С.Прокофьев, Н.Мясковский.

С конца XIX века творчество русских композиторов получает широкое признание в мире.

А.Глазунов. Балет «Раймонда»

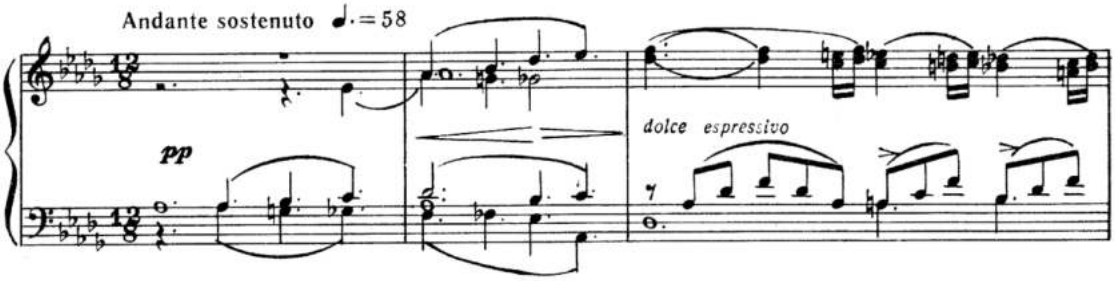
Романеска:

https://www.youtube.com/watch?v=-Zfctmv7Suk (начало звучания – 0:48)



Вторая картина. Антракт:

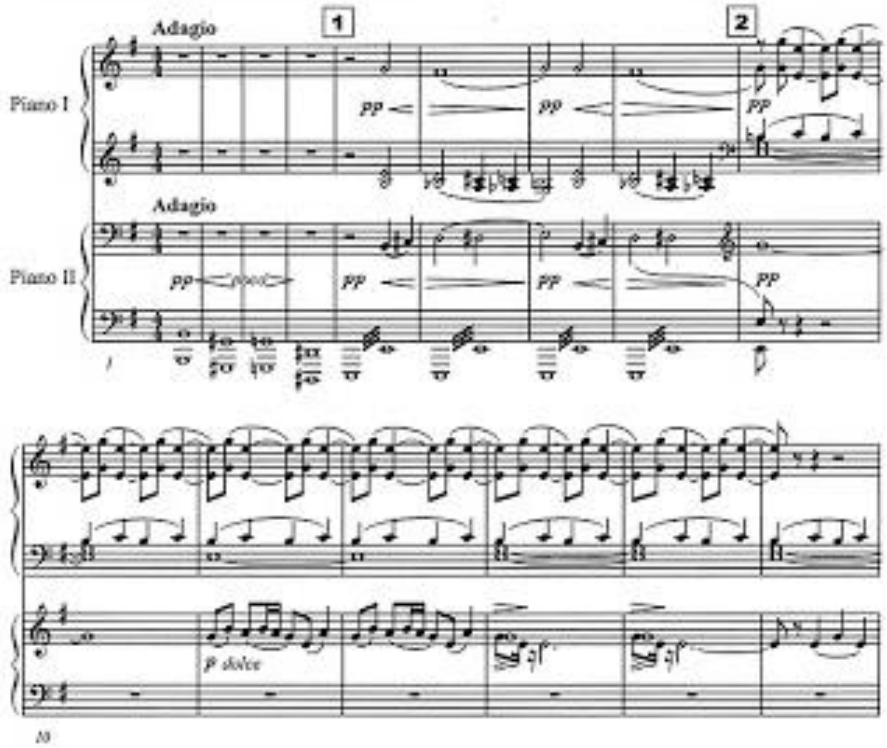
https://www.youtube.com/watch?v=dAST1IPq7hE



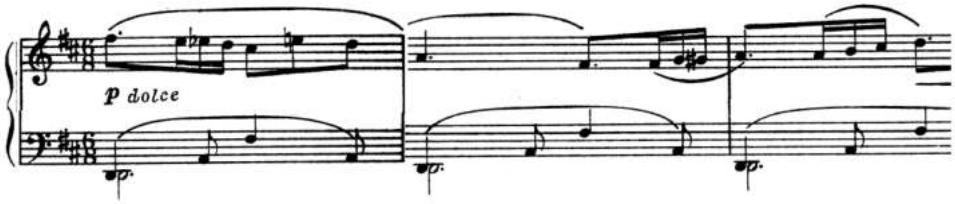
А.Лядов. Симфоническая картина «Кикимора».

Вступление:

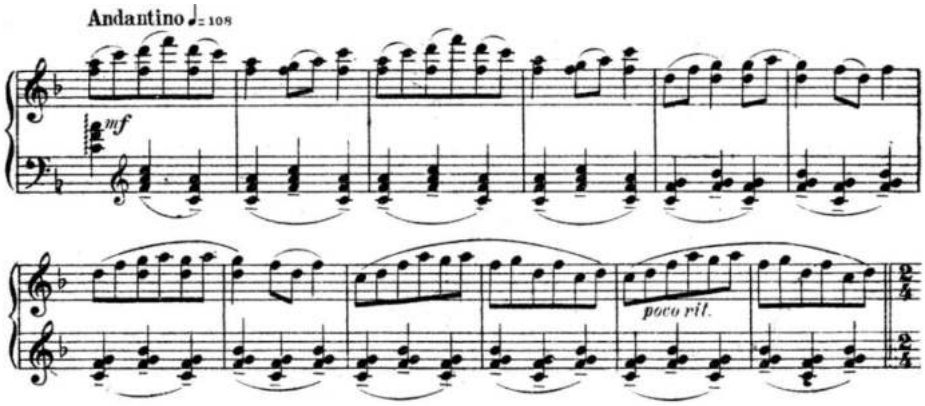
https://www.youtube.com/watch?v=gFW3X03JLiM



Н.Мясковский. 5-я симфония. Первая часть, главная партия:
https://www.youtube.com/watch?v=gUfLrT18Xyg



Р.Глиэр. Балет «Красный мак»(«Красный цветок»).Тема Тао-Хоа:
https://www.youtube.com/watch?v=DkTm5OVKyKc



Вопросы и задания:

1.Назовите композиторов, живших и творивших на рубеже XIX и XX веков.
2. Назовите ведущий театральный жанр начала XX века.
3. Назовите имена меценатов, внесших большой вклад в развитие русской музыки.
4. Рассказать о деятельности М.Беляева.
5. Кто организовал «Частную оперу» в Москве?
6. Что является высшим достижением деятельности С.Дягилева?
7. Назвать имена композиторов, начавших свой творческий путь в начале XX века.

***10-й урок.* Александр Николаевич Скрябин (1872 – 1915). Жизнь и творчество.**

Одним из великих русских композиторов и пианистов конца XIX – начала XX веков является Александр Николаевич Скрябин.

«Скрябин – самый дерзкий из русских композиторов, революционер в области музыкального искусства, композитор-философ», – так писали о нём его современники.

«Иду сказать людям, что они сильны и могучи», – эти слова композитора свидетельствуют о его огромной вере в силу искусства, которое способно совершить духовное очищение всего человечества.

Родился А.Скрябин 6 января 1872 года в Москве, в семье дипломата. Мать его была прекрасной пианисткой и от неё маленький Шуринька (как любили называть его в семье) унаследовал музыкальные способности.

Рано лишившись родительской опеки (мать скончалась, когда ей было 22 года, а отец подолгу служил на дипломатической работе в Турции), Саша остался на попечении трёх женщин: сестры, матери и тетушки отца. Вырос он избалованным ребёнком. Ёщё с детства Скрябин отличался необыкновенной любовью к музыке. Мальчик очень любил рисовать, лепить разные фигурки, а прочитанные рассказы стремился театрализовать и создавать для них декорации.

1882 год стал значимым в биографии Скрябина. Он поступает во Второй московский кадетский корпус и параллельно берёт уроки музыки у лучших педагогов Москвы С.Танеева (теория) и Н.Зверева (фортепиано). Его одарённость сразу же оценил Н.Зверев, сыгравший очень важную роль в становлении его как пианиста.

После окончания Кадетского корпуса (1889) Скрябин поступает в Московскую консерваторию по двум специальностям: композиции (А.Аренский и С.Танеев) и фортепиано (В.Сафонов). Заканчивает ее только по классу фортепиано с Малой золотой медалью.[7] Дело в том, что творческие взгляды Скрябина и его педагога по свободной композиции А.Аренского не совпадали. Аренский не смог разглядеть творческую индивидуальность будущего великого музыканта (применение смелых диссонирующих гармоний, использование особых фигураций для создания «полётности» в звучании, и т.д.). И появившаяся между ними напряженность закончилась уходом Скрябина из класса Аренского.

Еще с детских лет любимым композитором Скрябина был Ф.Шопен. В первый период композиторского творчества, подражая своему кумиру, он пишет только для фортепиано: этюды, мазурки, прелюдии, вальсы, ноктюрны, а из произведений крупной формы – трехчастную сонату и сонату-фантазию.

Для фортепиано им было создано 10 сонат, 29 поэм, 26 этюдов, 90 прелюдий, 21 мазурка, экспромты, вальсы и др. Кроме того Скрябиным были написаны три симфонии, симфонические поэмы «Поэма экстаза», «Прометей» («Поэма огня»), концерт для фортепиано с оркестром.

Завершив в 1892 году учёбу в консерватории, Скрябин уезжает за рубеж, где начинает карьеру пианиста. В скором времени талант его был оценён и по возвращении в Россию Александр Николаевич получает должность профессора в Московской консерватории.

Знаменательным событием в жизни Скрябина стало знакомство его со знаменитым меценатом М.Беляевым. Произведения Скрябина стали публиковаться, а его симфонические сочинения вошли в программу Русских симфонических сезонов.

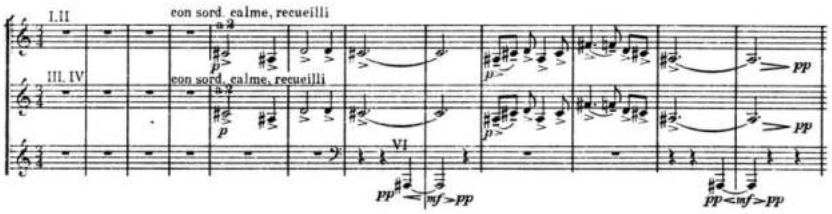
В 1900 году он обращается к жанру симфонии. Композитор уже ставит перед собой глобальные философские задачи.

Глубокая вера в преобразовательную силу искусства воплотилась в Первой симфонии (1900), а вслед за ней были написаны Вторая (1901) и Третья («Божественная поэма», 1904) симфонии.

Вершиной симфонического творчества являются «Поэма экстаза» (1907) и поэма «Прометей» («Поэма огня», 1910)

«Прометей» – одно из самых необычных произведений мировой музыкальной культуры, написано для симфонического оркестра, фортепиано, хора и света. В партитуре была введена строчка *«luce»* (свет) для несуществующего инструмента. Зал должен был погрузиться в сияние синего и красного цвета.

https://www.youtube.com/watch?v=OKLqYuRgKss



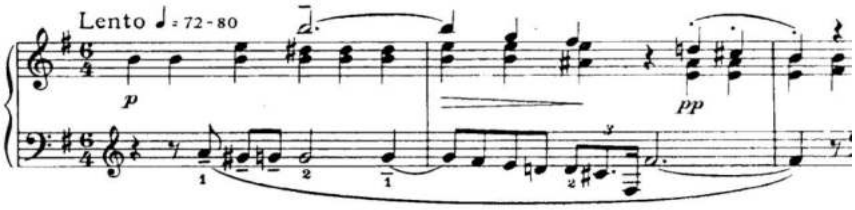
[7] Большую золотую медаль получали студенты, окончившие два факультета.

В конце жизни композитор вынашивал грандиозный замысел. Он хотел написать произведение, в котором должны были соединиться различные виды искусств: музыка, поэзия, танец, свет, живопись и театральное действо. Скрябин мечтал, чтобы в исполнении «Мистерии» приняло участие всё человечество. Идее не суждено было осуществиться.

В 1915 году композитор скоропостижно скончался от заражения крови.

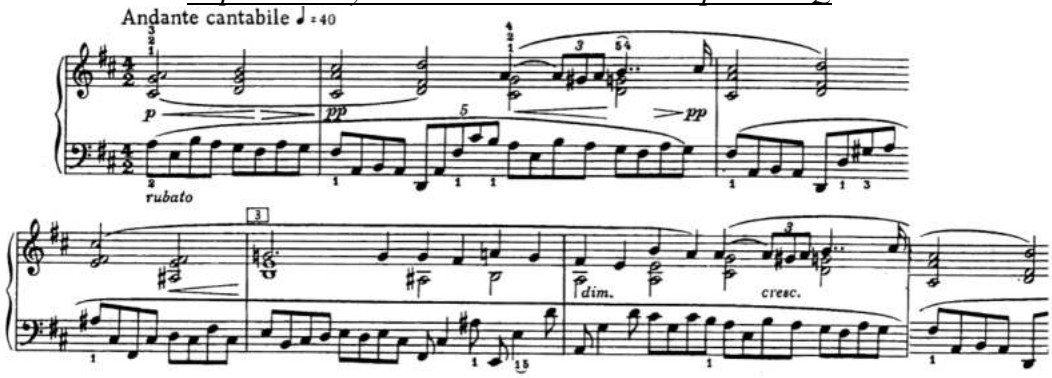
Прелюдия для фортепиано ми минор:

https://www.youtube.com/watch?v=FZwy_WvyNcM



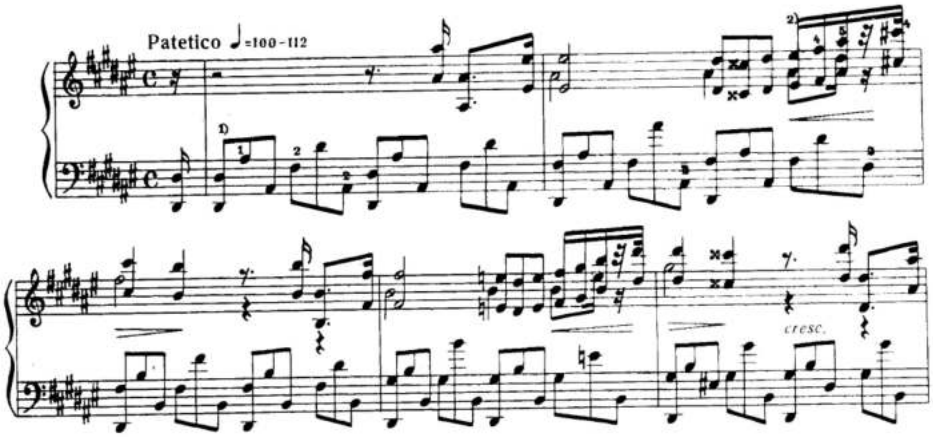
Прелюдия для фортепиано № 5 Ре мажор

https://www.youtube.com/watch?v=INsqSrDYrdQ



Этюд для фортепиано № 12 ре-диез минор ("Революционный"):

https://www.youtube.com/watch?v=7ClDFmFmr0k



Вопросы и задания:

1. Какие слова композитора можно считать его творческим кредо?
2. Какому композитору подражал Скрябин в своих ранних произведениях?
3. Назовите русского мецената, сыгравшего важную роль в творчестве Скрябина.
4. Перечислить программные симфонические произведения Скрябина.
5. Как называется 3-я симфония?
6. Какие идеи нашли своё отражение в симфонических произведениях Скрябина?

***11-й урок.* Сергей Васильевич Рахманинов (1873 – 1943). Жизнь и творчество.**

Трудно представить себе две натуры столь противоречивые, как С.Рахманинов и его современник А.Скрябин. Оба великолепные композиторы и пианисты, учились у одних и тех же профессоров Московской консерватории, но их творческие взгляды были резко противоположны.

Имя С.Рахманинова стоит в ряду величайших имён в истории мировой музыкальной культуры. Композитор, пианист, дирижер, в каждой из этих областей музыкального творчества его талант проявился в равной степени. Рахманинов создаёт свой, оригинальный композиторский стиль, в котором доминирует тема России, бесконечная любовь и тоска по Родине.

С.Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в имении Онег Новгородской губернии, в дворянской семье. История древнего Новгорода, знаменитые колокольные звоны, музыкальный фольклор, красота русской природы стали благодатной почвой для формирования музыкального мышления будущего композитора.

Играть на фортепиано научила его мать. В 8 лет мальчик поступает на младшее отделение Петербургской консерватории. По совету двоюродного брата, блестящего пианиста, А.Зилоти, Серёжу переводят в Московскую консерваторию. Здесь его педагогами стали: по фортепиано – Н.Зверев (любимый ученик А.Рубинштейна и Ф.Листа), по полифонии – С.Танеев, а по теории и композиции – А.Аренский.

Окончившему на отлично два факультета (фортепиано и композиция) Рахманинову была присуждена Большая золотая медаль. Его дипломной работой стала одноактная опера «Алеко» (по произведению А.Пушкина «Цыганы», 1892). Работа была оценена на отлично с тремя плюсами.

Среди крупных сочинений этого периода можно отметить Элегическое трио «Памяти великого артиста» (посмертное посвящение П.Чайковскому) и Первую симфонию.

Провал Первой симфонии (1897) привел к депрессии и композитор три года ничего не сочинял. К этим же годам относится начало его профессиональной дирижёрской деятельности в «Частной опере» С.Мамонтова.

Творческий кризис был преодолён композитором в начале 1900 года. Рахманинов создаёт Второй фортепианный концерт, Вторую сюиту для фортепиано, кантату «Весна», романсы и прелюдии, две оперы «Скупой рыцарь» (по «маленькой трагедии» А.Пушкина) и «Франческа да Римини» (по «Божественной поэме» А. Данте).

Значительной частью творческого наследия С.Рахманинова стала его фортепианная музыка. Одной из особенностей фортепианного стиля композитора является его концертный, виртуозный характер. Для фортепиано им были написаны концерты, вариации, сонаты, прелюдии, этюды-картины, музыкальные моменты.

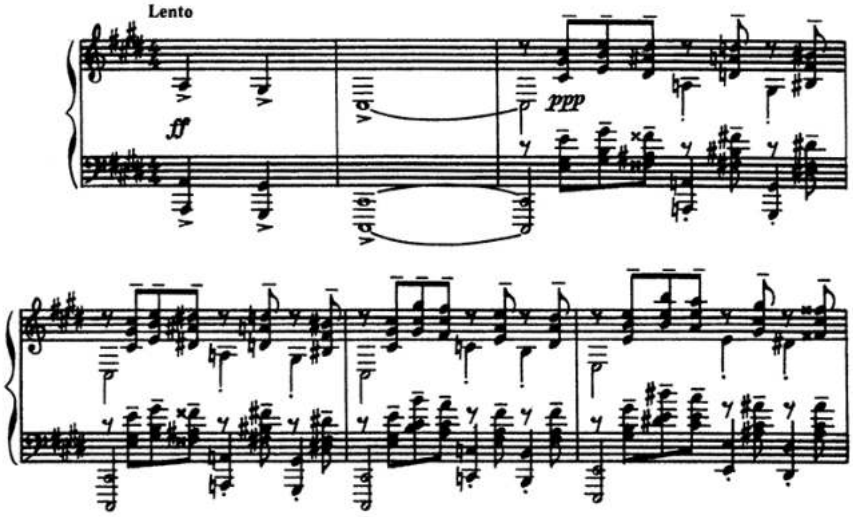
В цикле «24 прелюдии» пьесы написаны во всех мажорных и минорных тональностях. В них отражены различные образы и настроения: драматические, эпические, жанровые, романтическая лирика, образы природы.

Особое место в творчестве композитора занимает одна из ранних его прелюдий cis moll минор (1892). В ней отражены образы, присущие многим произведениям композитора. За рубежом эта прелюдия получила программное название «Московские колокола».

Русские композиторы часто обращались к теме колоколов, но наиболее яркое отражение это нашло в творчестве С.Рахманинова. Колокольный звон слышен и во Втором фортепианном концерте, Третьей симфонии и, конечно же, в симфонической поэме «Колокола».

С.Рахманинов. Прелюдия для фортепиано cis moll:

https://www.youtube.com/watch?v=W26jn95PzL0

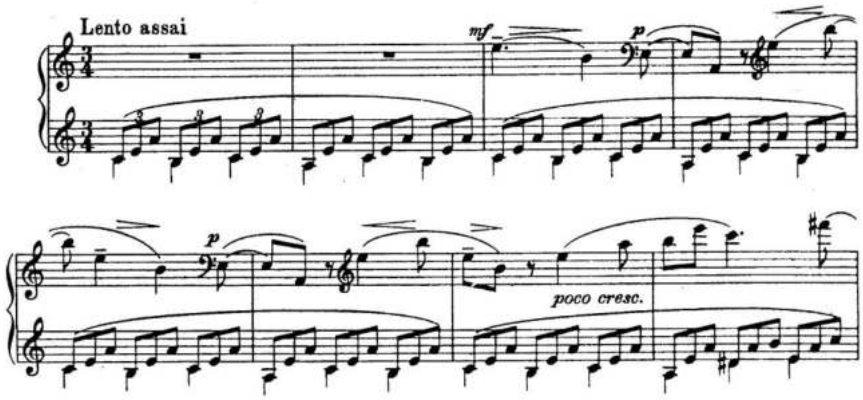


«Этюды-картины» Рахманинова – это действительно «картины», а не «этюды». Две тетради из 17-ти пьес рождают представление о картинах моря (ор. 39, № 2), злой вьюги (ор. 33, № 3), сцены на ярмарке (ор. 33, № 4) и др.

Этюды-картины для фортепиано

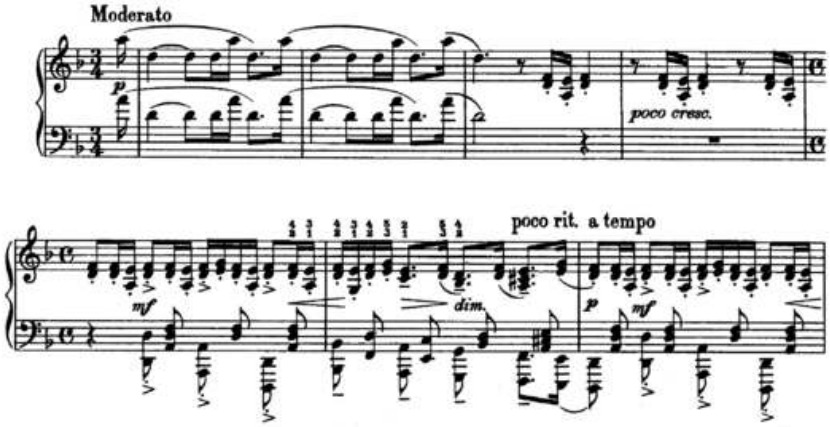
ор.39 № 2 ля минор:

https://www.youtube.com/watch?v=-K0U1VxdK1c



ор.33 № 4 ре минор:

https://www.youtube.com/watch?v=HgeMC1GfNQo



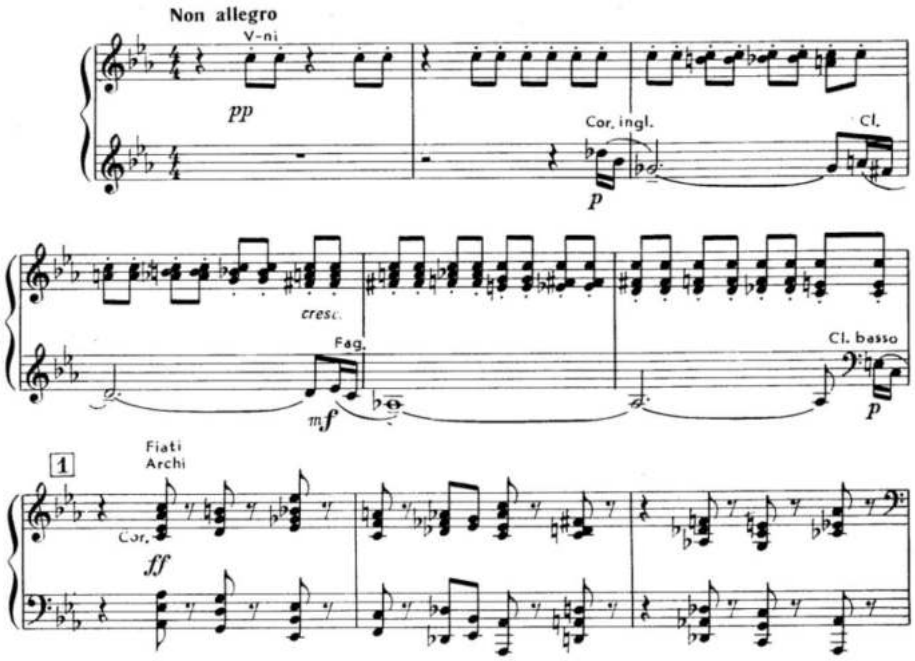
Проработав два сезона на должности дирижёра в Большом театре, С.Рахманинов уезжает в Италию, а затем в Германию. Здесь были созданы симфонические поэмы «Остров мёртвых» и «Колокола», Третий фортепианный концерт и Вторая симфония, вокальные циклы на слова А.Пушкина, Ф.Тютчева, А.Фета и др.

В 1917 году С.Рахманинов даёт свои последние концерты в России. Уехав на гастроли в Европу, он больше не вернулся на Родину (не принял идей революции 1917 года).

Вскоре Рахманинов с семьёй едет в Америку. Находясь вдали от Родины композитор не сочинял в течение 8 лет. В 1926 году появился его 4-й фортепианный концерт (посвящён Н.Метнеру), а спустя некоторое время были созданы «Три русские песни для симфонического оркестра с хором» (посвящение выдающемуся американскому дирижёру Л.Стоковскому) и «Рапсодия на тему Паганини» для фортепиано с оркестром.

В имении Клерфонтен (Франция) было создано последнее крупное фортепианное произведение «Вариации на тему Корелли» и последнее оркестровое сочинение «Симфонические танцы», посвященные Филадельфийскому симфоническому оркестру.

«Симфонические танцы». Первая часть:
https://www.youtube.com/watch?v=jovdlh5hmKE (начало звучания – 4:28)



В годы Великой Отечественной войны гонорар от своих концертов Рахманинов передал в помощь Советской армии. Его примеру последовали двоюродный брат А.Зилоти и другие русские музыканты.

Композитор признавался: «Не могу жить без русских людей». Тоска по Родине осталась с ним до конца его жизни.

Скончался С.В.Рахманинов 28 марта 1943 года в Калифорнии.

Вопросы и задания:

1. По каким специальностям С.Рахманинов закончил консерваторию?
2.Как называется дипломная работа С.Рахманинова?
3. Какое произведение стало причиной творческого кризиса композитора?
4. Почему композитор навсегда уехал из России?

5. Под впечатлением какого события было написано Элегическое трио «Памяти великого артиста»?

6. Назвать произведения композитора, написанные в зарубежный период его творчества.

7. К каким темам и образам в своём творчестве обращается С.Рахманинов?

***12-й урок.* Игорь Фёдорович Стравинский (1882 – 1971). Жизнь и творчество. Балет «Петрушка».**

И.Ф.Стравинский – одна из крупнейших фигур в музыкальном искусстве XX века. Его называли «композитором 1001 стиля», «законодателем музыкальных мод». Действительно, в своих творениях он обращался к традициям И.Баха и П.Чайковского, Дж.Перголези и Антона Веберна и др. И.Стравинский – один из создателей нового направления в музыке XX века – «неоклассицизма».

Он родился в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов), в семье знаменитого оперного певца Фёдора Стравинского.

Из детских впечатлений можно отметить летние поездки Серёжи в деревню к тёте (на Украину), где он впервые услышал крестьянские народные песни и пение странствующих слепых певцов - кобзарей. Его интересовало всё, что касалось любого звучания: колокольный звон, телефонный звонок и даже гул праздничной толпы на площадях. На ярмарках он наблюдал народные пляски. Все эти яркие впечатления в дальнейшем нашли своё воплощение в его произведениях.

В 1900 г. И.Стравинский поступает в Петербургский университет на юридический факультет. В студенческие годы он знакомится с Н.Римским-Корсаковым, у которого начинает брать уроки гармонии и композиции. Свою Первую симфонию, как и «Траурную песню для оркестра» И.Стравинский посвятил своему учителю Н.Римскому-Корсакову. Тогда же появляются симфоническая фантазия «Фейерверк» и Фантастическое скерцо для большого оркестра.

В 1909 году И.Стравинский начинает сотрудничество с С.Дягилевым. Для знаменитых «дягилевских» сезонов в Париже он пишет балеты «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная».

Мировая слава пришла к И.Стравинскому в день премьеры балета «Жар-птица» (1910) на сцене Парижского театра «Гранд-опера». Если в балете «Жар-птица» (по мотивам русских народных сказок о Жар-птице и Кащее Бессмертном) еще заметно влияние сказочной музыки Н.Римского-Корсакова и А.Лядова, то по-настоящему творческая индивидуальность композитора проявилась в его следующем балете «Петрушка» (1911).

Еще ярче его новаторство нашло своё отражение в балете «Весна священная» («Картины языческой Руси», 1913). Однако премьера потерпела провал. Музыка балета была слишком нова для слушателей. Нова была и постановка хореографа Михаила Фокина, отказавшегося от традиций классического балетного танца (Па-де-де, вариации, адажио и др.). Спустя год «Весна священная» была удостоена хвалебных отзывов в прессе.

В 1914 году Стравинский сочиняет оперу «Соловей» (по сказке Ганса Христиана Андерсена), балет «Пульчинелла» (с использованием тем итальянского композитора Дж.Перголези).

В этом же году И.Стравинский навсегда покинул Россию. Композитор поселился в Швейцарии, а с 1920 года обосновался во Франции.

В эти годы он создаёт оперы «Мавра» (по А.Пушкину, «Домик в Коломне», 1922) и «Царь Эдип» (по трагедии древнегреческого драматурга Софокла, 1927).

В 1939 г. Стравинский покидает Европу и переезжает в США. Здесь он вплотную изучает традиции и основы джаза. По заказу джазового оркестра он пишет «Эбеновый[8] концерт для кларнета и джаз-бэнда» («Черный концерт», 1945).

В последнем периоде творчества, с 1954 г. композитор использует додекафонную технику композиторского письма, где используется последовательность 12-ти звуков.

После 50-летнего перерыва Стравинский в 1962 году посещает Россию. Его авторские концерты в Москве и Ленинграде были восторженно встречены музыкальной общественностью страны.

Творческое наследие Стравинского насчитывает 4 оперы, 12 балетов, кантаты, симфонии, концерты, хоры и др.

Умер композитор 6 апреля 1971 года в Нью-Йорке.

Балет «Петрушка» (1911). *https://www.youtube.com/watch?v=nvWYQZUhGSY*

«Да ведь это же балет! Ведь это Петрушка!», – воскликнул театральный деятель С.Дягилев, слушая виртуозную фортепианную пьесу И.Стравинского, в которой ярко вырисовывался образ «уличного плясуна». Так родилась идея создать балет «Петрушка». Стравинский дал ему подзаголовок – «Потешные сцены в 4-х картинах».

Либретто было написано совместно с художником Александром Бенуа. Балетмейстером балета был знаменитый хореограф Михаил Фокин. Премьера балета стала одним из ярких событий Русских балетных сезонов Дягилева в Париже.

В этом балете есть что-то от настоящей драмы, взятой из жизни людей. Главные герои – куклы, персонажи ярмарочного балаганного спектакля[9] Петрушка,[10] Балерина, Арап, Фокусник. Стравинский раскрывает нам историю несчастной любви Петрушки к пустой Балерине, которая предпочитает ему злого Арапа.

Все картины в балете следуют без перерыва.

Первая и четвёртая связаны со сценами народного гулянья (Масленицы). На площади шарманщик, купец, кучера, гусары, цыганки, ряженные (люди с масками, облачённые в необычные костюмы и обвешанные различными звенящими предметами).

Вторая и третья картины показывают жизнь кукол. Все они наделены человеческими переживаниями. Образу Петрушки противопоставлены образы Фокусника (хозяина театра) и равнодушной, веселящейся толпы. Балет заканчивается трагически (Петрушка погибает от руки Арапа).

В характеристике своих героев композитор использует различные тембры оркестра: кларнета, трубы, фагота (Петрушка), флейты (Фокусник), челесты, фортепиано, ксилофона и пиццикато[11] струнных (для создания «механичности» и «кукольности» звучания).

Все картины балета соединяет барабанный бой.

В **первой картине** Фокусник оживляет кукол. Они танцуют стремительный, озорной танец «Русская».

---

[8] Эбен (ebony) – чёрная древесина некоторых тропических деревьев, эпитет, означающий принадлежность к африканской культуре.

[9] Балаган – старинное народное театральное зрелище комического характера.

[10] Петрушка – перчаточная кукла (шут, потешник). Персонаж русского народного кукольного театра. Изображается он в красной рубахе, остроконечном колпаке с кисточкой и холщовых штанах. Прообразы этой куклы есть во Франции (Полишинель), в Италии (Пульчинелла), в Англии (Панч), в Турции (Карагёз).

[11] Пиццикато – приём игры на смычковых инструментах не смычком, а щипком струны.

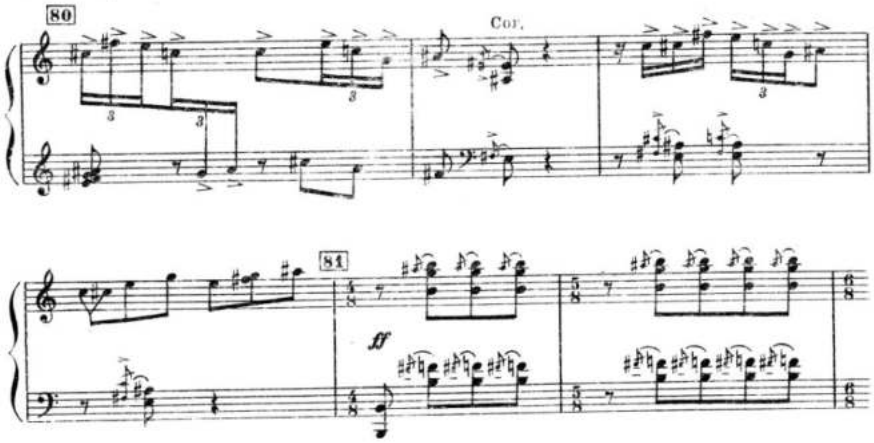
«Русская»:

https://www.youtube.com/watch?v=EszSXgodINI (начало звучания – 8:18)

Вторая картина посвящена раскрытию образа Петрушки. Три танца передают его различные душевные состояния: от угнетённого, просветлённого до счастливого (в сцене с Балериной).

В **третьей картине** даны портреты неуклюжего Арапа и бездушной Балерины. Их вальс-дуэт носит карикатурный характер. Мелодия полна иронии. Появляется Петрушка. Между соперниками завязывается борьба. Звучит лейтмотив «проклятия» Петрушки.

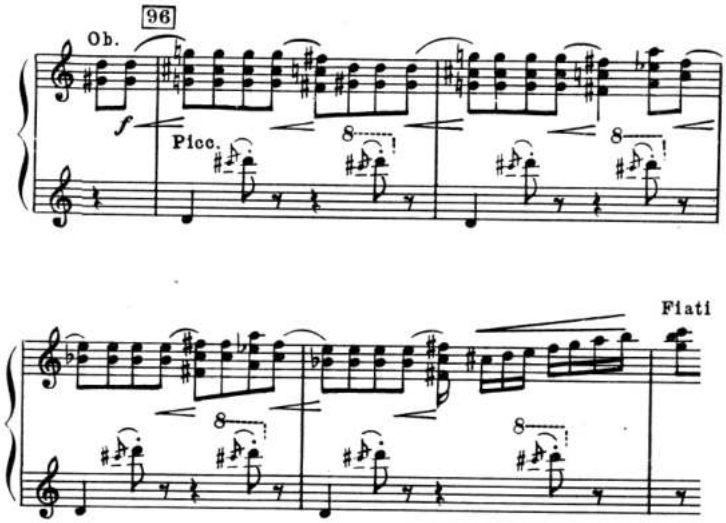
https://www.youtube.com/watch?v=XvXlFKvpoOg&list=RDXvXlFKvpoOg&start_radio=1&t=7 (время звучания – 19:50 – 20:04)



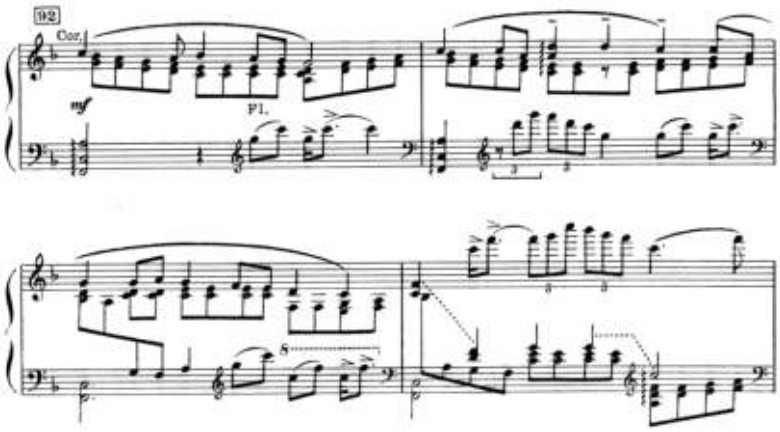
Четвёртая картина представляет собой жанрово-танцевальную сюиту. Композитор использует здесь темы русских народных песен «Ах вы, сени, мои сени», «Вдоль по Питерской».

«Ах, вы сени»:

https://www.youtube.com/watch?v=XvXlFKvpoOg&list=RDXvXlFKvpoOg&start_radio=1&t=7 (начало звучания – 23:15)



«Вдоль по Питерской»:
https://www.youtube.com/watch?v=XvXlFKvpoOg&list=RDXvXlFKvpoOg&start_radio=1&t=7 (начало звучания – 21:53)



В момент всеобщего веселья раздаётся истошный крик Петрушки (труба), разъярённый Арап отрубает Петрушке голову.

Балет заканчивается «воскрешением Петрушки». Как писал сам автор: «дух Петрушки все ещё протестует».

Создавая этот балет Стравинский выступил как смелый новатор. Он соединил традиции русской классической музыки с чертами современного музыкального искусства.

Вопросы и задания:

1. Кого Стравинский считал своим «великим учителем»? Какие произведения он посвятил его памяти?
2. Назовите имя русского театрального деятеля, с которым связано создание ранних балетов композитора.
3. Лидером какого направления в музыке стал Стравинский?
4. Что такое додекафония?
5. Почему Стравинского называли композитором «1001 стиля»?
6. Назвать оперы и балеты Стравинского.
7. Кто такой Петрушка?
8. Кто написал либретто и кто был хореографом балета «Петрушка»?
9. Тембры каких инструментов использует Стравинский для характериститки Петрушки, Фокусника и для создания «механичности» звучания?

13-й урок. **Этапы развития советской музыки. Советская массовая песня. Киномузыка.**

Октябрьская революция 1917 года в корне изменила судьбу России. Изменения, происходящие в стране коснулись всех сфер жизни: политической, социальной, экономической и культурной.

Рассмотрим, как же развивалось новое советское искусство на различных этапах своего развития.

1917 – 1920 гг. После установления Советской власти музеи, оперные театры, нотные издательства были национализированы, т.е. переданы государству. Большое место стало уделяться воспитанию и образованию. Теперь простые люди из народа могли получить музыкальное образование, быть участниками различных музыкальных коллективов и кружков. Двери оперных театров, концертных залов, музеев, различных выставок были открыты для всех.

Музыка звучала везде. На улицах, площадях, заводах и фабриках выступали духовые оркестры, хорами распевались революционные песни. Характерной чертой советского искусства стала её массовость. Массовые действа стали одной из распространённых театральных форм, которые нашли своё отражение во Второй и Третьей симфониях Дмитрия Шостаковича, в кинофильме «Броненосец Потёмкин».

1921 – 1939 гг. По окончании гражданской войны в советском музыкальном искусстве началась новая пора. Среди огромного количества созданных в этот период произведений, лишь немногие имели художественную ценность.

1927 год стал значимым для советского балетного и оперного искусства. Известный композитор Рейнгольд Глиэр создаёт первый советский балет на революционную тему «Красный цветок» (первоначальное название «Красный мак») и азербайджанскую оперу «Шахсенем», традиции которых в дальнейшем продолжили многие советские композиторы.

Значительные симфонические произведения были созданы Д.Шостаковичем, Н.Мясковским, В.Шебалиным. Вершиной советского симфонизма 30-х годов стала Пятая симфония Д.Шостаковича.

Образ советского человека, его мечты, переживания, преданность родной стране нашли своё отражение в операх нового типа, в так называемых «песенных» операх «Тихий Дон» И.Дзержинского и «В бурю» Т.Хренникова. Особое внимание заслуживают созданные в эти годы опера Д.Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (по Н. Лескову, 1934) и новаторский балет С.Прокофьева «Ромео и Джульетта» (по У.Шекспиру, 1935).

Развитие советского балета прежде всего было связано с развитием хореографического искусства. К этому жанру обращались Р.Глиэр («Красный мак»), С.Прокофьев («Золушка»), А.Крейн («Лауренсия»), а также известный композитор и музыковед Б.Асафьев («Пламя Парижа» и «Бахчисарайский фонтан»).

Облик нового индустриального (промышленного) города, с его автомобильными, паровозными, фабричными гудками (художественное течение урбанизм) нашёл своё отражение в симфонической пьесе А. Мосолова «Завод. Музыка машин», в балетах «Стальной скок» С.Прокофьева и «Болт» Д.Шостаковича.

Героические страницы русской истории нашли своё отражение в кантатно-ораториальном творчестве: кантата «Александр Невский» С.Прокофьева, симфония-кантата «На поле Куликовом» Юрия Шапорина.

Характерной чертой советской музыкальной культуры была её многонациональность. В некоторых республиках национальные композиторские школы были созданы задолго до революции: Уз.Гаджибейли и М.Магомаев (Азербайджан), З.Палиашвили и М.Баланчивадзе (Грузия), Н.Леонтович, Л.Ревуцкий, Б.Лятошинский, Н.Лысенко (Украина).

1940 – 1950 гг. В годы Великой Отечественной войны героическая тема нашла своё широкое воплощение во многих жанрах советского музыкального искусства. Ценнейшим вкладом в музыкальное искусство тех лет явились опера «Война и мир» (по Л.Толстому) и Пятая симфония С.Прокофьева, Седьмая и Восьмая симфонии Д.Шостаковича.

Советская симфоническая музыка стала своего рода музыкальной летописью страны.

Наряду со значительными, масштабными произведениями советские композиторы писали много музыки и для детей. Большую популярность получили песня «Болтунья», фортепианный цикл «Детская музыка», симфоническая сказка «Петя и волк»

С.Прокофьева. Советский композитор Д.Кабалевский не только писал музыку для детей, но и часто проводил с ними увлекательные беседы о музыке. Среди его произведений можно отметить «30 детских пьес», песни «Наш край», «Школьные годы», юношескую концертную триаду.

Появляются новые имена советских исполнителей: скрипачи Д.Ойстрах, Б.Гольдштейн, Г.Баринова, виолончелисты С.Кнушевицкий, Д.Шафран, балерины Г.Уланова, М.Плисецкая.

1950 – 1960гг. В послевоенные годы получил своё развитие кантатно-ораториальный жанр (оратории «Песнь о лесах» Д.Шостаковича и «На страже мира» С.Прокофьева). Подлинного расцвета этот жанр достиг в творчестве Георгия Свиридова (оратория «Поэма памяти Сергея Есенина» и «Патетическая оратория» на тексты Владимира Маяковского).

В эти годы всесоюзную, а в дальнейшем и мировую славу советскому балету приносят балеты «Семь красавиц» и «Тропою грома» К.Караева, «Легенда о любви» А.Меликова, «Конёк-Горбунок» и «Кармен-сюита» Р.Щедрина.

К достижениям камерной музыки относится фортепианный цикл «24 прелюдии и фуги» Д.Шостаковича.

———***1960 – 1980 гг.*** В начале 60-х годов в советскую музыку пришло новое поколение композиторов: С.Губайдулина, Э.Денисов, С.Слонимский, А.Шнитке, Г.Канчели. Прекрасно освоив современную технику композиторского письма (сонорику, алеаторику, серию), они обогатили свою музыку новыми выразительными средствами.

***Алеаторика* – "*alea*"** в переводе означает игральная кость, "*aleator*" – игрок, случайная последовательность в процессе исполнения и сочинения произведения**.**

***Сонорика* –** тембровая звучность кластеров, где акцент делается на звукокрасочность музыки. Кластер – созвучие, состоящее из тесно расположенных звуков (по малым или большим секундам).

***Серия* –** ряд из двенадцати неповторяющихся звуков, расположенных в неизменном, определённом порядке.

В эти годы усиливается интерес к фольклору. К профессиональному изучению народной музыки приступают представители «новой фольклорной волны» - Г.Свиридов (кантата «Курские песни»), Р.Щедрин (концерт для оркестра «Озорные частушки»), В.Гаврилин (вокальный цикл «Русская тетрадь») и др.

Советская массовая песня. Песня всегда была самым демократичным жанром искусства, мгновенно отвечающим на все события, происходящие в жизни человека.
Истоки массовой песни лежат в русской крестьянской, городской и солдатской песнях, в маршах революции.

Своего расцвета массовая песня получила в 30-е годы в творчестве И.Дунаевского. Широкую известность принесли ему полные юношеского задора песни-марши «Марш веселых ребят», «Песня о весёлом ветре», «Песня о Родине» и др.

Среди лирических песен, воспевающих жизнь советской деревни, особую любовь завоевали песни Владимира Захарова («Вдоль деревни», «И кто его знает»). Полюбились и лирические песни «Катюша» М.Блантера, «Любимый город может спать спокойно» Н.Богословского.

Всенародную любовь завоевала созданная в годы Великой Отечественной войны героико-патриотическая песня «Священная война» А.Александрова. В песнях военных лет нашла своё отражение и лирическая тема: «Вечер на рейде» В.Соловьёва-Седого, «Тёмная ночь» Н.Богословского (из кинофильма «Два бойца»), и.т.д.

В 50-е годы ряды композиторов-песенников пополнили новые имена: А.Островский, А.Пахмутова, Э.Колмановский, О.Фельцман, А.Петров, В.Шаинский.

В послевоенные годы особое значение приобрела тема борьбы за мир. В связи с этим отметим такие популярные песни, как «Гимн демократической молодежи мира» А.Новикова, «Хотят ли русские войны» Э.Колмановского, «Пусть всегда будет солнце» А.Островского.

Немало песен было посвящено Родине: «Подмосковные вечера» В.Соловьёва-Седого, «Течет Волга» М. Фрадкина, «Родина слышит» Д.Шостаковича.

Среди песен конца 50-х – начала 60-х годов большую популярность приобрели песни А.Петрова из кинофильма «Я шагаю по Москве» и песня А.Пахмутовой «О тревожной молодости».

Гражданские, патриотические темы раскрываются как свои личные в таких лирических песнях, как «Журавли» Я.Френкеля, «На безымянной высоте» и «С чего начинается Родина» В.Баснера (из кинофильма «Щит и меч»), «Алёша» Э.Колмановского.

Многие песни стали популярными после того, как прозвучали в кино или телефильмах.

Киномузыка. Советская музыка из кинофильмов прошла интересный путь развития. Первое советское звуковое кино было создано в 1931 году («Светлый путь», музыка И.Дунаевского). В советских фильмах герои в основном характеризовались песнями. Классикой стали песни, созданные И.Дунаевским для фильмов «Весёлые ребята», «Дети капитана Гранта», «Вратарь», «Цирк», «Кубанские казаки».

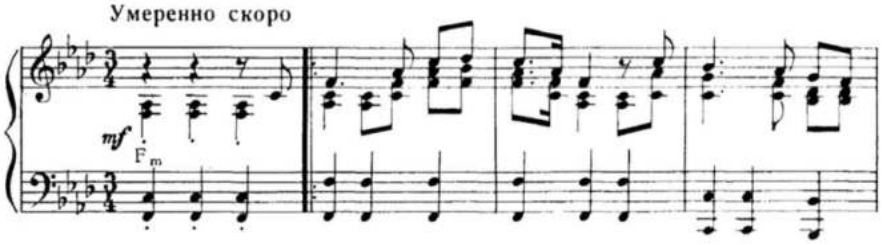
Музыка Д.Шостаковича в фильмах «Одна» и «Встречный» - это уже не просто иллюстрация, а один из важных элементов драматургического развития.

Новаторским был и подход С.Прокофьева при создании музыки к кинофильму «Александр Невский». Вместе с кинорежиссёром С.Эйзенштейном была создана впечатляющая кинолента, где музыке была отведена важная роль.

В дальнейшем такой метод звукозрительной системы (соединение изображения с музыкой) использовали в своей киномузыке Р.Щедрин, Н.Каретников, А.Шнитке, Б.Чайковский (60 – 70-е годы).

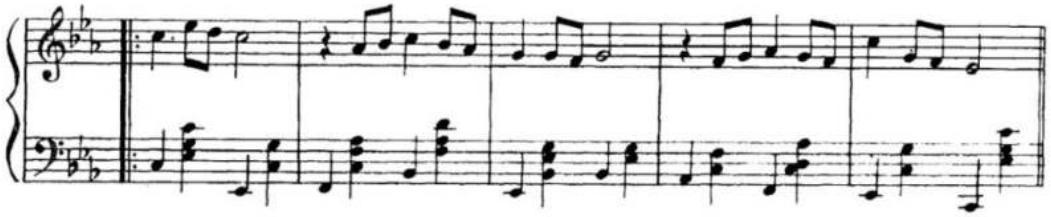
А.Александров. «Священная война»:

https://www.youtube.com/watch?v=8Y4_2Qa0QQs

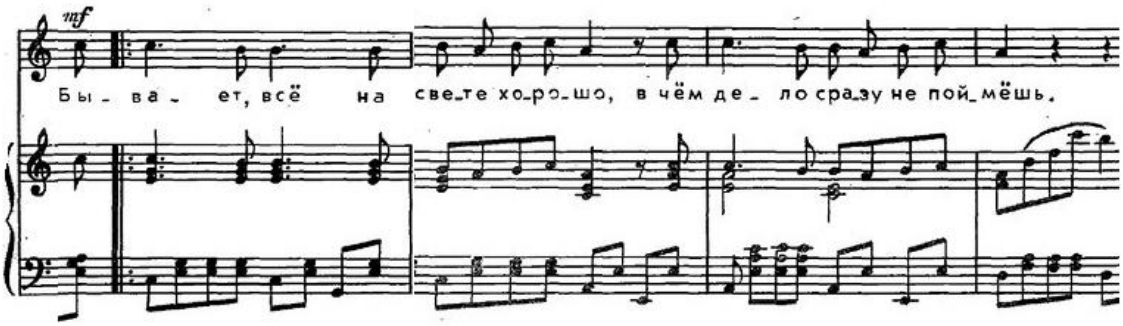


Н.Богословский «Тёмная ночь» из к/ф. « Два бойца»:

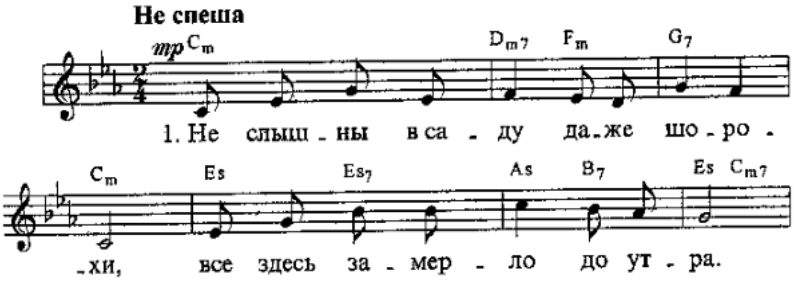
https://www.youtube.com/watch?v=1vRYwaJC5FY



А.Петров «Я иду, шагаю по Москве» из к/ф. «Я шагаю по Москве»:
https://www.youtube.com/watch?v=bsLRYMM3ORs



В.Соловьёв-Седой. «Подмосковные вечера»:
https://www.youtube.com/watch?v=9w9NPAWFGyI



Вопросы и задания:

1. Какие изменения произошли в музыкальной культуре после революции 1917-го года?
2. Какой характер носило советское искусство?
3. Какова одна из главных тем советских песен в послевоенные годы?
4. Назовите наиболее известные лирические песни 40-х годов.
5. Кто написал музыку к кинофильмам «Вратарь», «Цирк», «Щит и меч»?
6. Перечислить композиторов, создавших массовые песни.
7. Назвать песни из кинофильмов.

8 Что такое алеаторика, сонорика, серийная музыка?

14-й – 15-й уроки. **Российское исполнительское искусство XX – начала XXI веков.**

Музыкальное искусство прошло долгий и интересный путь своего развития. Вначале люди научились просто записывать музыку, а потом это стало их профессией.

А кто же исполнял эти произведения?

Когда-то деления на тех, кто сочинял и исполнял музыку не было. Композиторы сами исполняли свои сочинения. В конце XVIII века произошло разделение между композиторами и теми, кто только лишь исполнял их. Но в XIX и XX веках еще были композиторы, которые исполняли собственные произведения. Среди них Ф.Шопен, Ф.Лист, А.Рубинштейн, С.Рахманинов, С.Прокофьев, Н.Паганини и др.

Музыка «оживает» лишь тогда, когда её исполняют. Любое прекрасное произведение всегда ждёт своего исполнителя. Музыка «оживает» лишь тогда, когда её исполняют. Одно и то же произведение может звучать у различных исполнителей по-разному, так как каждый из них представляет слушателю своё понимание исполняемого произведения.

Мировое исполнительское искусство выдвинуло немало превосходных музыкантов. XX век представлен такими яркими пианистами, как И.Падеревский (Польша), Артур Рубинштейн (США), А.Фишер (Венгрия), А.Корто (Франция), В.Горовиц (США), Г.Гульд (Канада), А. Микеланджели (Италия) и многие другие.

Начало XX века было отмечено расцветом русской исполнительской школы. Публика рукоплескала блистательным оперным певцам Ф.Шаляпину, Г.Пирогову, Л. Собинову, А.Неждановой. На концертной эстраде выступали такие выдающиеся музыканты, как виолончелист А.Брандуков, скрипачи Л.Ауэр, И.Гржимали. Мировой размах приобрели пианистические выступления С.Рахманинова. Продолжали творческий путь музыканты старшего поколения, пианисты Ф.Блуменфельд, А.Гольденвейзер, К.Игумнов. Заявили о себе и молодые музыканты: дирижеры А.Гаук, Н.Голованов, С.Самосуд, пианисты Г.Нейгауз, В.Софроницкий, М.Юдина, певцы И.Козловский, С.Лемешев, Н.Обухова, А.Пирогов и др.

В 30-х годах XX века формируется советское исполнительское искусство. Советские пианисты и скрипачи с успехом участвовали в международных конкурсах. В 1927 году в Варшаве на конкурсе имени Ф.Шопена победителем стал Лев Оборин. В эти же годы приобрели известность советские дирижеры Н.Аносов, Е.Мравинский, пианисты Я.Зак, Я.Флиер, скрипачи Г.Баринова, Д.Ойстрах, виолончелист С.Кнушевицкий.

Со второй половины 50-х годов музыкальная жизнь страны стала еще более разнообразной, теснее стали связи с зарубежными музыкантами, появились и новые исполнительские имена: дирижёр К.Кондрашин, пианисты С.Рихтер, и Э.Гилельс.

Начиная с 60-х годов на концертных площадках выступали молодые исполнители – пианисты В.Ашкенази, В.Крайнев, М.Плетнев, скрипачи И.Безродный, Л.Коган, виолончелисты М.Ростропович, Д.Шафран, позднее Н.Гутман, вокалисты И.Архипова, Г.Вишневская (супруга М.Ростроповича). С конца 60-х годов началась творческая деятельность оперных певцов – В.Атлантова, Е.Нестеренко, Е.Образцовой и др.

В Советском Союзе сложилась своя школа джазовой музыки. Еще в 20-х годах у её истоков стояли В.Парнах, А.Цфасман, Л.Утёсов и О.Лундстрем. С середины 70-х годов советские джазовые музыканты уже были признаны во всём мире. Среди них - Л.Чижик, И.Бриль, В.Мустафазаде и др.

В 70-е – 80-е годы можно отметить яркую деятельность дирижеров Е.Светланова, Г.Рождественского, несколько позже Ю.Темирканова и В.Гергиева.

80-е – 90-е годы время творческого расцвета таких молодых музыкантов, как А.Султанов (фортепиано), М.Венгеров и С.Крылов (скрипка).

С конца 70-х до начала 90-х годов очень многие музыканты первой величины эмигрировали за границу.

XX – XXI века выдвинули целый ряд ярких представителей российского исполнительского искусства. Русские исполнители классической музыки часто становятся лауреатами престижных премий. Среди них звезды мировой оперы А.Нетребко, Л.Казарновская, Д.Хворостовский, И. Абдразаков, Х.Герзмава, дирижеры – В.Гергиев, Т.Курентзис, В.Спиваков, Ю.Башмет, виолончелисты – А. Князев, С.Антонов, пианисты – Д.Мацуев, Е.Кисин, Д.Трифонов, скрипачи: В.Третьяков, М.Венгеров.

https://www.youtube.com/watch?v=JTjPbkd_UlY
https://www.youtube.com/watch?v=-SwumVFUMBg
https://www.youtube.com/watch?v=IlcOcYqpny4
https://www.youtube.com/watch?v=91e6JyUGbP0

https://www.youtube.com/watch?v=1F0Qx9yo2sQ
https://www.youtube.com/watch?v=BGoiwojlc6M&list=RD0dRcH7O8mfQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=2kxk2f_eKsU&list=RDEMGyz_b7vmy1zGKroMlKEnnA&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=ePTc9i-dkIw

Вопросы и задания:

1. Когда произошло разделение между композиторами и исполнителями?
2. Назовите известных пианистов XX века.
3. Назвать известных скрипачей и виолончелистов XX века.
4. Назвать известных дирижеров и оперных певцов XX века.
5. Кто стал первым победителем на конкурсе имени Ф.Шопена в Варшаве в 1927 году?
6. Назовите известных советских джазовых музыкантов.
7. Назовите известных исполнителей XXI века.

***16-й урок.* Рейнгольд Морицевич Глиэр (1875 – 1956). Жизнь и творчество.**

Один из последних представителей русской композиторской школы, плодотворно работавшим в новых условиях был Р.Глиэр, совместивший в своём творчестве принципы советского музыкального искусства с традициями русской музыкальной классики. В его творчестве нетрудно заметить влияние традиций М.Глинки и композиторов «Могучей кучки». Прежде всего, Глиэр унаследовал от своих предшественников оптимистичное, радужное восприятие жизни. «Передавать свои мрачные настроения в музыке считаю преступлением», – говорил композитор.

Р.Глиэр вошел в историю музыкальной классики, как истинный новатор. В 1927 году он пишет первый советский балет на современную тему «Красный цветок», а спустя несколько лет (1943) первый Концерт для голоса с оркестром (фа минор).

Родился Глиэр 11 января 1875 года в Киеве, в семье немецкого поданного, Морица Глиэра и Юзефы Корчак, происходившей из знатного польского рода. Потомственный мастер духовых инструментов Мориц Глиэр видел в своих сыновьях продолжателей своего дела, но Гольдичку (так Рейнгольда называли его близкие) совершенно не интересовало изготовление инструментов, но зато с каждым днём рос его интерес к исполнительству. Заметив это, родители приглашают для сына преподавателя по скрипке А.Вайнберга.

В 10 лет он был определён в Киевскую гимназию. Вскоре стали появляться его первые сочинения. Учась в гимназии, мальчик поступает в Киевское музыкальное училище. Здесь его педагогом по скрипке становится известный чешский скрипач О.Шевчик. Ещё будучи студентом училища Глиэру посчастливилось побывать на концерте П.Чайковского, после которого он окончательно решает стать композитором.

В Московскую консерваторию Глиэр поступает сразу по двум специальностям: скрипка (педагог И.Гржимали) и композиция (педагог М.Ипполитов-Иванов). В консерваторские годы были созданы Первая симфония и несколько камерных произведений.

Огромную роль в формировании композиторского будущего Р.Глиэра сыграли такие выдающиеся музыканты, как С.Танеев, А.Аренский и Г.Конюс. В качестве дипломной работы Глиэр представил оперу-ораторию «Земля и небо» (по Джону Байрону).

Закончив консерваторию с золотой медалью, он приступает к преподавательской работе в музыкальной школе сестёр Гнесиных.

С 1908 года начинается его дирижёрская и исполнительская деятельность. Концерты его проходят в Москве, Одессе, Баку, Тифлисе, Киеве.

Переломным моментом в композиторском творчестве стало создание третьей симфонии «Илья Муромец».

Педагогическая деятельность Глиэра получила еще больший размах во время работы в Киевской и Московской консерваториях (в обеих долгое время работал ректором).

Работа в Коммунистическом Университете трудящихся Востока способствует знакомству Глиэра со многими музыкантами Закавказья и Средней Азии. Особенно важен вклад Глиэра в формирование профессиональной музыки советских республик – Украины, Азербайджана, Узбекистана. Так, например, в 1923 году были сделаны записи азербайджанских народных мелодий, которые он в дальнейшем использовал в своей опере «Шахсенем» (1927).[12] В основе сюжета история любви дочери феодала Бахрамбека красавицы Шахсенем к молодому певцу Ашыг Гарибу. Либретто было написано Дж.Джабарлы и М.Гальпериным. Первое представление в окончательной редакции состоялось 4 мая 1934 года в Баку. Эта опера была показана в Москве на Декаде азербайджанского искусства в апреле 1938 года. Первой исполнительницей партии Шахсенем была народная артистка СССР Шовкет Мамедова.

В 30-е годы он впервые обращается к жанру концерта. Были созданы концерты для арфы, виолончели, валторны. Но истинным шедевром в этой области стал Концерт для голоса (колоратурного сопрано) с оркестром.

Глиэром созданы 5 опер, среди которых «Рашель» (по новелле «Мадемуазель Фифи» Ги де Мопассана), «Шахсенем» (на основе азербайджанского дастана «Ашыг Гариб»), узбекские оперы «Гюльсара» и «Лейли и Меджнун» (совместно с узбекским композитором Т.Садыковым). Среди 6-ти балетов: балет-пантомима «Хризис» (по произведению английского писателя П.Льюиса), «Клеопатра» (по «Египетским ночам» А.С.Пушкина), «Комедианты» (по произведению испанского писателя Лопе де Вега), «Красный цветок» (на либретто М.Курилко о дружбе советского и китайского народов), «Медный всадник» (по А.Пушкину), «Тарас Бульба» (по Н.Гоголю).

В творческом наследии Глиэра более 150 фортепианных произведений, около 150 романсов, музыка к кинофильмам: «Друзья встречаются вновь», «Алишер Навои» (совместно с Т.Садыковым), «Земля жаждет».

Р.Глиэр в течение нескольких лет занимал должность председателя Союза композиторов СССР (с 1938 г.).

Умер Р.М.Глиэр в Москве 25 июня 1956 года.

Вопросы и задания:

1. Какие композиторы оказали влияние на творчество Р.Глиэра?
2. Какие новые жанры появились в творчестве Р.Глиэра?
3. У кого учился Р.Глиэр и какие произведения он написал в консерваторские годы?

---

[12] По воспоминаниям самого композитора: «Работая над оперой «Шахсенем» я прожил в Азербайджане несколько лет. Баку, Шуша, Гянджа, поездки по селениям, встреча с профессиональными артистами, народные празднества, наконец, музыкальная жизнь улицы – всё это было для меня неиссякаемым источником новых художественных впечатлений. Выдающиеся азербайджанские артисты Шовкет ханум Мамедова, Бюльбюль – отличные знатоки народной музыки напели мне ряд мелодий, использованных мною в опере «Шахсенем». Бюльбюль познакомил меня с мугамом. Очень многое мне дали встречи с известным народным певцом Джаббаром Карьягды и замечательным исполнителем на таре Курбаном Примовым».

4. Для каких инструментов Р.Глиэр написал концерты?

5. Назвать балеты и оперы Р.Глиэра.

6. Что явилось литературной основой оперы «Шахсенем»?

7. С какими азербайджанскими артистами он познакомился во время работы над оперой «Шахсенем»?

***17-й урок.* Р.М.Глиэр. Концерт для голоса с оркестром (1943).**

В годы Великой Отечественной войны Глиэр продолжает руководить Союзом композиторов СССР, принимает активное участие в эвакуации творческих коллективов, артистов театров оперы и балета, исполнителей, находящихся в прифронтовой и фронтовой зонах, налаживает их работу на новых местах. Несмотря на такую огромную занятость, композитор не перестаёт создавать новые произведения.

Концерт для колоратурного сопрано (f moll, в двух частях) – одно из самых ярких и виртуозных произведений композитора. Известный музыковед и композитор Б. Асафьев назвал его «монументальным вокализом», где голос – «инструмент, обладающий огромной выразительностью и богатейшими техническими возможностями».

В русской музыке ранее были написаны камерные вокализы С.Рахманинова («Вокализ»), Н.Метнера («Соната-вокализ» и «Сюита-вокализ»), С.Прокофьева («5 песен» без слов).

Глиэр является создателем концертного виртуозного вокализа.

Концерт был создан в 1943 году. Он вошел в репертуар таких выдающихся мировых оперных певиц, как Д.Пантофель-Нечецкая (ей посвящён концерт), Г.Максимова, М.Царевич, Б.Руденко и др.

Вполне понятно, что в концерте преобладает вокальное начало. Композитор чётко обозначает роль солирующего голоса и раскрывает все исполнительские возможности высокого женского голоса. И без слов замысел Концерта воспринимается с полной ясностью, благодаря яркой красоте поющего голоса. В музыке мы слышим разные оттенки лирического музыкального начала: печаль разлуки и радость встречи.

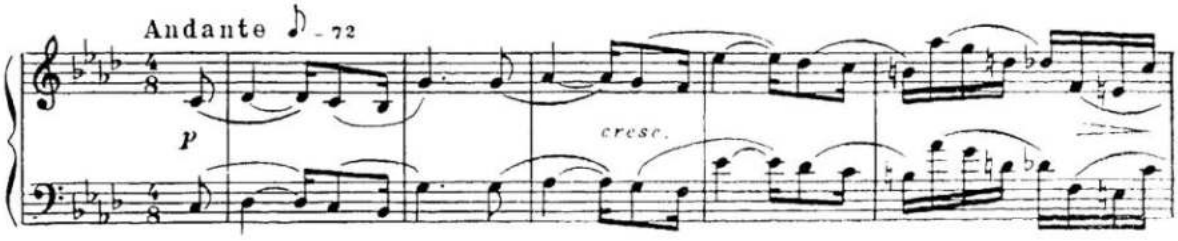
Концерт построен на контрастном сопоставлении 2-х частей.

Лирико-мечтательная первая часть, написана в форме сонатного *Allegro* (f moll). Слушатель воспринимает музыку первой части как мелодичный рассказ без слов.

Тема вступления носит немного взволнованный характер.

1-я часть. Вступление:

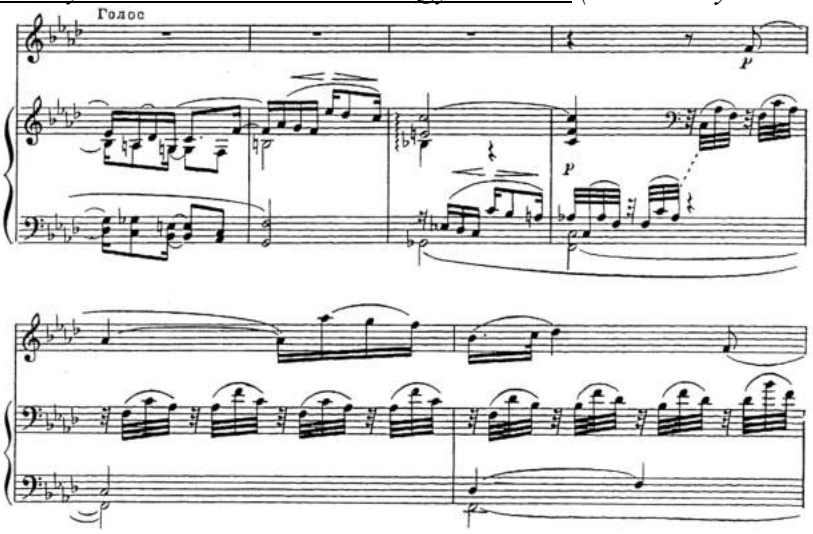
https://www.youtube.com/watch?v=oKiQy6LDwOA



Вслед за ней вступает лирически проникновенная тема главной партии**.**

Главная партия:

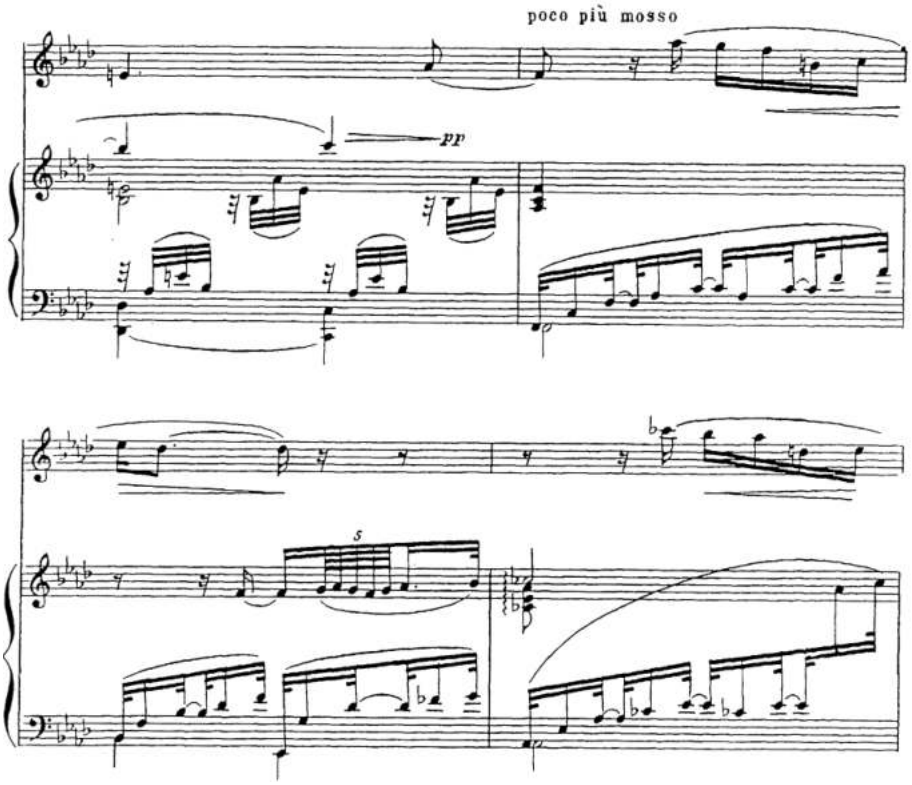
https://www.youtube.com/watch?v=oKiQy6LDwOA *(начало звучания – 0:52)*



Побочная тема (c moll) сначала звучит в оркестре, а затем своё продолжение она получает в вокальной партии. Музыка приобретает всё более экспрессивный характер.

Побочная партия:

https://www.youtube.com/watch?v=oKiQy6LDwOA *(начало звучания – 2:16)*



Ещё больший накал эмоций происходит, когда солирующий голос «взлетает» вверх, до ноты «до» третьей октавы.

В репризе виртуозные пассажи голоса и звучащая в оркестре главная тема представляют собой контрапункт (полифоническое развитие).

Первая часть концерта заканчивается темой вступления, образуя своеобразную тематическую арку.

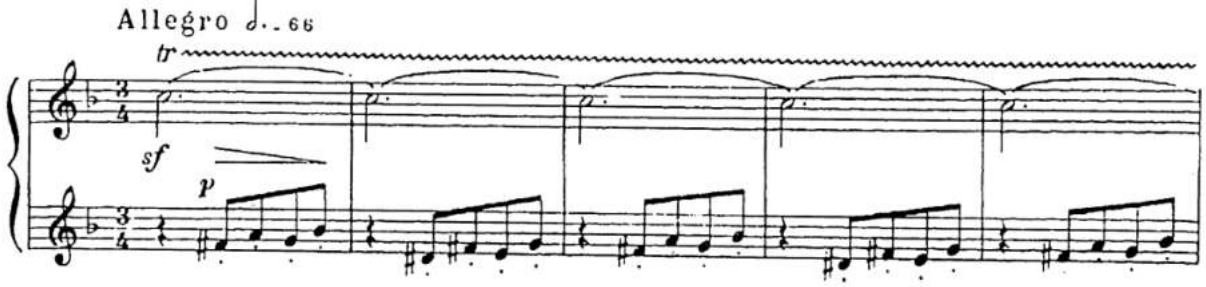
Вторая часть (F dur) представляет собой концертный вальс, написанный в форме *rondo* с двумя эпизодами.

Музыка полна изящества и живости. Характер её изменчив: от жизнерадостного до задумчивого и плавного танца. Вокальная партия отличается еще большей виртуозностью и техническими трудностями.

Основной теме (рефрен) предшествует вступление.

2-я часть. Вступление:

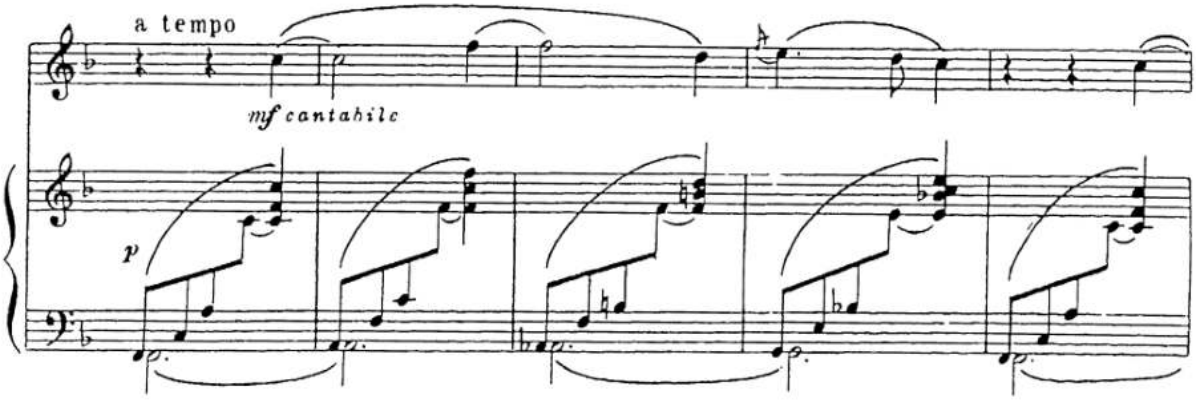
https://www.youtube.com/watch?v=cOVXUeUrQWk



Далее звучит поэтичная вальсовая мелодия.

Рефрен:

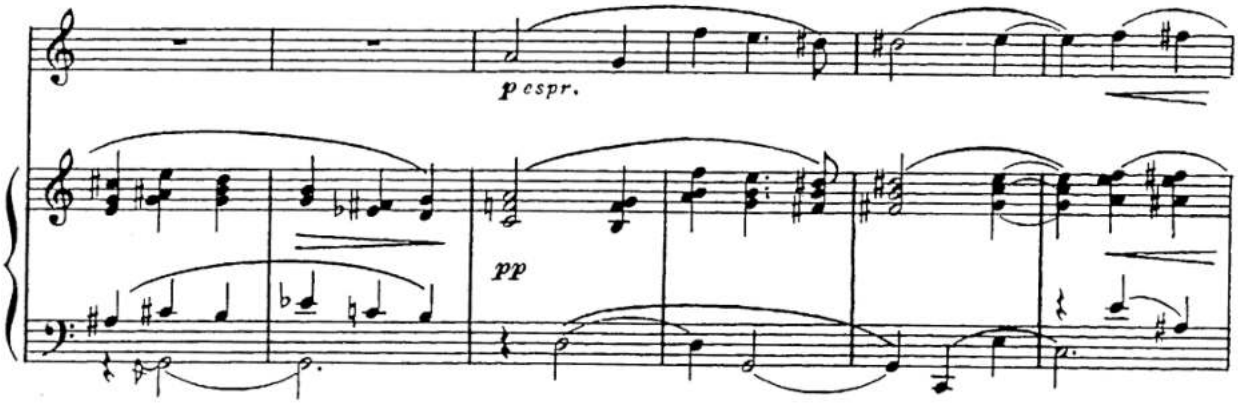
https://www.youtube.com/watch?v=cOVXUeUrQWk *(начало звучания – 0:14)*



Первый эпизод рондо отличается задорным характером, воспринимается как продолжение рефрена.

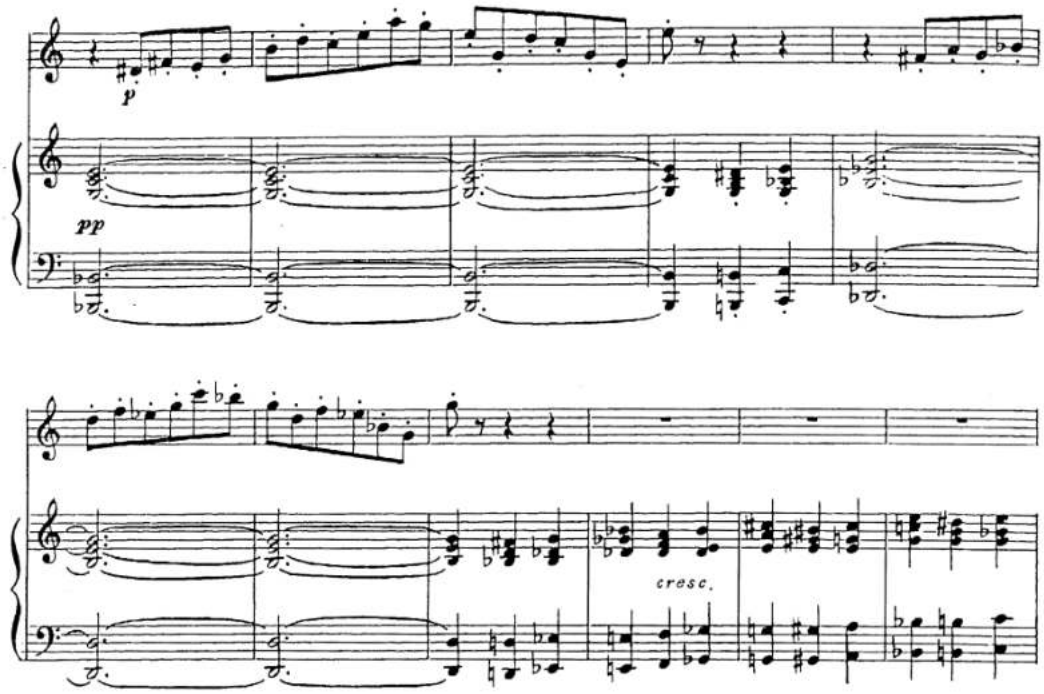
Первый эпизод:

https://www.youtube.com/watch?v=cOVXUeUrQWk *(начало звучания – 0:52)*



Второй эпизод рондо имеет песенную основу. Звучит светлая, нежная мелодия.

Второй эпизод:
https://www.youtube.com/watch?v=cOVXUeUrQWk (начало звучания – 2:17)



Полная тепла и радости музыка Концерта для голоса с оркестром Р.Глиэра родилась тогда, когда в ней особо нуждались уставшие от войны люди. В нём Глиэр продолжил традиции русского классического концерта.

Вопросы и задания:

1. В каком году написан Концерт для голоса с оркестром Р.Глиэра?
2. Рассказать о новаторстве композитора в концертном жанре.
3. Кому посвящён Концерт?
4. Кто является первой исполнительницей Концерта?
5. Определить жанр Концерта.
6. В какой форме написана 2-я часть Концерта?

Второе полугодие

1-й урок. **Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 – 1953). Жизнь и творчество.**

Сергей Сергеевич Прокофьев – величайший композитор-новатор, создатель своеобразного пианистического стиля, великолепный дирижёр, шахматист первой категории. Его музыка не всегда находила отклик среди слушателей. Кто-то её не понимал, а кто-то восторгался ею.

Творческое наследие композитора обширно и многогранно: 8 опер, 7 балетов, 7 симфоний, 8 концертов для различных инструментов с оркестром, многочисленные вокально-инструментальные произведения, музыка к кинофильмам и спектаклям.

Сергей Прокофьев родился 23 апреля 1891 года в селе Сонцовка (Украина). Отец его был ученым-агрономом, а мать была хорошей пианисткой. К 5-ти годам Серёжа уже мог играть на фортепиано и сочинил свою первую пьеску «Индийский галоп». Помимо музыки мальчик увлекался литературой и шахматами.

Первая поездка в Москву оставила яркое воспоминание о Большом театре, где он познакомился с оперой «Фауст» Ш.Гуно и балетом «Спящая красавица» П.Чайковского. С этого дня мир театра завладел им и не отпускал его уже до конца жизни. Вскоре родилась рукопись его первой оперы «Великан».

Заинтересовавшись способностями мальчика, профессор Московской консерватории С.Танеев рекомендует родителям в качестве педагога молодого композитора Р.Глиэра. Уроки с Глиэром проходили очень живо и интересно.

В Петербургскую консерваторию 13-летний Серёжа был принят сразу по двум специальностям: фортепиано и композиции. Здесь он учится у лучших педагогов А.Лядова (композиция), Н.Римского-Корсакова (инструментовка), А.Есиповой (фортепиано) и Н.Черепнина (дирижирование).

Ищущий новых путей в музыке юноша часто сталкивался с непониманием со стороны учителей. «Новую музыку с интересными гармониями и неожиданностями он ругает, на чём свет стоит» (в письме Р.Глиэру об уроках А.Лядова).

«Новатор до самых резких крайностей», – такую характеристику С.Прокофьев получает на выпускном экзамене. Дипломной работой были Шестая фортепианная соната и новая редакция финала оперы «Пир во время чумы». Консерваторию С.Прокофьев заканчивает, как композитор и пианист. За отличное исполнение на выпускном экзамене своего Первого фортепианного концерта молодой музыкант получает премию имени А.Рубинштейна – концертный рояль марки Schröder (Шрёдер).

Первая заграничная поездка состоялась в Лондон (подарок матери в честь блестящего окончания консерватории). Гастроли продолжились в Японии, США, Париже. Вернувшись в Россию Прокофьев работает над совершенно различными по стилю и содержанию произведениями. Были созданы «Скифская сюита», одноактный балет на собственное либретто «Сказка о шуте семерых шутов перешутившего» (оба по заказу Сергея Дягилева), оперы «Игрок» (по роману Фёдора Достоевского) и «Любовь к трём апельсинам» (по сказке Карло Гоцци), вокальная сказка «Гадкий утёнок» (по Гансу Христиану Андерсену), третий фортепианный концерт, Первая «Классическая» симфония, фортепианные сонаты и циклы («Сарказмы», «Мимолётности»), «Пять стихотворений для голоса и фортепиано» (на слова Анны Ахматовой) и др.

Поездка в Европу (после Октябрьской революции 1917 г.) растянулась на 15 лет. Большую часть этих лет он прожил в Америке. В 1927 году Прокофьев создаёт балет о Советской России «Стальной скок» (по заказу С.Дягилева) и оперу «Огненный ангел».

В 1936 году композитор окончательно возвращается на Родину. Его музыкальный язык стал намного мягче. В творчестве композитора находят своё отражение черты различных художественных направлений, таких как модернизм, импрессионизм и поздний романтизм. Ярким примером может послужить новаторский балет «Ромео и Джульетта».

Одно за другим появляются опера «Семён Котко» (по повести В.Катаева «Я сын трудового народа»), музыка к кинофильму «Александр Невский», а из музыки для детей – фортепианный цикл «Детская музыка» и симфоническая сказка «Петя и волк».

В годы Великой Отечественной войны главной работой стала опера «Война и мир» (по Л.Толстому), затем появляются романтический балет «Золушка» и лирико-комическая опера «Дуэнья» («Обручение в монастыре» по Р.Шеридану).

В 40 – 50-е годы композитор создаёт такие сценические произведения, как балет «Сказ о каменном цветке» (по сказке П.Бажова) и опера «Повесть о настоящем человеке» (по Б.Полевому), а также были исполнены Пятая симфония, оратория «На страже мира» (по С.Маршаку), симфоническая сюита «Зимний костёр» и многое др.

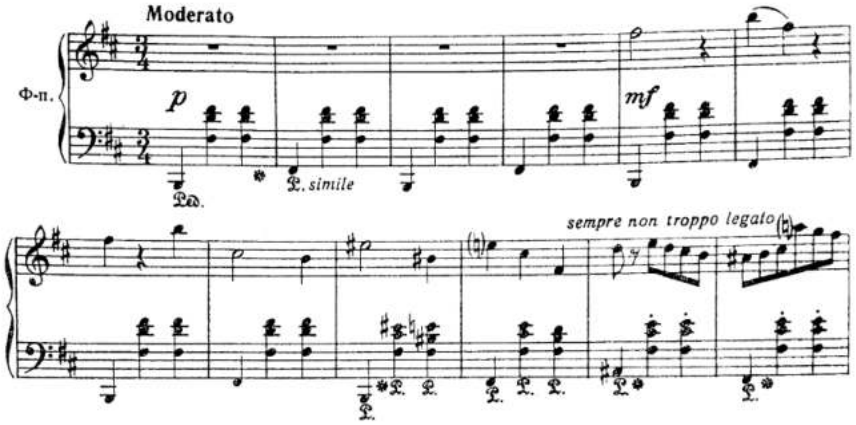
11 октября 1952 года в Колонном зале Дома союзов исполняли последнее произведение Прокофьева – Седьмую симфонию. «Симфония света и радости жизни», – сказал о ней выдающийся композитор Д.Шостакович.

Прокофьев стал первым композитором, кто удостоился Ленинской премии (посмертно).

Умер 5 марта 1953 года в Москве, в один день со И.Сталиным. Похороны этого выдающегося композитора прошли незаметно.

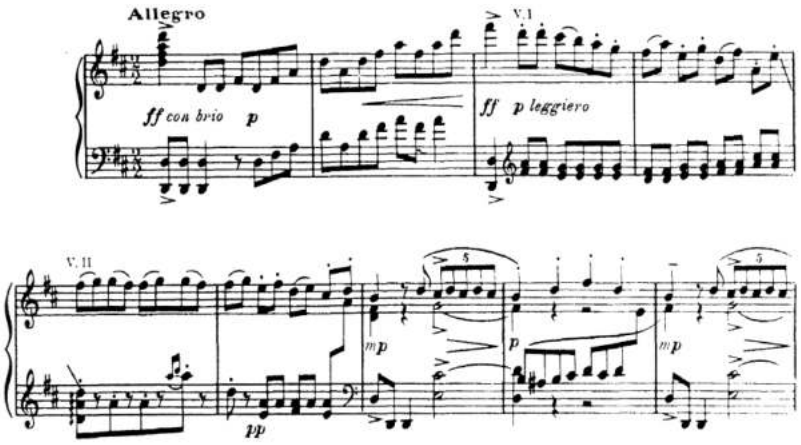
Вальс из оперы «Война и мир»:

https://www.youtube.com/watch?v=LlvCJpFxKco



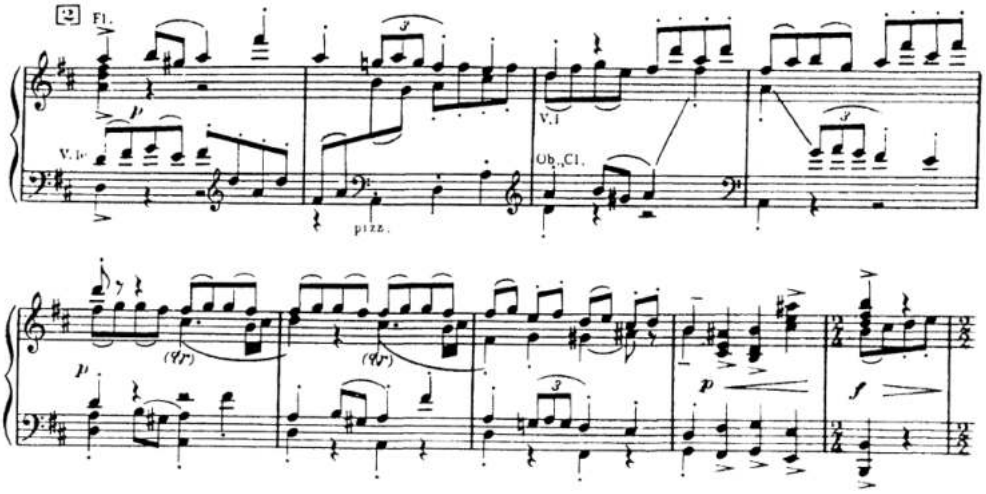
Первая симфония. 1-я часть, главная партия:

https://www.youtube.com/watch?v=iQdODVFHWAU



Побочная партия:

https://www.youtube.com/watch?v=iQdODVFHWAU (начало звучания – 1:46)



Вопросы и задания:

1. Перечислить крупнейшие произведения С.Прокофьева.
2. Назовите педагогов С.Прокофьева.
3. Какую премию Прокофьев получает при окончании консерватории?
4. Назвать фортепианные циклы С.Прокофьева.
5. Перечислить произведения С.Прокофьева для детей.
6. Назвать последнее произведение С.Прокофьева.

***2-й урок.* Фортепианное творчество С.Прокофьева.**

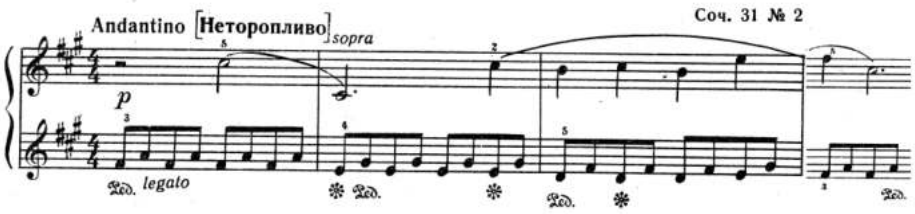
С.Прокофьев был самобытным пианистом-виртуозом. Смелые творческие идеи композитора были воплощены в его оригинальном новаторском стиле. Солнечная, полная юношеского задора, радости, гротеска и юмора музыка Прокофьева отличалась и своим необыкновенно тонким лиризмом.

Для любимого инструмента Прокофьев писал с самого раннего детства. Среди многообразия фортепианных сочинений свыше 70 различных пьес, 9 сонат, 5 фортепианных концертов, транскрипции (обработки, переложения различных соло инструментальных или вокальных произведений).

Большой интерес представляют собой программные фортепианные циклы Прокофьева: «Сарказмы», «Сказки старой бабушки», «Мимолетности», «Детская музыка» и др.

«Сказка» из цикла «Сказки старой бабушки»:

https://www.youtube.com/watch?v=qsLYkKxUr9g



Создавая свои сочинения, Прокофьев опирался на русскую народную песенность, на традиции «кучкистов» и европейских композиторов (Д.Скарлатти, Й.Гайдна, Л.Бетховена). Он умело сочетал новаторскую гармонию с классически ясной формой. Прокофьевым были написаны этюды, прелюдии, скерцо, вальсы, мазурки токкаты.

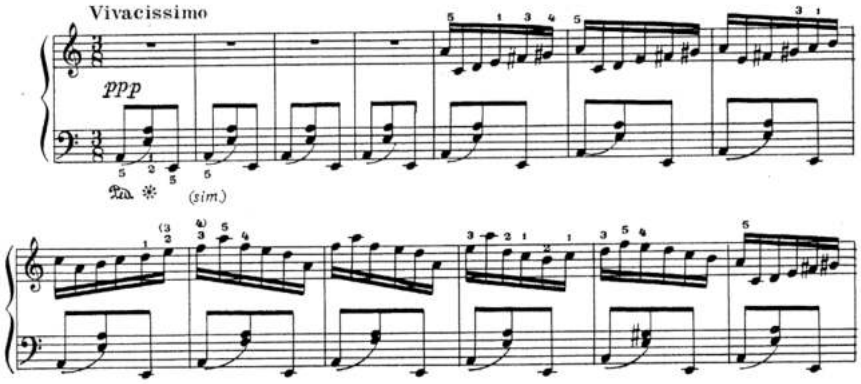
Композитор часто обращался и к жанрам старинной танцевальной музыки, к таким как менуэт, ригодон, бурре, гавот, аллеманда.

Фортепианные произведения композитора не сразу находили своего исполнителя. Это было связано не только со сложностью их исполнения, а прежде всего с непониманием замысла произведения. Так, Токкату несколько лет исполнял только сам автор.

Одним из ярких примеров прокофьевской виртуозности является его Скерцо.

Скерцо:

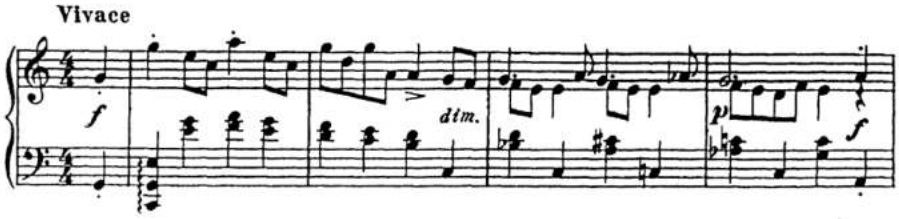
https://www.youtube.com/watch?v=lIsXVYiK-jU



Ригодон – один из лучших образцов раннего неоклассицизма. Прокофьев сочетает здесь традиции клавирной музыки с современным музыкальным языком.

Ригодон:

https://www.youtube.com/watch?v=M9pWVnyN2Wg *(начало звучания – 4:29)*



Ведущее место в творчестве композитора занимает программность. Среди его программных произведений фортепианные циклы «Сарказмы», «Мимолётности», «Сказки старой бабушки», «Наваждение», «Мысли» и др. На основе музыки балетов «Золушка» и «Ромео и Джулетта» были созданы фортепианные сюиты.

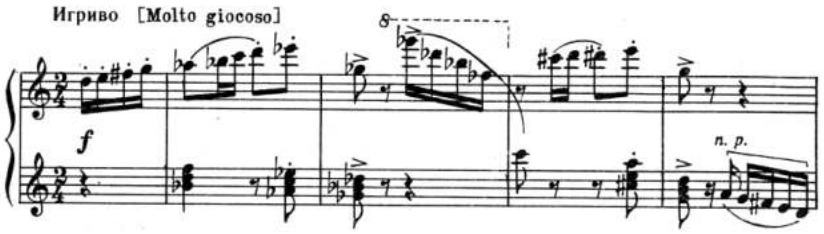
Сам композитор отмечал, что после «Сарказмов» и Второго концерта в «Мимолётностях» произошло «смягчение нравов», усилилась лирическая основа произведения. Поводом к написанию «Мимолётностей» послужили стихи Константина Бальмонта, две строки из которых Прокофьев использовал в качестве эпиграфа:

«В каждой мимолётности вижу я миры,
Полные изменчивой, радужной игры».

В 20-ти пьесах этого цикла были отражены минутные впечатления композитора. В них много лирических эпизодов с оттенками юмора (№ 5), раздольной русской мелодики (№ 7), гротеска (№ 10), русской напевности (№ 11).

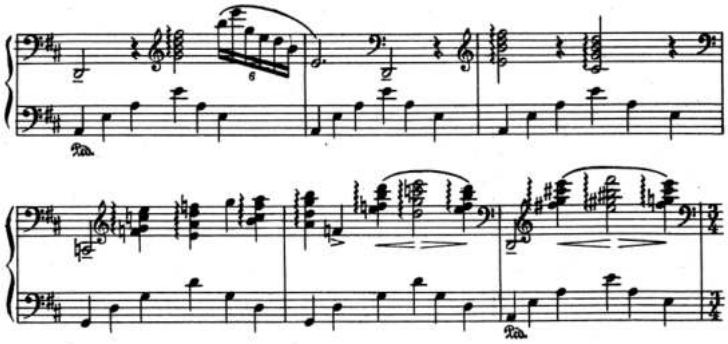
«Мимолётность» № 5:

https://www.youtube.com/watch?v=7PCAkEfkHKU (время звучания – 4:35 – 4:57)



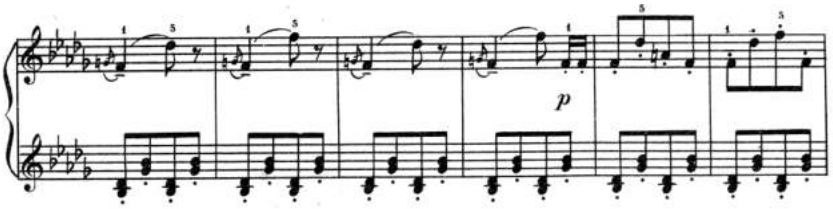
«Мимолётность» № 7:

https://www.youtube.com/watch?v=7PCAkEfkHKU (время звучания – 5:25 – 7:21)



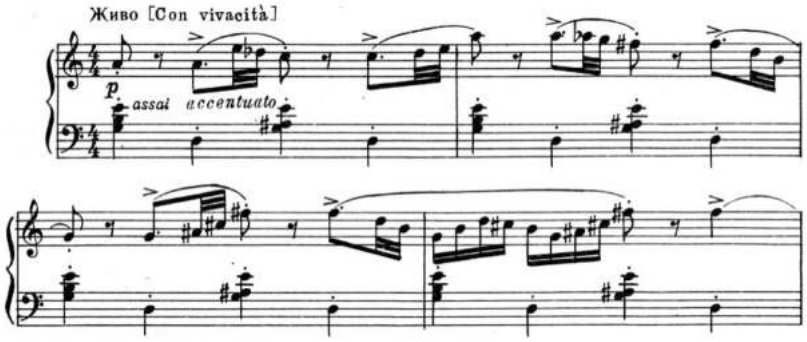
«Мимолётность» № 10:

https://www.youtube.com/watch?v=7PCAkEfkHKU (время звучания – 9:54 – 10:59)



«Мимолётность» № 11:

https://www.youtube.com/watch?v=7PCAkEfkHKU (время звучания – 11:02 – 12:04)



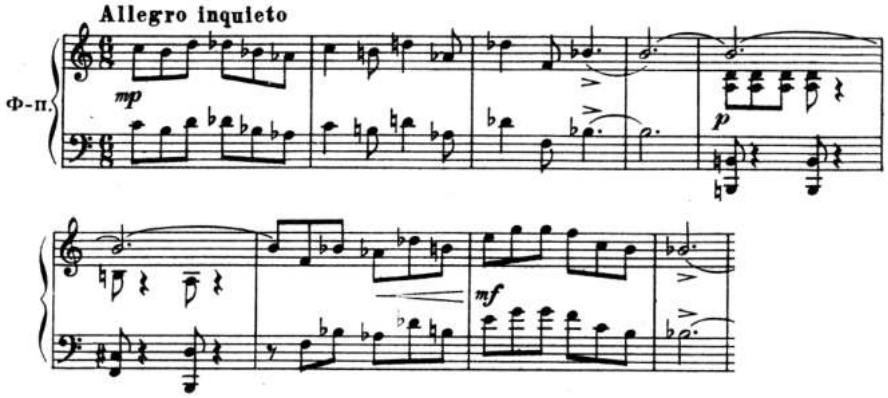
Среди 5-ти фортепианных концертов С.Прокофьева особое место занимает Третий концерт. Он стал ярким достижением в фортепианной литературе XX века.

Седьмая соната B-dur, op. 83 — второе звено триады (тройка «военных сонат» композитора №№ 6, 7, 8) — была начата также в 1939 году, но завершена лишь в мае 1942.

Седьмая соната отражает в обобщённой форме три стороны высокой трагедии Родины: тревогу и возбуждённость перед грозным нашествием жестокого врага (первая часть); бессмертную красоту и гуманизм народного духа (вторая часть); наконец, богатырскую мощь и стойкость народа, уверенного в своей победе (третья часть).

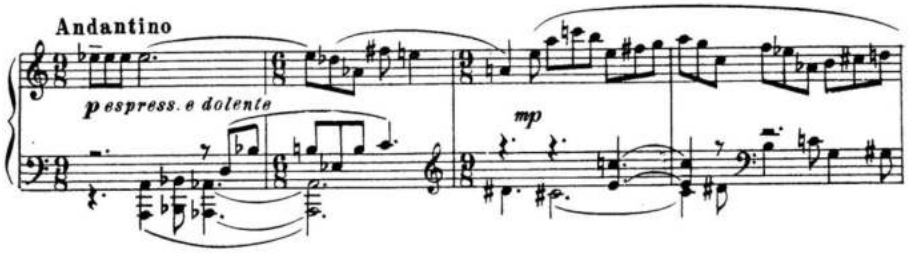
Седьмая соната для фортепиано. Первая часть. Главная партия:

https://www.youtube.com/watch?v=CgDESFDIXiU



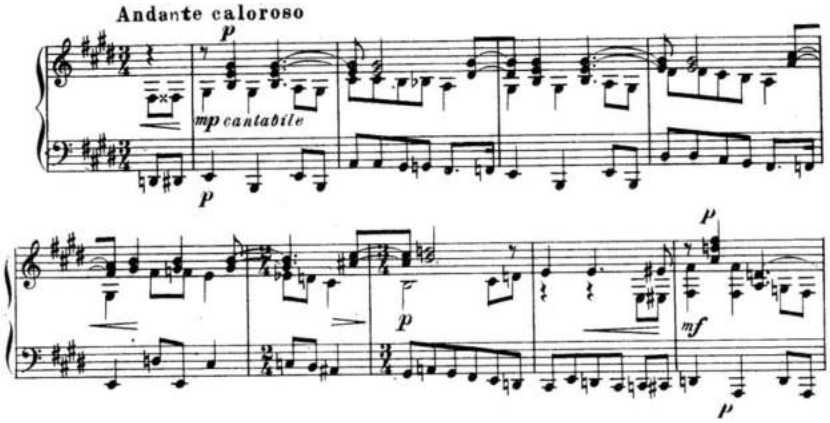
Побочная партия:

https://www.youtube.com/watch?v=CgDESFDIXiU *(начало звучания – 1:02)*



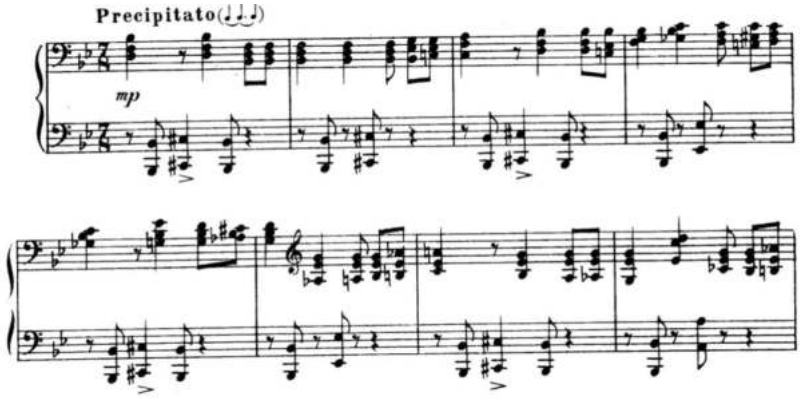
Вторая часть:

https://www.youtube.com/watch?v=bax95YLBNKc



Третья часть. Основная тема:

https://www.youtube.com/watch?v=HWyE3CxONrk



Великолепный пианист, создатель нового фортепианного стиля XX века, С.Прокофьев оказал огромное влияние на творчество многих советских и зарубежных музыкантов.

Вопросы и задания:

1.Назовите основные жанры фортепианного творчества?

2. Какова идея цикла «Мимолетности»?

3. К каким старинным танцам обращался Прокофьев?

4. Сколько фортепианных концертов у Прокофьева?

5. Почему фортепианные произведения Прокофьева не сразу находили своего исполнителя?

***3-й урок.* С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский» для меццо-сопрано, хора и симфонического оркестра (1938).**

В творчестве С.Прокофьева нашли свое отражение особо значимые для русского народа исторические события. Это музыка к кинофильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный», а также опера «Война и мир». Композитор воплощает в них героико-эпическую идею, связанную с традициями М.Глинки («Руслан и Людмила») и А.Бородина («Князь Игорь»).

Кантата «Александр Невский» написана для соло меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра. Текст поэта Владимира Луговского и самого композитора. Произведение было создано на основе музыки к одноимённому кинофильму (режиссёр Сергей Эйзенштейн, 1938). Фильм и музыка к нему отразили героическую борьбу дружины Александра Невского с тевтонскими рыцарями-крестоносцами.

Кем же был Александр Невский? Он был русским князем и выдающимся полководцем. Уже в пять лет Александр знал несколько языков и готовил себя к военному делу. Фамилию Невский дал ему народ, потому что в 20 лет он победил шведов на Неве-реке.

В кантате 7 частей:

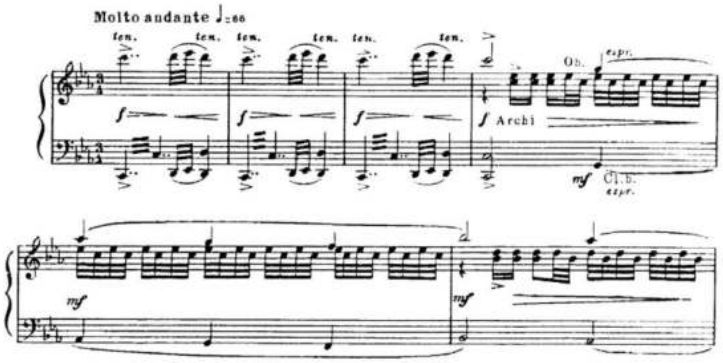
1. «Русь под игом монгольским».
2. «Песня об Александре Невском».
3. «Крестоносцы во Пскове».
4. «Вставайте, люди русские».
5. «Ледовое побоище».
6. «Мёртвое поле».
7. «Въезд Александра во Псков».

Композитор создал великолепные «зримые образы»: наступление крестоносцев, разорённый тевтонцами город Псков, сцену битвы на Чудском озере, стремительные атаки русских, гибель рыцарей в холодном озере.

Первая часть кантаты «Русь под игом монгольским» — короткий симфонический пролог, вводящий в суровую атмосферу эпохи и событий.

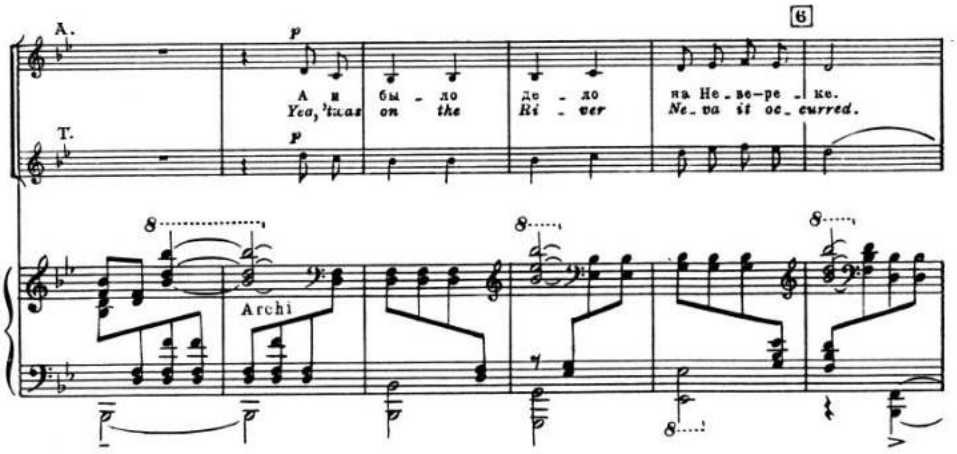
Первая часть. «Русь под игом монгольским»:

https://www.youtube.com/watch?v=1h5fOc3lYpY



Вторая часть кантаты – «Песня об Александре Невском». Музыка отличается сдержанностью и величавостью. Хор поёт о победе русских над шведами. Основная мелодия («А, и было дело на Неве реке») написана в духе древнерусских былин. Прекрасная оркестровка воссоздает полный благородства облик русского народа.

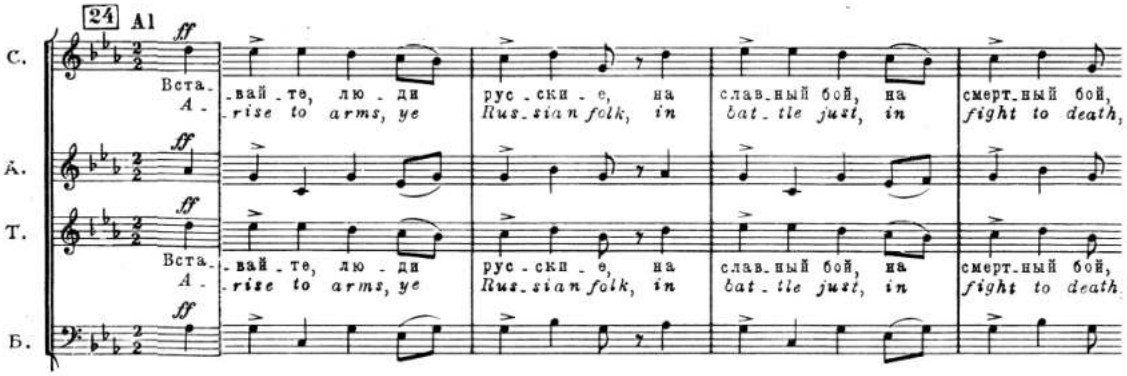
Вторая часть. «Песня об Александре Невском»:
https://www.youtube.com/watch?v=LCjcwQlJFL8



В *третьей части* – «Крестоносцы во Пскове», впервые сталкиваются противоборствующие образы. Суровой, грозно звучащей теме, характеризующей образ врага (использована тема средневекового хорала *Dies irae*) противопоставлены трепетные напевы струнных, отражающие народное горе.

Четвёртая часть кантаты хор – «Вставайте, люди русские», является еще одной характеристикой русского воинства. Звучит хор совершенно иного характера. Это уже не рассказ о минувших событиях, а призыв к борьбе. В оркестровом вступлении слышатся грозные колокольные звучания. Маршевый ритм подчёркивает героический характер темы хора.

Четвёртая часть. «Вставайте, люди русские»:
https://www.youtube.com/watch?v=ZH9_QWwhIcs



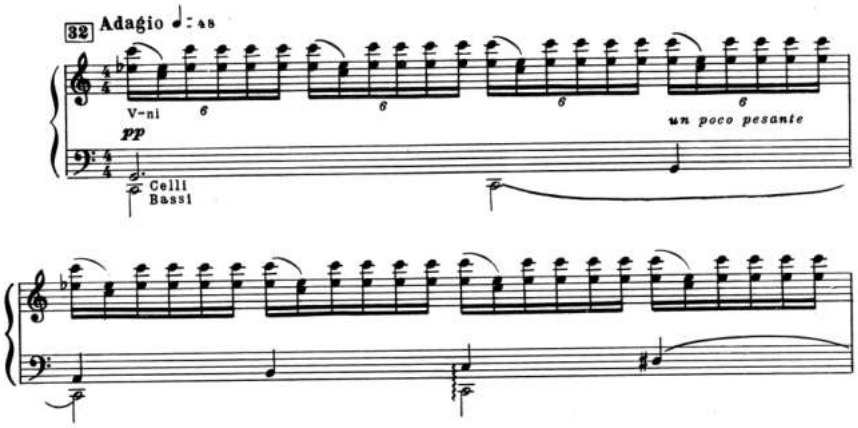
В первой и четвертой частях кантаты композитор создаёт образ могучей и героической Руси.

Образ крестоносцев в кантате раскрывается в 3-й, 5-й и 6-й частях.

Пятая часть кантаты – «Ледовое побоище». Вначале этой части показана картина пустынного зимнего озера перед началом битвы.

Пятая часть. «Ледовое побоище»:

https://www.youtube.com/watch?v=CmDFLe9uw38



Тема эпизода вражеского нашествия приобрела у Прокофьева остросовременный характер. На механичность и однообразие звучащей темы наслаиваются в оркестре пронзительные голоса медных духовых инструментов.

В противовес рыцарскому воинственному хоралу звучит удалая «тема русской атаки». Композитор использует «политональное»[13] наслоение тем: *D dur*-ной «русской темы» и *cis moll*-ной темы хорала.

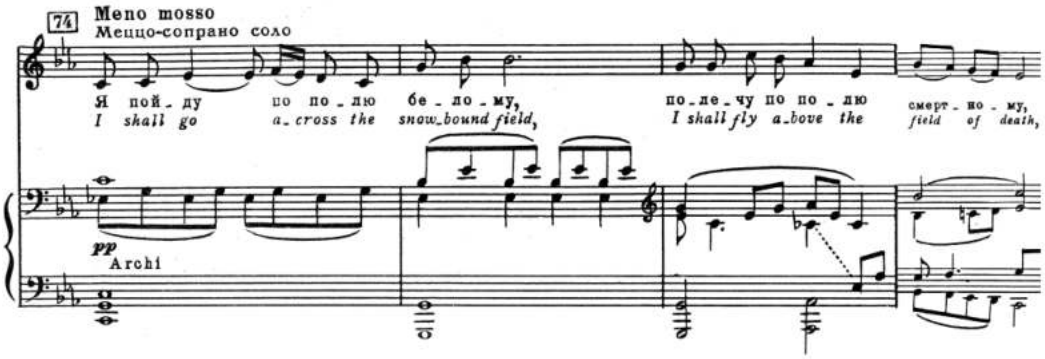
Используя принцип звукописи (один из видов оркестровки), композитор умело передает звучание военных сигналов, ржания лошадей, треска льда, создаёт «зримость» картины гибели крестоносцев.

Картина сражения русской дружины Александра Невского с рыцарями тевтонского ордена вызывает ассоциации со знаменитым симфоническим антрактом «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н.Римского-Корсакова.

В *шестой части* «Мёртвое поле» показан лирический образ русской девушки-невесты, ищущей своего жениха среди павших воинов. Единственный сольный номер кантаты, написанный для меццо-сопрано «Я пойду по полю белому» выдержан в духе народных причитаний, плачей.

Шестая часть. «Мёртвое поле»:

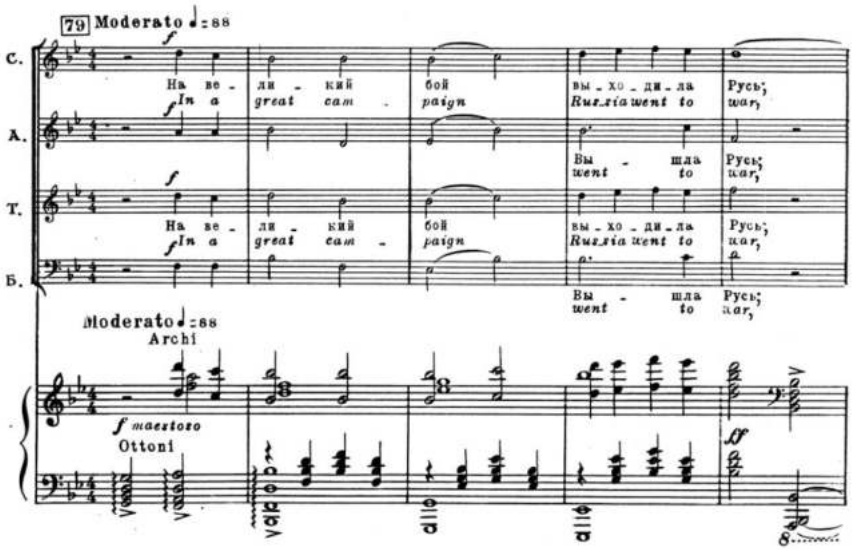
https://www.youtube.com/watch?v=fXMslTf_1mc



Седьмая часть – «Въезд Александра во Псков» – величавый, торжественный финал кантаты.

[13]Политональность – одновременное звучание двух или более тональностей.

Седьмая часть. «Въезд Александра во Псков»:
https://www.youtube.com/watch?v=0C2wO0KDzfU



Прокофьев создавал свою кантату в годы разгула фашизма в Европе. Придав современный облик историческому событию, он прославил победу русского народа в борьбе с захватчиками.

Вопросы и задания:

1.Какие произведения написаны С.Прокофьевым на исторические сюжеты?

2.Сколько частей в кантате? Назвать их.

3.Что такое «политональность»? В каком эпизоде кантаты она была использована?

4.Какие средства музыкальной выразительности применил С.Прокофьев для характеристики русских и тевтонцев?

5.В каких частях кантаты проходит тема крестоносцев?

6. Сколько сольных номеров в кантате?

***4-й урок.* С.Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта» (1936).**

Жанр балета привлекал С.Прокофьева на протяжении всей его творческой жизни. Композитор является автором семи балетов. Одним из лучших и новаторских балетов композитора является балет «Ромео и Джульетта».

Заказ написать балет поступил Прокофьеву от дирекции Большого театра. Либретто (по трагедии У.Шекспира) принадлежит Сергею Радлову, Адриану Пиотровскому, Леониду Лавровскому и самому композитору.

Премьера балета «Ромео и Джульетта» состоялась в 1938 году, в Брно (Чехословакия). В своей полной версии он был поставлен в 1940 году на сцене Кировского (Мариинского) театра в Ленинграде. Партию Джульетты исполняла выдающаяся советская балерина Галина Уланова, а роль Ромео исполнил Константин Сергеев.

К произведению «Ромео и Джульетта» Шекспира обращались многие музыканты. Уже были написаны романтические оперы Шарля Гуно и Винченцо Беллини, симфонические увертюры Петра Чайковского и Гектора Берлиоза. Но в балетном жанре шекспировская трагедия впервые появилась в творчестве С.Прокофьева.

«Ромео и Джульетта» – новый тип балетного спектакля. Композитор обновляет музыкальные формы, а главное во всей полноте раскрывает сюжет шекспировской трагедии.

Балет «Ромео и Джульетта» написан в 3-х действиях, 9-ти картинах, с прологом и эпилогом.

Действующие лица:

Ромео – сын Монтекки

Джульетта – дочь Капулетти

Тибальд – двоюродный брат Джульетты

Меркуцио и Бенволио – друзья Ромео

Кормилица Джульетты

Патер Лоренцо – монах, тайно обвенчавший Ромео и Джульетту

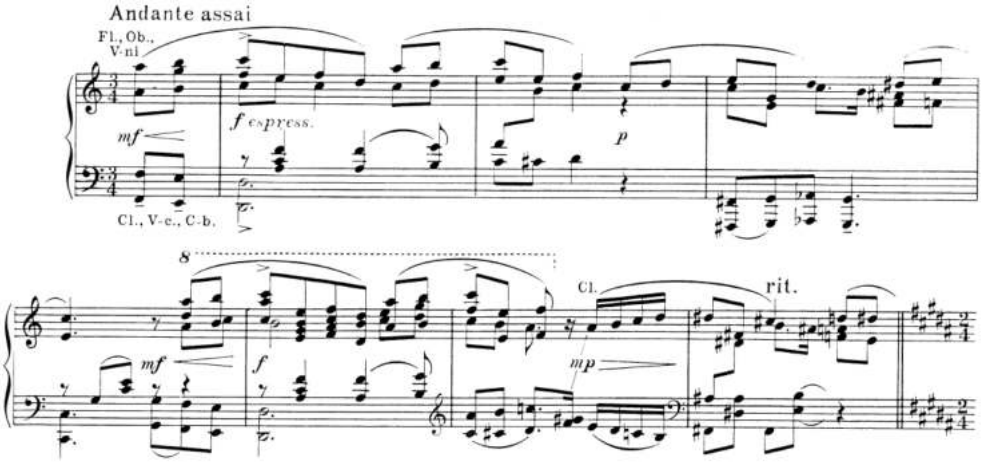
Парис – жених Джульетты

Каждая сцена в балете имеет своё название.

Первый акт. Раннее утро в Вероне. Звучит светлая, чистая тема любви Ромео и Джульетты («Вступление», сцена 1).

Вступление:

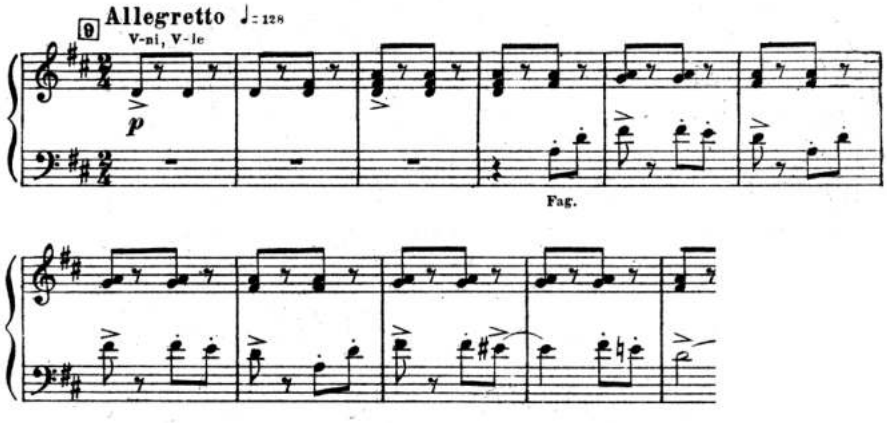
https://www.youtube.com/watch?v=HH5ZhaBuhhw (начало звучания – 2:40)



Блуждающий по живописным улицам города Ромео мечтает о любви («Ромео», сцена 2). «Подпрыгивающие» интонации из жанровой сценки «Улица просыпается» (сцена 3) придают теме озорной, беззаботный характер.

«Улица просыпается»:

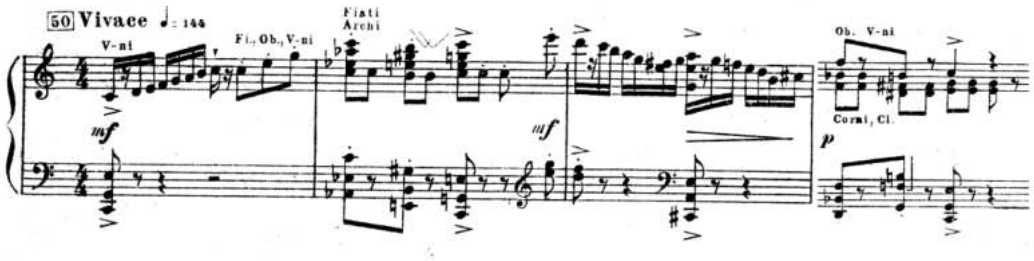
https://www.youtube.com/watch?v=0kvHJK8TrEc



Джульетта готовится к первому в своей жизни балу. Её образ самый развёрнутый в балете. В номере «Джульетта-девочка» (сцена 10), раскрываются различные стороны её характера: резвой и шаловливой (1-я тема):

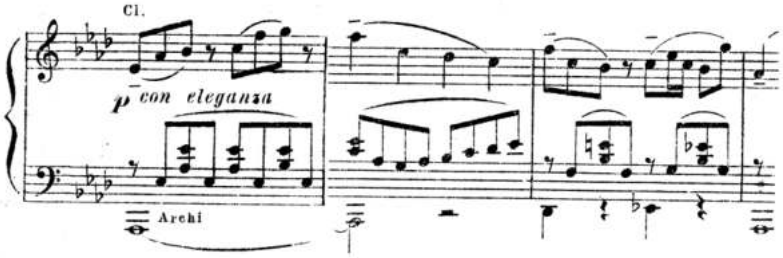
«Джульетта-девочка»:

https://www.youtube.com/watch?v=eTnoNxhc2Dc



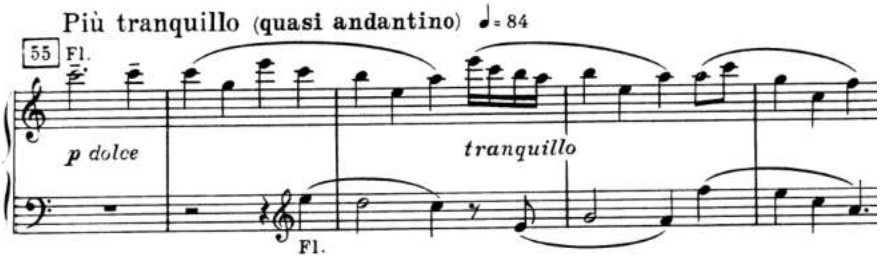
грациозной и нежной (2-я тема):

https://www.youtube.com/watch?v=eTnoNxhc2Dc *(начало звучания – 0:40)*



мечтательно-задумчивой (3-я тема).

https://www.youtube.com/watch?v=eTnoNxhc2Dc *(начало звучания – 1:20)*



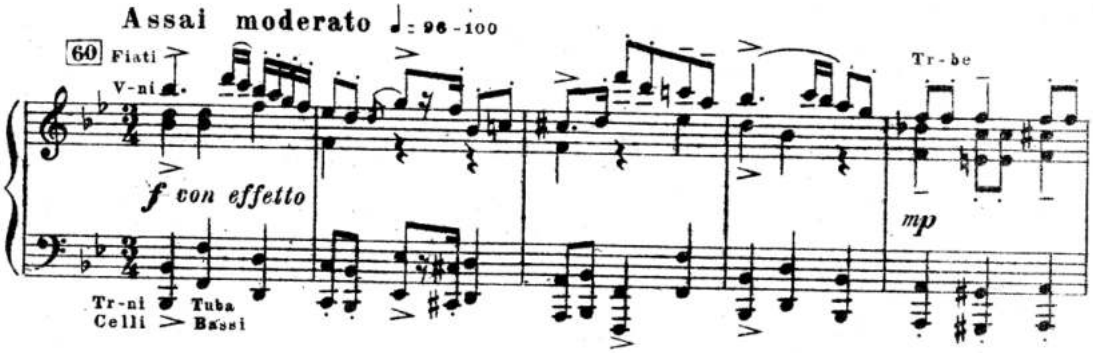
Все эти темы приобретают значение лейтмотивов, которые становятся одним из важных средств в развитии драматургии балета. Так, например, третья тема Джульетты звучит в сцене, когда она выпивает снотворный напиток и в сцене её смерти.

Тема номера «Улица просыпается» также становится одним из лейтмотивов балета и в искажённом виде прозвучит в сцене смерти Меркуцио.

Для обрисовки аристократического общества Вероны Прокофьев использует жанры старинных танцев - менуэта и гавота.

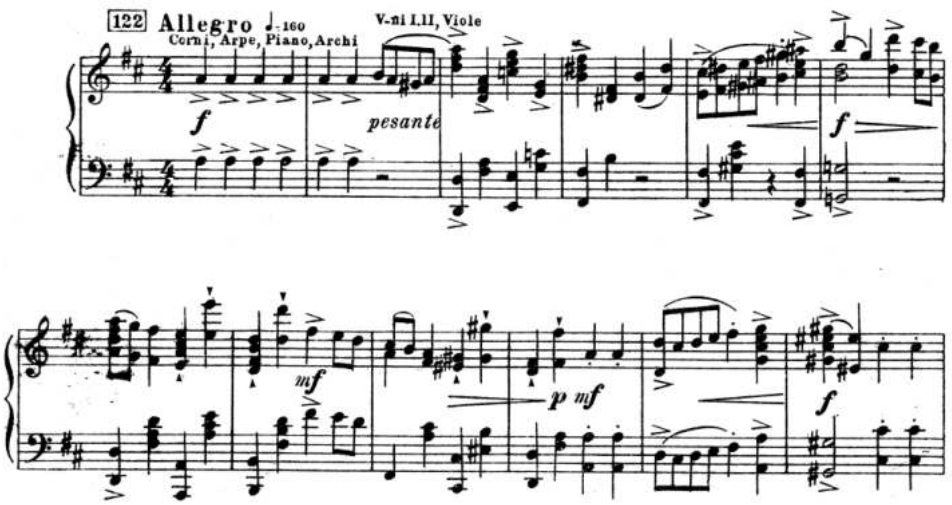
«Менуэт»:

https://www.youtube.com/watch?v=yf_qFprmKAQ



«Гавот»:

https://www.youtube.com/watch?v=Z5EJ7Swbr4A

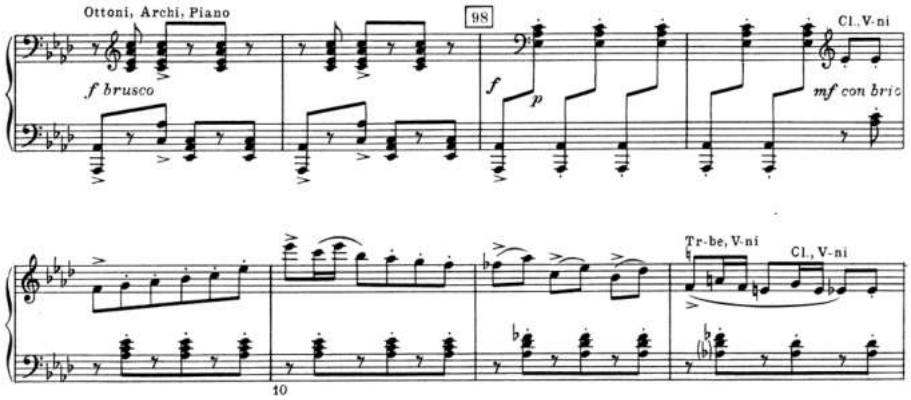


Под звуки менуэта знать (аристократия) города в праздничных костюмах направляется на торжество («Съезд гостей», сцена 11).

Ромео, Меркуцио и Бенволио проникают на бал. Музыкальной характеристике Меркуцио присуща острая скерцозность («Меркуцио», сцена 15).

«Меркуцио»:

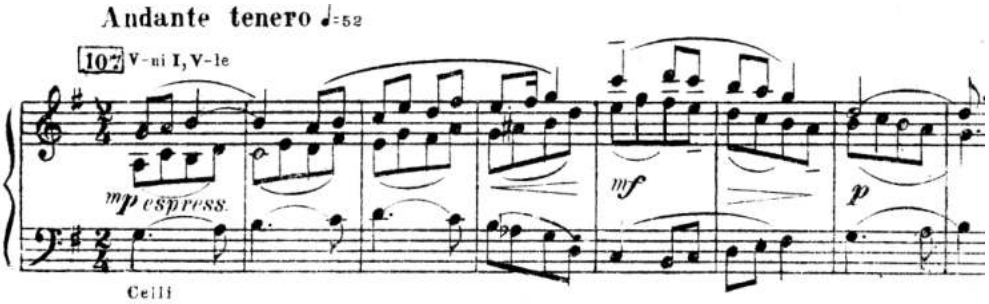
https://www.youtube.com/watch?v=Fj3xyaNThY0



Очарованный красотой Джульетты Ромео признаётся ей в своём чувстве («Мадригал», звучит тема любви из вступления).

«Мадригал»:

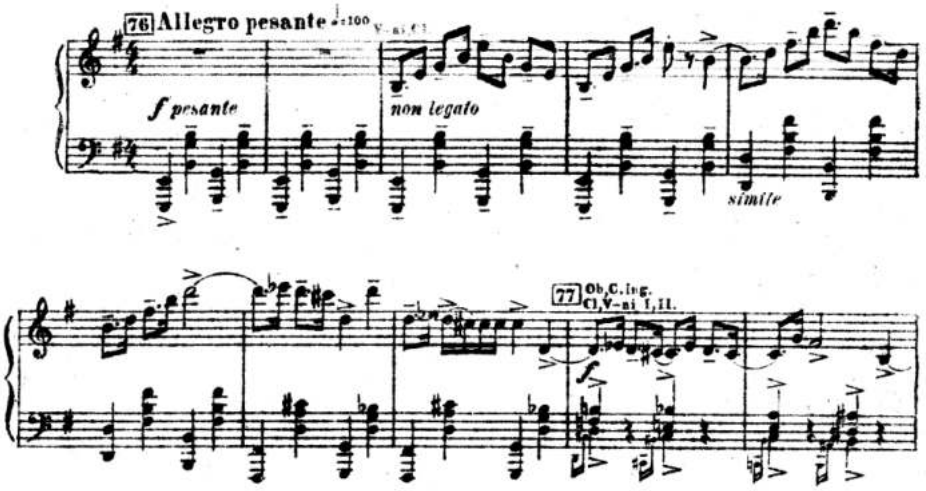
https://www.youtube.com/watch?v=l7K2rV9aGJU



Тибальд узнаёт Ромео. Между ними возникает ссора. Зловеще звучат тема вражды и тема рыцарей. В тяжёлом, воинственном «Танце рыцарей» (сцена 13) Прокофьев отразил мрачный дух средневекового мира.

«Танец рыцарей»:

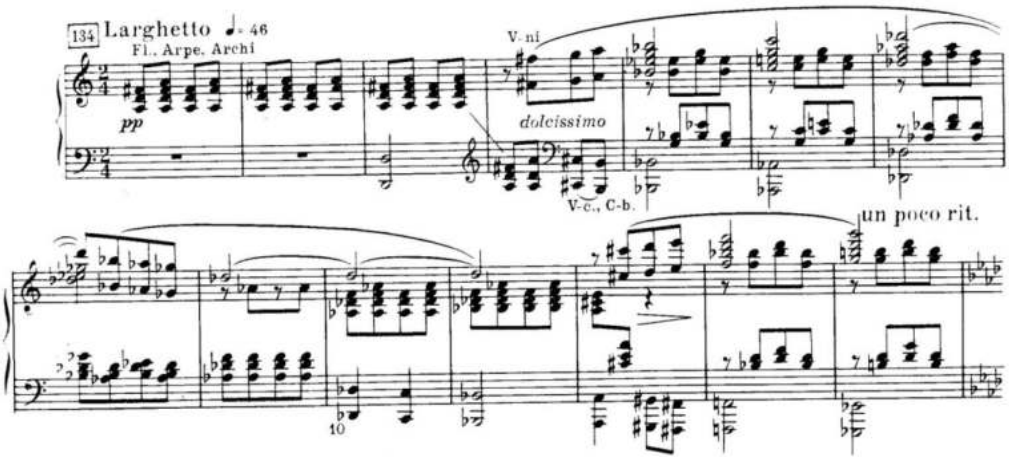
https://www.youtube.com/watch?v=7D4uiDRfEUM



Прокофьев отразил мрачный дух средневекового мира. Первый акт заканчивается симфоническим триптихом: «Сцена у балкона», «Вариации Ромео», «Любовный танец».

«Сцена у балкона»:

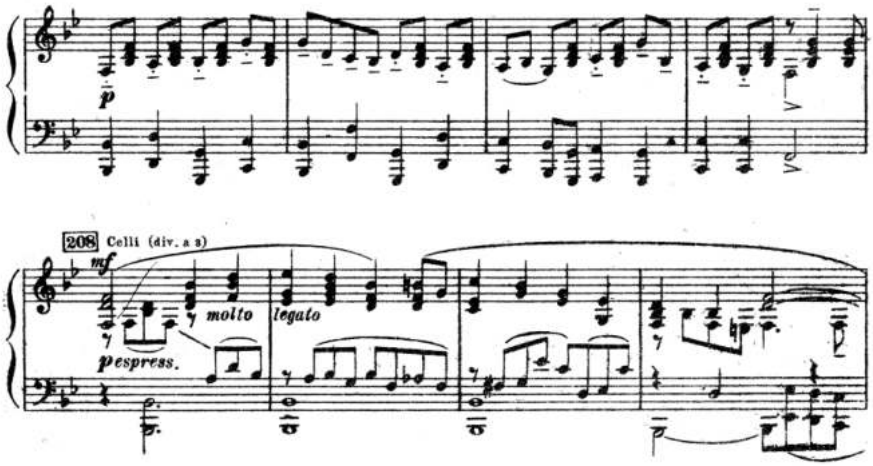
https://www.youtube.com/watch?v=9OJsO60A4q0



Второй акт. Патер Лоренцо тайно обвенчал Ромео и Джульетту. Образ патера Лоренцо, мудрого, строгого и в то же время душевного человека, характеризуется неторопливой темой хорального склада. («Ромео у патера Лоренцо», сцена 28).

«Ромео у патера Лоренцо»:

https://www.youtube.com/watch?v=SAVOob6Unxg



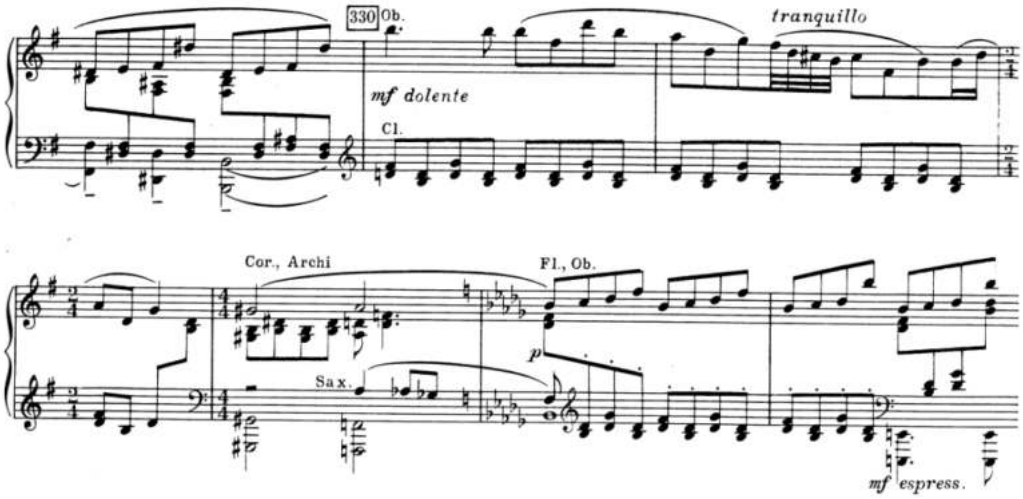
Площадь Вероны. Происходит столкновение и ссора Тибальда и Меркуцио. Тибальд наносит сопернику смертельный удар. Ромео вступает в бой и убивает Тибальда. Звучит искажённая «тема улицы». Ромео должен покинуть Верону.

Третий акт. Близится рассвет, влюблённые прощаются («Прощание перед разлукой», сцена 39). Джульетте объявляют о предстоящей свадьбе с Парисом. Она отказывается. Лоренцо даёт снадобье Джульетте, выпив которое она должна впасть в глубокий сон, похожий на смерть. Об этом оповестить Ромео должен был Лоренцо, но он не успевает рассказать Ромео правду.

Впервые, в сцене 47 «Джульетта одна», звучит «тема смерти».

«Джульетта одна»:

https://www.youtube.com/watch?v=OaoU3KdBypY (начало звучания – 9:55)

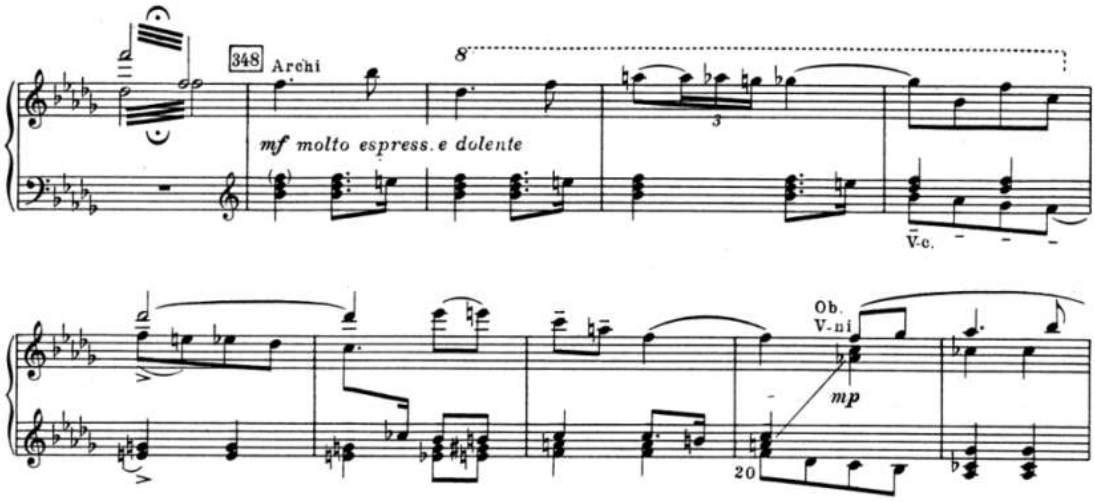


В фамильной усыпальнице покоится Джульетта. Ромео прощается с ней и выпивает яд. Проснувшись, Джульетта бросается к умирающему Ромео. Оставшись без любимого, она закалывает себя кинжалом.

В *эпилоге*, как утверждение бессмертия любви звучит 3-я тема Джульетты.

«Похороны Джульетты»:

https://www.youtube.com/watch?v=OaoU3KdBypY (начало звучания – 16:27)



Происходит примирение семей Монтекки и Капулетти.

Вопросы и задания:

1. Когда состоялась премьера балета? Кто на премьере балета исполнял партию Джульетты?

2. Какие композиторы до Прокофьева обращались к трагедии «Ромео и Джульетта» Шекспира?

3. Назвать главных героев балета.

4 Что является одним из важных средств развития в драматургии балета?

5. Чем заканчивается балет?

6. Назвать некоторые сцены балета.

***5-й урок.* С.Прокофьев. Балет «Золушка» (1944).**

Действующие лица:

Золушка

Отец Золушки

Мачеха Золушки

Худышка и Кубышка (Кривляка и Злюка) – дочери мачехи

Принц

Фея-бабушка

Феи времен года (Весны, Лета, Осени, Зимы)

Танцмейстер

Сказочные образы С.Прокофьева нашли свое отражение в произведениях различных жанров: в опере «Любовь к трём апельсинам», в симфонической сказке «Петя и волк», в фортепианной музыке («Сказки старой бабушки»), в вокальной («Гадкий утёнок»), а также в балете «Сказка про шута».

Замысел создать балет-сказку «Золушка» возник у Прокофьева еще до войны.

Балет «Золушка» (по сказке французского писателя Ш.Перро) – одно из самых светлых и пронизанных лирикой произведений Прокофьева. Премьера балета прошла на сцене Большого театра в 1945 году.

Это добрая сказка о несчастной сироте, которую невзлюбили мачеха и её две дочери, о том, как она попадает на бал, теряет туфельку и находит своё счастье.

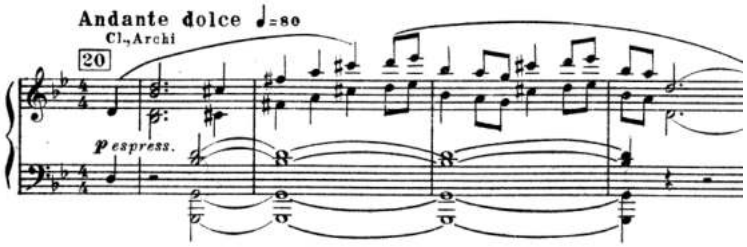
Лучшие лирические страницы балета посвящены раскрытию образа Золушки (дуэт с Принцем, Адажио в сцене бала, вальс соль минор и др.).

С.Прокофьев писал: «В музыке Золушка характеризуется тремя темами (как и Джульетта). Первая тема – обиженная Золушка, вторая – Золушка чистая и влюблённая, третья тема – Золушка влюблённая, счастливая».

«Золушка», так называется третий номер балета. Звучит печальная, задумчивая тема, наполненная русской народной песенностью.

«Золушка», первая тема:

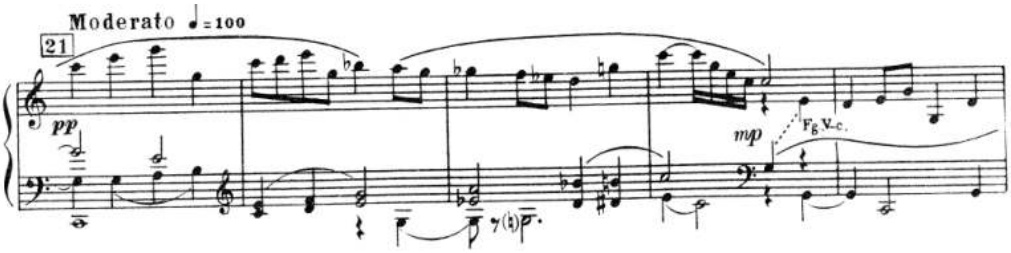
https://www.youtube.com/watch?v=VEfUqpncCEg (начало звучания – 6:03)



Но вот характер музыки меняется. Забыв о плохом, девочка предаётся прекрасным мечтам (вторая тема). Мелодию, с ритмом изящного гавота (старинный французский танец) исполняет флейта.

«Золушка», вторая тема

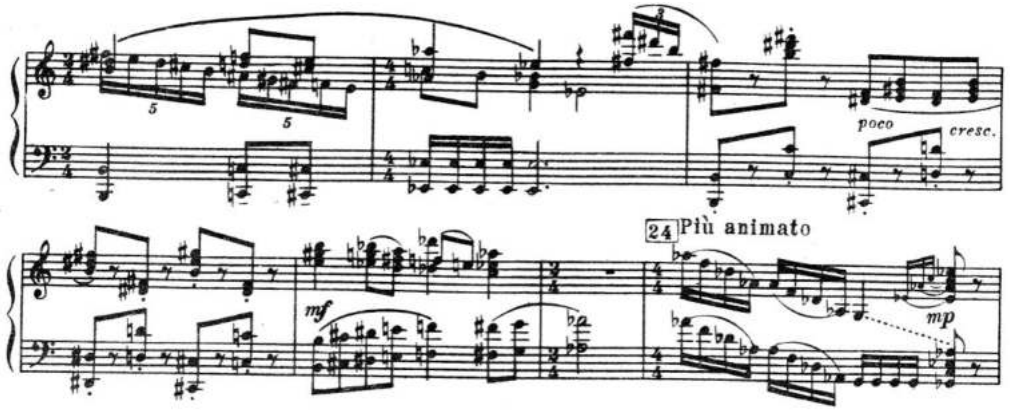
https://www.youtube.com/watch?v=VEfUqpncCEg (начало звучания – 6:32)



Третья тема получит своё полное звучание в финале 3-го акта.

«Золушка», третья тема

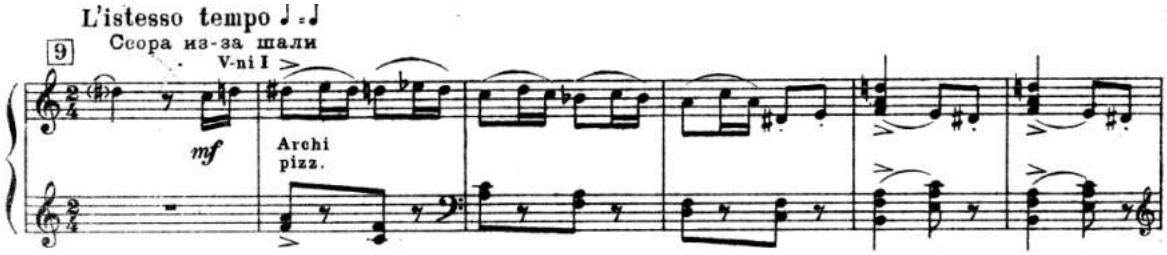
https://www.youtube.com/watch?v=VEfUqpncCEg (начало звучания – 8:26)



Прекрасному и чистому образу Золушки противопоставлен мир зависти и зла. Уже в первой сцене балета «Па де шаль» («Танец с шалью») даны музыкальные портреты её глупых сестёр и злой мачехи. Их музыкальная характеристика изобилует острыми ритмами и колючими хроматическими мотивами.

«Па де шаль»:

https://www.youtube.com/watch?v=LoYI4N00fag



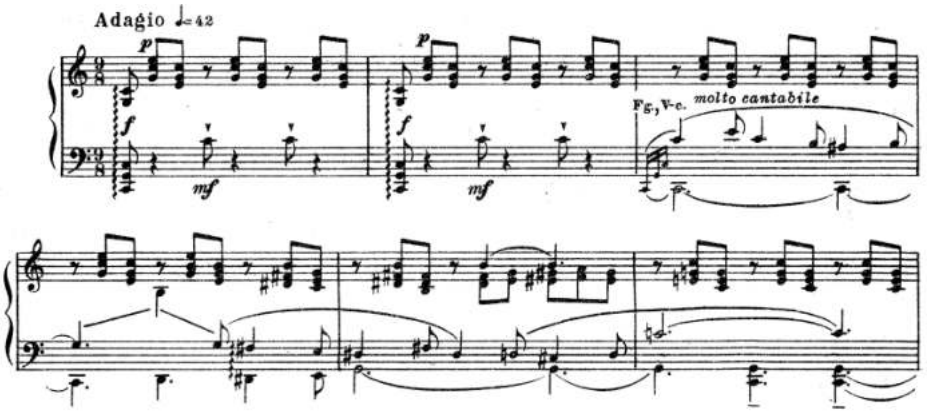
Золушка у очага, сёстры вышивают шаль, и из-за него начинают ссору. Рассердившись мачеха разрезает шаль пополам. Каждая из сестёр танцует со своей половинкой шали.

Вновь звучит ритм гавота, которому композитор придаёт на сей раз насмешливый, карикатурный характер.

Образ упрямого и дерзкого Принца был наделён и другими чертами – сердечностью и нежностью. Лиризм этого образа нашёл своё отражение в нежной мелодии Адажио из второго акта.

Дуэт Принца и Золушки (Адажио):

https://www.youtube.com/watch?v=j_sx_vcu3s4



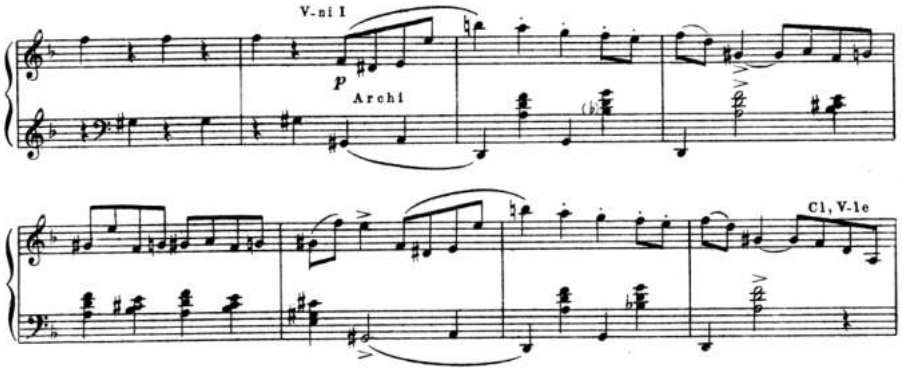
Балет «Золушка» написан в традициях классического сказочного балета. Из классических балетных форм и жанров Прокофьев использовал: вариации (небольшие сольные танцы), Па-де-де (танец двоих), дивертисмент (сюита из нескольких танцев).

Впервые в этом балете Прокофьев создает мир волшебных превращений. Благодаря красочным гармониям, разнообразным тембрам инструментов, дрожащим трелям и тремоло были рождены образы четырёх фей (образы четырёх времен года), сцена боя часов во время бала, образы пляшущих гномов, карликов и кузнечиков.

Важную роль в музыкальной драматургии балета играют такие танцы, как Гавот и Вальс.

«Гавот»:

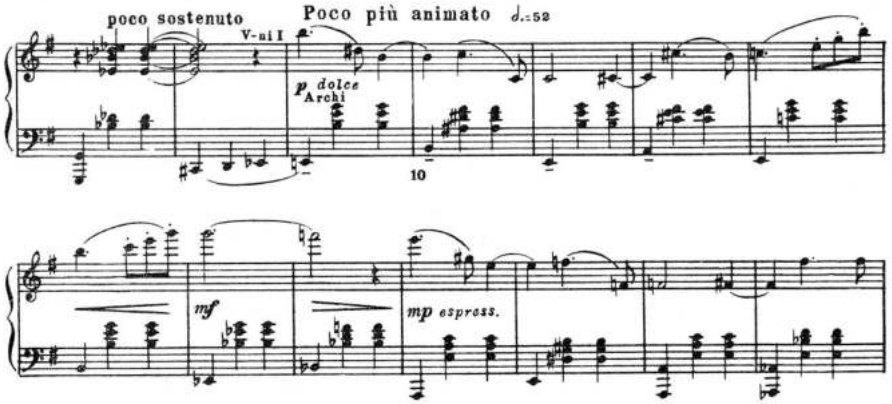
https://www.youtube.com/watch?v=szRuYcGusUQ



Три вальса в балете отображают лирические чувства юных героев. Это – вальс соль минор из первого акта (звёзды несут Золушку на бал), «Большой вальс» из второго акта и «Медленный вальс» из третьего акта (Принц находит Золушку).

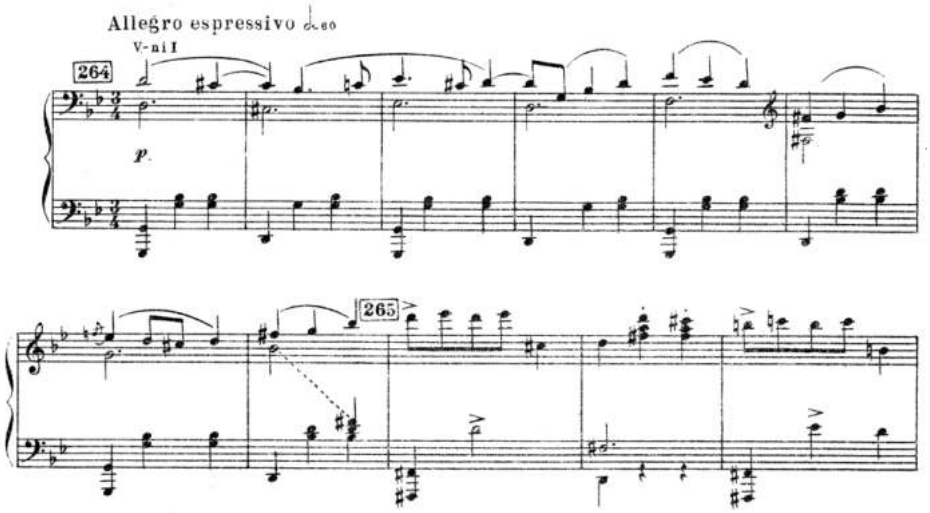
«Большой вальс»:

https://www.youtube.com/watch?v=FIQzGuI5_YM *(начало звучания – 1:52)*



Вальс-кода (соль минор):

https://www.youtube.com/watch?v=kqcUzQNSEkk



На основе музыки балета Прокофьев создал три симфонические сюиты и ряд фортепианных переложений.

Вопросы и задания:

1. В каких жанрах Прокофьев использовал сказочные сюжеты?
2. Какие танцы играют важную драматургическую роль в балете «Золушка»?
3. Как проявляется в балете прокофьевское мастерство музыкальной характеристики»?
4. Какие средства музыкальной выразительности использовал композитор для обрисовки волшебных образов?
5. В каком жанре написан балет?
6. Дать характеристику гавоту в сцене «Золушка» и в сцене ссоры сестёр.

***6-й урок.* С.Прокофьев. Седьмая симфония (cis moll, 1952).**

Последний период творчества Прокофьева был отмечен трудностями в связи с его болезнью. Невзирая на это, он продолжал творить.

В 1952 году в Колонном зале Дома союзов состоялась премьера его Седьмой симфонии. Дирижировал известный дирижёр Самуил Самосуд. Композитор в последний раз присутствовал на концерте, где исполнялась его музыка.

Вначале Прокофьев задумал написать симфонию для детей, но в процессе работы замысел произведения изменился. В воображении композитора возник загадочный мир с воспоминаниями о далеком детстве, удивительной любовью к жизни и огромной верой в «разумное, доброе, вечное» (из высказываний С.Прокофьева о симфонии). Вместо детской симфонии родилось серьёзное, глубокое сочинение.

Тематической основой Седьмой симфонии стали широкие, певучие мелодии. Её гармонический язык мягок, без свойственных Прокофьеву резких диссонансов, а оркестровка прозрачна и воздушна.

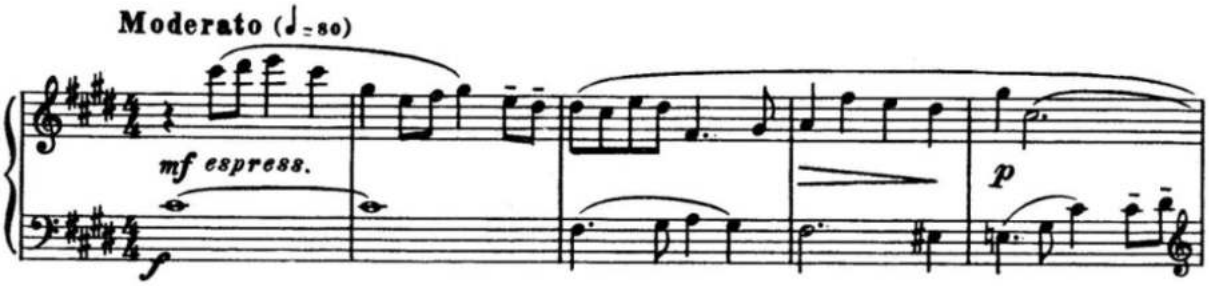
Небольшая по своим масштабам симфония написана в классических традициях, она состоит из четырёх частей.

Первая часть написана в форме сонатного *allegro*, но звучит не в традиционном темпе *allegro*, а в темпе *moderato*.

Главная тема (cis moll) неторопливого, повествовательного характера.

Первая часть. Главная партия:

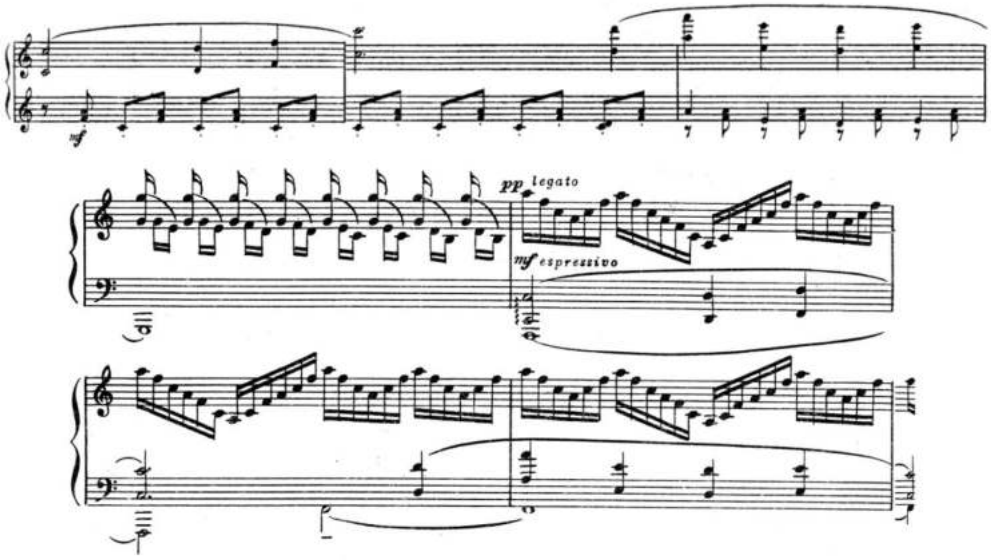
https://www.youtube.com/watch?v=mF8oTzXoyts



Побочная тема (F dur), как и главная - лирична, но лирика в ней иного характера – торжественная. Полная красоты и радости жизни побочная тема является важной темой симфонии.

Побочная партия:

https://www.youtube.com/watch?v=mF8oTzXoyts *(начало звучания – 2:11)*

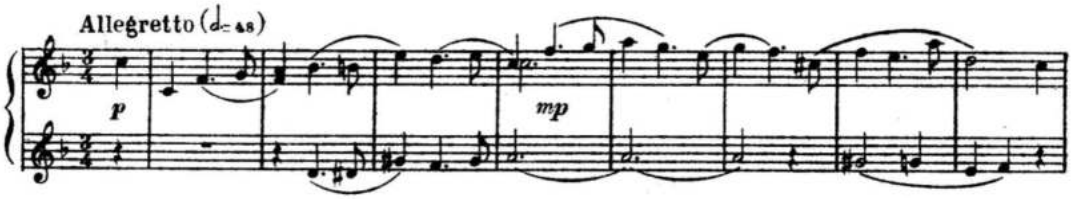


Как светлый гимн жизни, композитор вводит её в коду финала. Хрустальный звон колокольчиков, мелодия гобоя и флейты словно приглашают нас в чудесный сказочный мир.

Вторая часть – Allegretto (F dur) – представляет собой вальс, в музыке которого проносятся различного характера темы: шутливые, изящные, праздничные, лирические.

Вторая часть:

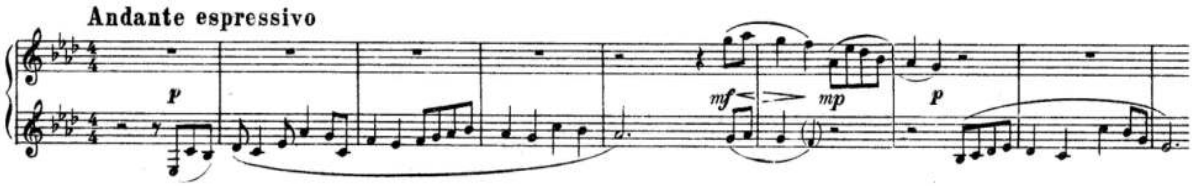
https://www.youtube.com/watch?v=L1VRZN99eF8 *(начало звучания – 9:53)*



Третья часть - певучее *Andante espressivo (As dur).* Это жемчужина прокофьевской лирики. Музыка этой части раскрывает мир благородных чувств, задумчивых размышлений.

Третья часть. Основная тема:

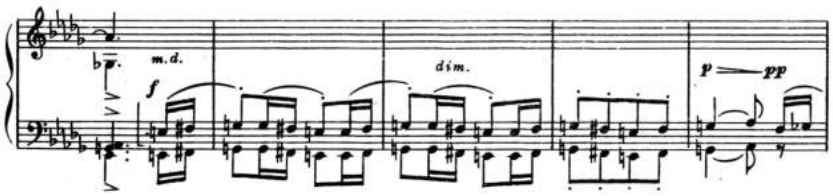
https://www.youtube.com/watch?v=L1VRZN99eF8 (начало звучания – 17:51)



Четвёртая часть (Des dur) - стремительный финал в темпе *Vivace*, написан в форме Рондо.

Четвёртая часть. Основная тема (рефрен):

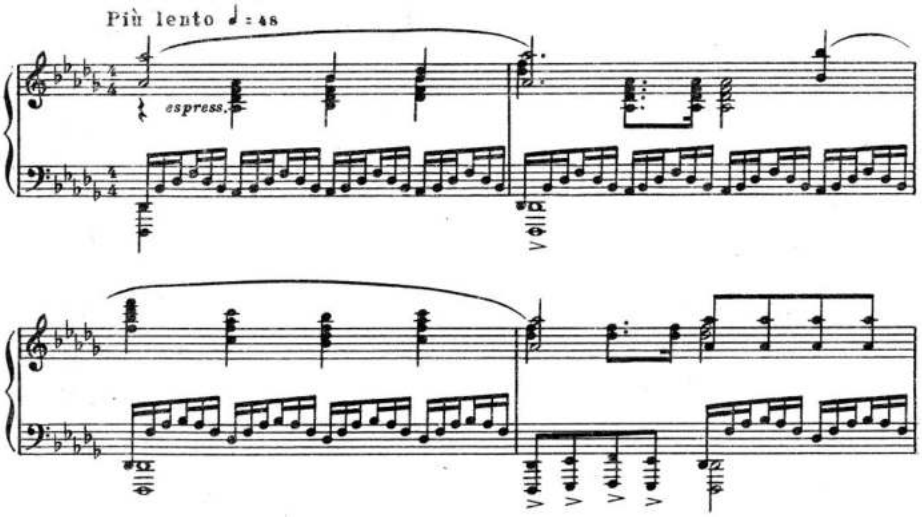
https://www.youtube.com/watch?v=4C5xgU-klIA (начало звучания – 8:20)



Веселье, задор, энергия финальных тем сменяется нежным, лирическим звучанием побочной темы из первой части.

Заключение:

https://www.youtube.com/watch?v=4C5xgU-klIA (начало звучания – 10:18)



Звучащий все тише и медленней светлый, печальный мотив, заканчивающий симфонию, воспринимается, как тихое прощание.

Вопросы и задания:

1. В каких тональностях и темпах звучат части Седьмой симфонии Прокофьева?
2. Дать характеристику главной и побочной тем первой части.
3. Назвать какие инструменты исполняют побочную партию первой части.
4. Как завершается симфония?

7-й – 8-й уроки. **Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 – 1975). Жизнь и творчество.**

Дмитрий Шостакович – один из тех редких композиторов, который получил мировую славу ещё при жизни. Его творчество – музыкальная летопись истории страны. Универсальность его таланта в том, что он создал высокохудожественные произведения во всех жанрах. Это глубоко-трагическая опера «Катерина Измайлова» и весёлая,

жизнерадостная оперетта «Москва, Черёмушки», вокальные циклы (на слова Микеланджело, М.Цветаевой) и сатирические песни (на тексты из журнала «Крокодил»), 15 грандиозных симфоний, 15 квартетов и детская музыка (фортепианные циклы «Танцы кукол», «Детская тетрадь»).

Любимыми композиторами Д.Шостаковича были И.Бах, Л.Бетховен, В.Моцарт, Ф.Шуберт, Г.Малер, П.Чайковский и М.Мусоргский. Глубокое почтение великому И.Баху он выразил в своем фортепианном цикле «24 прелюдии и фуги» (к 200-летию со дня смерти композитора).

Д.Шостаковичу принадлежит оркестровка опер «Борис Годунов» и «Хованщина», песни «Блоха» и вокального цикла «Песни и пляски смерти» М.Мусоргского.

Д.Шостакович родился 25 сентября 1906 года в Петербурге, в семье инженера-химика. Первые уроки музыки он получил от матери (педагог по фортепиано). В доме часто звучала классическая музыка. Его отец прекрасно пел, играл на гитаре и рояле. К 9-ти годам Дмитрий знал наизусть любой отрывок из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского.

Д.Шостакович окончил Петроградскую консерваторию как пианист (класс Л.Николаева, 1923) и через два года как композитор (класс М.Штейнберга, 1925). Представленная в качестве дипломной работы его Первая симфония, сразу принесла известность молодому композитору.

При всём разнообразии созданных им произведений, Д.Шостакович прежде всего великий симфонист. В его симфониях нашли своё воплощение трагические темы, связанные с войной 1941-1945 годов и извечным стремлением человека к добру и счастью.

Основным принципом его симфонических произведений стала программность: № 7 «Ленинградская» (о блокадном любимом городе Ленинграде), №11 «1905-й год» (посвящена первой русской революции), № 12 «1917» (памяти Ленина) и № 13 (на стихи Е.Евтушенко). В 15-й симфонии композитор использует темы из опер «Вильгельм Телль» Дж.Россини и «Кольцо Нибелунгов» Р.Вагнера.

Одним из излюбленных жанров Д.Шостаковича был струнный квартет. К этому жанру композитор обратился не сразу, лишь в 1938 году, когда уже были написаны 5 симфоний, 2 оперы и 3 балета. Лирико-философское начало творчества композитора получило своё яркое воплощение в его струнных квартетах.

Как симфонист Д.Шостакович был оценён сразу. Но его оперное и балетное творчество ждала другая участь: ни критики, ни публика их долгое время не принимали. «Сумбур вместо музыки», – писала газета «Правда» о его первой опере «Нос» (по повести Н.Гоголя, 1930 г.).

Написанная в 1934 г. по повести Н.Лескова опера «Леди Макбет Мценского уезда» (во второй редакции «Катерина Измайлова», 1955) была дважды запрещена к постановке.

Были сняты с репертуара все три балета Д.Шостаковича: «Золотой век» (1930), «Болт» (1931), «Светлый ручей» (1935). И только спустя время слушателю и критикам пришло понимание его музыки, а балеты и оперы вошли в репертуар оперных театров страны.

Преподавательская деятельность Шостаковича прошла в Ленинградской и Московской консерваториях. В 33 года он получает звание профессора. Среди его учеников – Г.Свиридов, Г.Галынин, Б.Чайковский, М.Ростропович, К.Караев, Дж.Гаджиев и др.

В творческом наследии неоконченная опера «Игроки» (по Гоголю), вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина», оратория «Песнь о лесах», вокальные

циклы «Из еврейской народной поэзии», два концерта для скрипки с оркестром, два для виолончели с оркестром, два для фортепиано с оркестром, музыка к кинофильмам («Встречный», «Молодая гвардия», «Овод», «Гамлет» и др.).

Д.Шостакович умер 9 августа 1975 года.

Вопросы и задания:

1. Назвать произведения Д.Шостаковича в различных жанрах.
2. Какие произведения М.Мусоргского оркестровал Д.Шостакович?
3. В какой симфонии использованы стихи Е.Евтушенко?
4. Назвать основной жанр творчества Д.Шостаковича.
5. Перечислить программные симфонии Д.Шостаковича.
6. В каком жанре наиболее ярко прослеживается лирико-философская линия творчества?
7. Какой фортепианный цикл посвящён И.С.Баху?
8. Назвать балеты Д.Шостаковича.
9. Как называется вторая редакция оперы «Леди Макбет Мценского уезда»?
10. Какие темы раскрывает в своих произведениях Шостакович?

***9-й урок.* Д.Шостакович. Седьмая симфония (C dur, 1941).**

Среди 15-ти симфоний Шостаковича Седьмая занимает особое место. На партитуре симфонии есть авторская надпись: «Посвящается городу Ленинграду. Д.Шостакович».

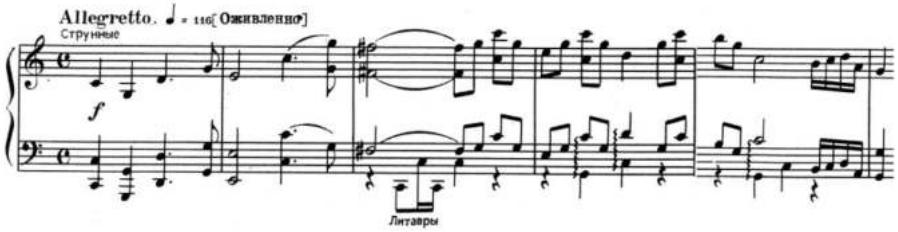
Впервые симфония прозвучала в Куйбышеве (1941), в исполнении оркестра Большого театра под управлением известного дирижера С.Самосуда. Самая значимая премьера состоялась в блокадном Ленинграде. Она была назначена на 9 августа 1942 года. Зал филармонии был полон до отказа. Измождённые от голода оркестранты нашли в себе силы исполнить симфонию. Дирижировал Карл Элиасберг. «Симфония всепобеждающего мужества» вызвала восторг во всем музыкальном мире. Известные, с мировым именем дирижёры обращались к советским посольствам с просьбой исполнить эту симфонию. Ею дирижировали А.Тосканини, С.Кусевицкий, Л.Стоковский, П.Монте, Е.Мравинский и многие другие.

Седьмая симфония Д.Шостаковича настолько точно передаёт дух военных событий, что её часто называют «музыкальной хроникой», «музыкальным документом». Тема борьбы советского народа с фашизмом олицетворяет борьбу двух миров: мира созидания и разума с миром зла и разрушения. В каждой из четырёх частей симфонии эта тема раскрыта по-разному.

Первая часть (сонатное *allegro, C dur)* начинается рассказом о мирной, полной любви к своей Родине жизни советского человека. Вслед за величественной, героической главной темой

Первая часть. Главная партия:

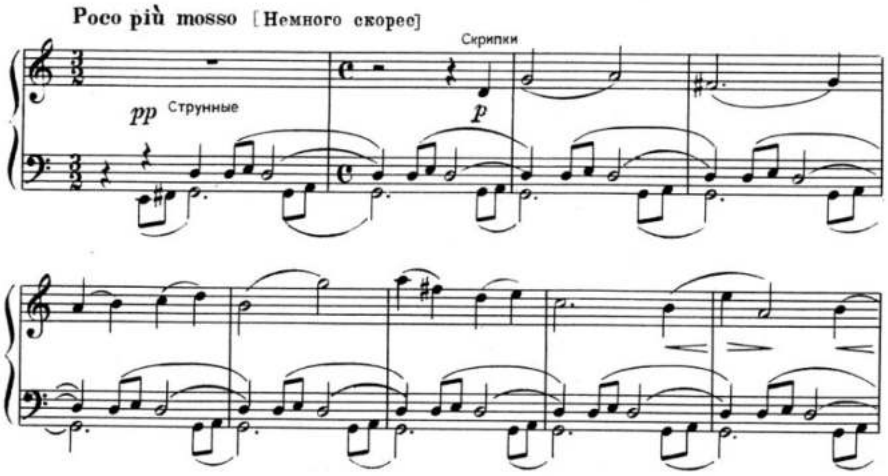
https://www.youtube.com/watch?v=tFSUclr7VdU



широко звучит лирическая побочная тема (G dur). Исполняет её струнная группа оркестра и только в конце вступает соло флейты.

Первая часть. Побочная партия:

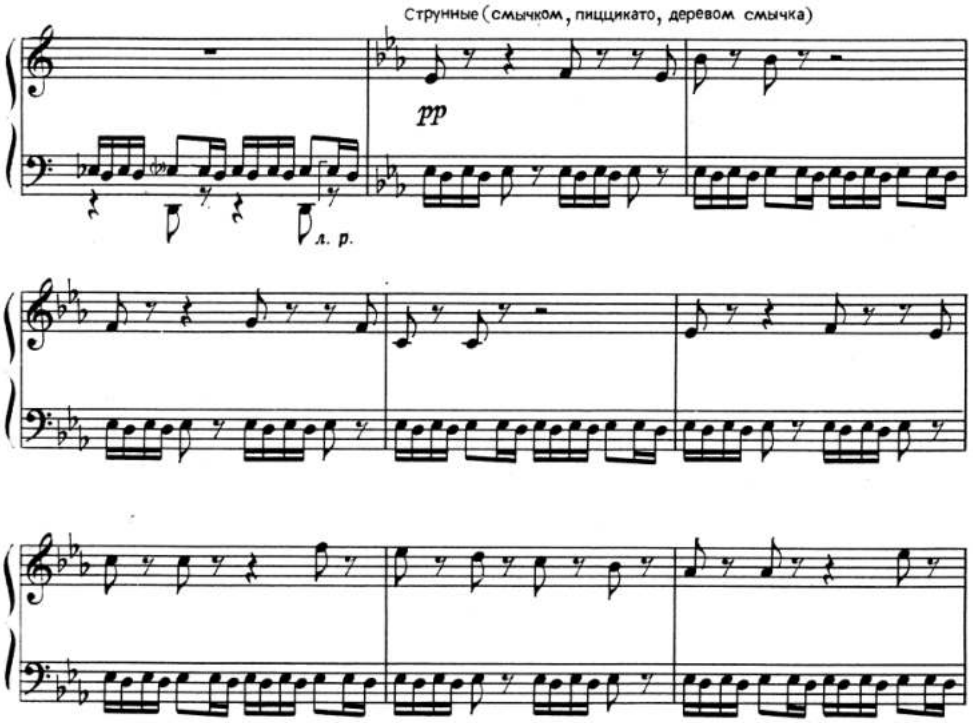
https://www.youtube.com/watch?v=tFSUclr7VdU (начало звучания – 3:02)



Конфликт между главной и побочной темами отсутствует. Он появляется в разработке первой части, с началом «эпизода фашистского нашествия». Тема «нашествия» звучит на фоне отбивания неизменного ритмического рисунка (тема с одиннадцатью вариациями). Каждая из вариаций по-своему раскрывает характер темы: от устрашающе-леденящего до гипертрофированного (преувеличенного) торжества зла.

Первая часть. Эпизод в разработке:

https://www.youtube.com/watch?v=TVYWZ0kiYXY (начало звучания – 3:19)

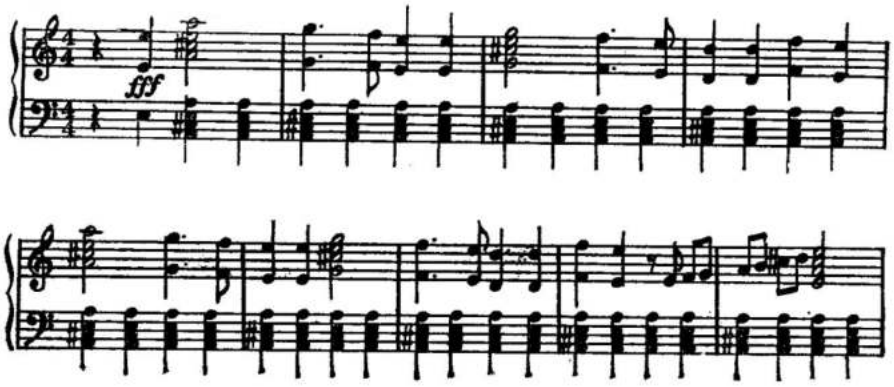


«Симфония воспринималась тогда не только слухом, чугунная поступь страшного нашествия ощущалась всеми нервами, казалось даже зрением. Во время исполнения первой части всех била дрожь» (из воспоминаний балетмейстера Р.В.Захарова).

В противовес теме «нашествия» звучит мощная тема «сопротивления советского народа».

Первая часть. Тема сопротивления:

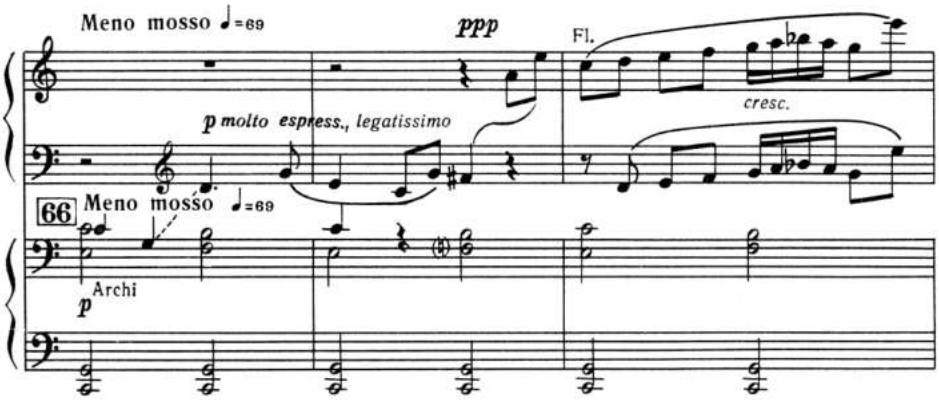
https://youtu.be/NUiqFjcHCxQ



Как воспоминание о мирной жизни в конце первой части (кода) печально и тихо звучит главная тема.

Первая часть. Кода:

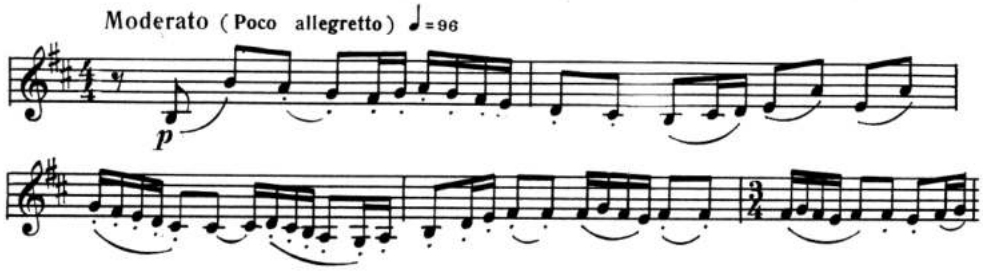
https://www.youtube.com/watch?v=JZulCoW5za4 (время звучания – 23:34 – 24:05)



Вступление ко *второй части* (Скерцо, h moll) звучит легко и непринужденно.

Вторая часть. Вступление:

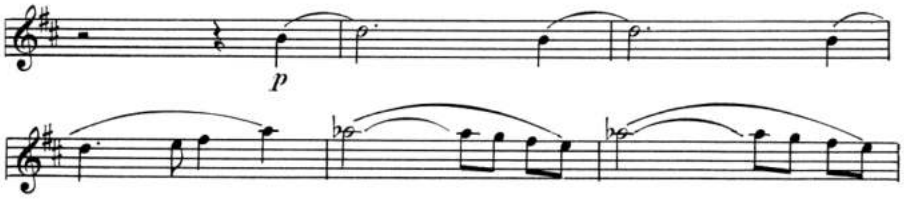
https://www.youtube.com/watch?v=rAoT8FXcDBo (начало звучания – 30:59)



Затем гобой исполняет одну из самых лирических тем, созданных Д.Шостаковичем.

Вторая часть. Вторая тема:

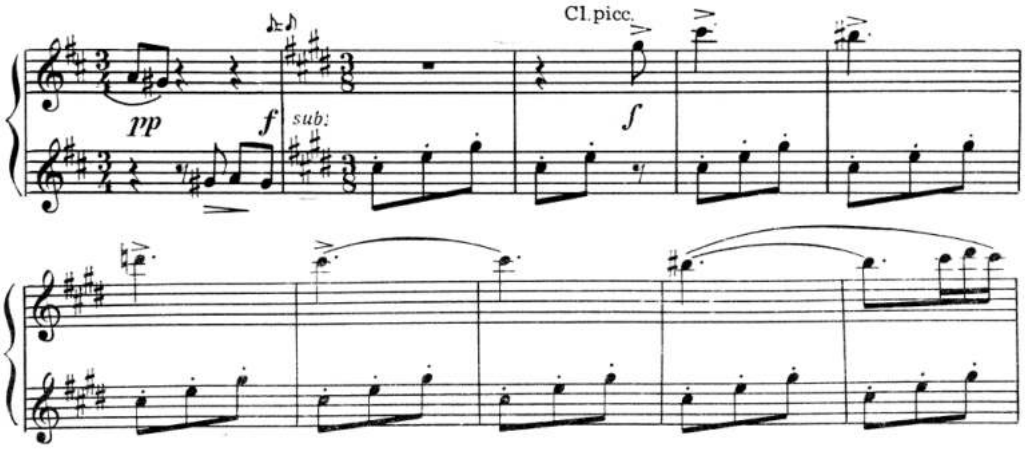
https://www.youtube.com/watch?v=rAoT8FXcDBo (начало звучания – 32:42)



В среднем разделе звучит отрывистая, «механическая» тема, напоминающая об образе врага.

Вторая часть. Средний раздел:

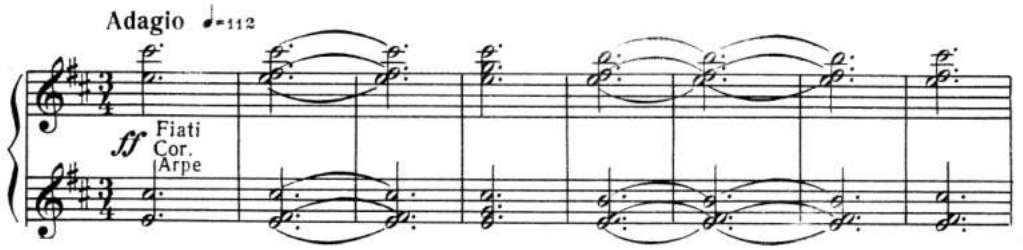
https://www.youtube.com/watch?v=rAoT8FXcDBo (начало звучания – 36:58)



Третья часть – проникновенное, созерцательное *Adagio,* которое воспринимается как реквием по погибшим**.**

Третья часть. Основная тема:

https://www.youtube.com/watch?v=rAoT8FXcDBo (начало звучания – 44:34)



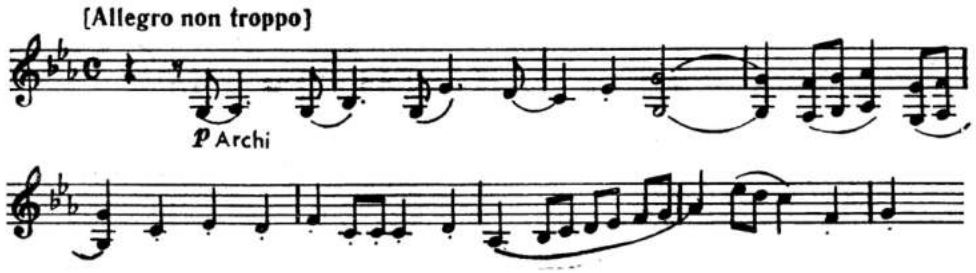
Ритмичный, волевой характер среднего раздела части свидетельствует о продолжении борьбы и стремлении к победе.

Adagio без перерыва переходит в четвёртую часть симфонии. Только вера в будущую победу вдохновляла композитора на создание оптимистического финала.

Четвёртая часть (Allegro non troppo) состоит из вступления и трёх основных разделов. Начинается еле слышным тремоло литавр. Героическая, волевая основная тема финала написана в бетховенском духе (c moll, первый раздел).

Четвёртая часть. Первый раздел:

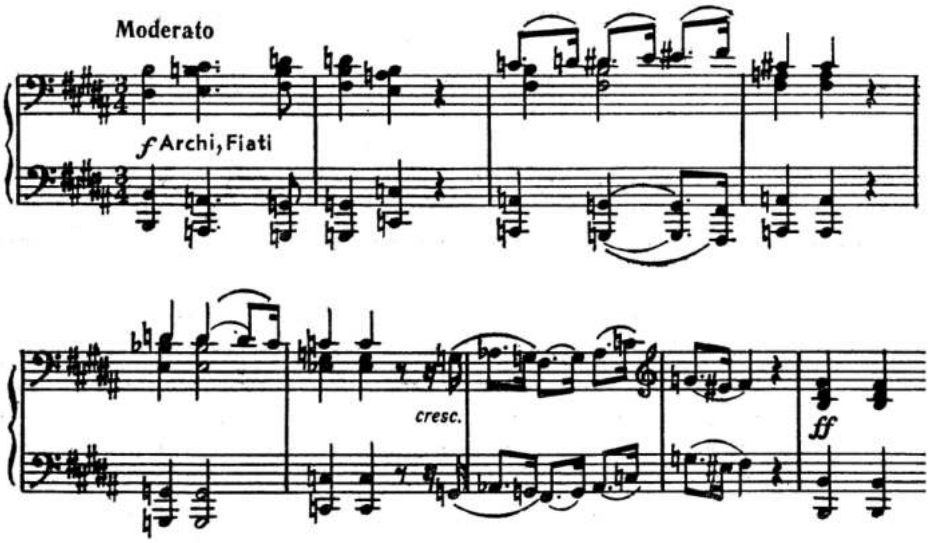
https://www.youtube.com/watch?v=rAoT8FXcDBo (начало звучания – 1:01:45)



Второй раздел написан в ритме испанского танца сарабанды.

Второй раздел:

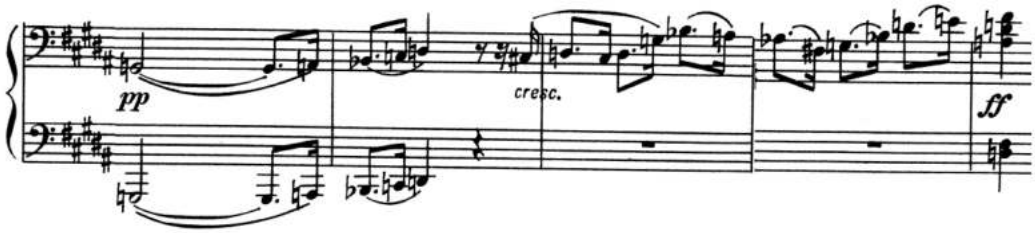
https://www.youtube.com/watch?v=rAoT8FXcDBo (начало звучания – 1:07:51)



В третьем разделе Д.Шостакович создал победоносный образ советского человека. Звучащая в конце финала главная тема первой части возвещает о победе добра и света.

Третий раздел:

https://www.youtube.com/watch?v=rAoT8FXcDBo (начало звучания – 1:09:11)



Седьмая симфония Шостаковича может быть названа своеобразной «Героической симфонией» XX века.

Вопросы и задания:

1. В каком городе прошла премьера Седьмой симфонии Шостаковича?
2. Чему посвящена симфония?
3. Рассказать о строении первой части.
4. Кто дирижировал на премьере?
5. В какой форме написан «эпизод нашествия»?
6. Дать характеристику главной теме финальной части симфонии.

***10-й урок.* Дмитрий Борисович Кабалевский (1904 – 1987). Жизнь и творчество.**

Дмитрий Кабалевский – один из выдающихся советских композиторов, крупный общественный деятель, выдающийся просветитель и педагог. Он внёс огромный вклад в советскую музыкальную культуру XX века.

Творческое наследие композитора отличается разнообразием жанров: 5 опер («Кола Брюньон», «Семья Тараса», «Сёстры», «Никита Вершинин», «В огне»), кантаты, симфонии, оперетта «Весна поёт», Реквием, больше 150 фортепианных произведений, концерты (три для фортепиано, два для виолончели, один для скрипки), песни, музыка к кинофильмам и спектаклям.

Родился Дмитрий Борисович 30 декабря 1904 года в Петербурге, в семье учителя. В доме всегда звучала музыка. Любовь к ней мальчик унаследовал от матери, которая прекрасно пела и играла на фортепиано. Окончив музыкальный техникум имени

А.Скрябина в Москве, Д.Кабалевский поступает в Московскую консерваторию. Учился он одновременно на двух факультетах: фортепиано (класс А.Гольденвейзера) и композиции (класс Н.Мясковского).

В консерваторские годы им были созданы прелюдии для фортепиано, романс на стихи С.Есенина «Не жалею, не зову, не плачу» и пьесы для виолончели. В качестве дипломной работы Д.Кабалевский представил свой Первый фортепианный концерт и Первый квартет.

В начале 30-х годов в стране появляется звуковое кино и по предложению известного режиссёра Г. Рошаля Д.Кабалевский пишет музыку к фильмам «Петербургская ночь» и «Антон Иванович сердится».

Из произведений крупных жанров в 30-ые годы были созданы три симфонии, Второй фортепианный концерт, опера «Мастер из Каламси» (по произведению французского писателя Ромена Роллана, во второй редакции «Кола Брюньон»).

Опера «Кола Брюньон» – одна из лучших страниц советского оперного искусства, отличающаяся яркостью мелодического материала, основанного на французском фольклоре.

Композитора всегда привлекали радостные, светлые образы детства и юности. Для детей он пишет много песен, среди которых «Паровоз», «Птичий дом», «Первое мая».

Тема войны звучит во многих произведениях 40-х годов. Среди них опера «В огне», сюита «Народные мстители», кантата «Родина великая», песни «Нас победить нельзя», «Наказ сыну», «Четвёрка дружная ребят». В фортепианном цикле «24 прелюдии», посвящённому Н.Мясковскому, также передано настроение людей военных лет.

В конце 40-х годов композитор впервые обратился к английской поэзии. Он пишет «Десять сонетов У.Шекспира» для баса в сопровождении фортепиано.[14]

Послевоенное время – период наивысшего расцвета творчества композитора. В 1952 году Д.Кабалевский заканчивает работу над концертом для фортепиано с оркестром (где во второй части использует тему песни «Наш край»), вошедшего наряду со скрипичным (1943) и виолончельным (1949) в знаменитую юношескую концертную триаду.

Образ советской молодёжи был воплощён и в одном из лучших его симфонических произведений – Четвёртой симфонии. Одновременно с концертами Д.Кабалевский работает над оперой «Семья Тараса» (по повести «Непокорённые» Бориса Горбатова).

В 60-е годы появляется одно из монументальных произведений композитора траурная оратория «Реквием» (на слова Роберта Рождественского). В конце 60-х годов Кабалевский заканчивает оперу «Сёстры» (по повести «Встреча с чудом» Ильи Лаврова, 1969), пишет музыку к кинофильмам «Академик Павлов», «Мусоргский», «Вольница», «Хмурое утро», «Хождение по мукам» и др.

Более 40 лет Дмитрий Кабалевский преподавал в Московской консерватории, а затем был назначен профессором консерватории в Мехико.

Кабалевский проявил себя не только как замечательный музыкант, но и как активный общественный деятель. Он был президентом секции Международного общества музыкального образования при ЮНЕСКО, действительным членом Академии педагогических наук СССР. В 1973 году он организовывает Лабораторию музыкального образования и руководит ею до 1983 года. Результатом работы этой Лаборатории стала новая программа по музыке для общеобразовательных школ. Благодаря Кабалевскому

[14] Сонет – поэтическая форма, состоящая из 14-ти строк, обычно лирического содержания.

появился журнал «Музыка в школе», главным редактором которого он был в течение многих лет.

Одним из важных моментов его деятельности стали циклы передач для детей на радио, в которых он вёл беседы о музыке и музыкантах. В дальнейшем свои мысли о музыке композитор изложил в своих книгах «Дорогие мои друзья», «Как рассказывать детям о музыке», «Про трёх китов и про многое другое».

Умер Д.Кабалевский 14 февраля 1987 года в Москве.

Вопросы и задания:

1. Назвать песни Д.Кабалевского.
2. Основная тематика произведений Д.Кабалевского.
3. Что организовал Д.Кабалевский в 1973 году?
4. Какие книги о музыке Д.Кабалевского написаны для детей?

***11-й урок.* Д.Кабалевский. Третий концерт для фортепиано с оркестром (D dur, 1952).**

В истории советской детской музыки имя Д.Кабалевского занимает самое почетное место. Среди многожанровых произведений для детей концертная триада завоевала особую любовь у юных исполнителей. Она посвящена советской молодежи. В неё входят Концерт для скрипки с оркестром (C dur, 1948), Концерт для виолончели с оркестром (g moll, 1949) и Концерт для фортепиано с оркестром (D dur, 1952). Они были задуманы, как цикл, но и в то же время каждый из них может исполняться отдельно. Во всех трёх концертах партия оркестра рассчитана для «взрослого» коллектива, а партия солистов написана для начинающих музыкантов.

Тематизм концертов песенный, мелодически богатый. В них отражён весёлый, но не без грусти и переживаний мир ранней юности. В музыке заметно преобладание светлых образов.

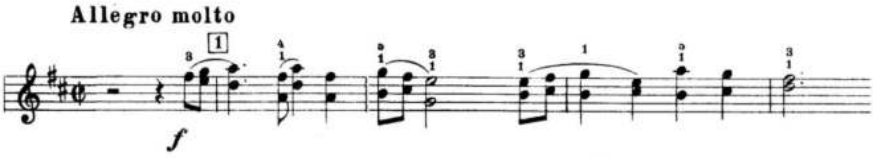
Впервые Третий фортепианный концерт прозвучал в 1953 году, в Большом зале Московской консерватории. Партию фортепиано исполнял ученик Центральной музыкальной школы при консерватории Владимир Ашкенази.

Концерт состоит из 3-х частей.

Первая часть написана в форме сонатного *allegro*. Светлая, скерцозного характера главная партия (D dur)

Первая часть. Главная партия:

https://www.youtube.com/watch?v=9GRBXmGKKNM



сменяется элегически-певучей темой побочной партии (a moll).

Первая часть. Побочная партия:

https://www.youtube.com/watch?v=9GRBXmGKKNM (начало звучания – 0:46)

По своему тематизму первая часть схожа с темой первой части Скрипичного концерта. В разработке появляется суровая тема (d moll). Если побочная тема приобретает здесь гимнический характер, то в репризе она становится распевно-лирической, постепенно переходя в апофеоз. В коде звучат элементы главной партии.

Вторая часть (g moll) написана в трёхчастной форме. Она является лирическим центром концерта. Дважды звучит грустная, распевная мелодия: вначале у фортепиано, а затем в партии оркестра.

Вторая часть. Основная тема:

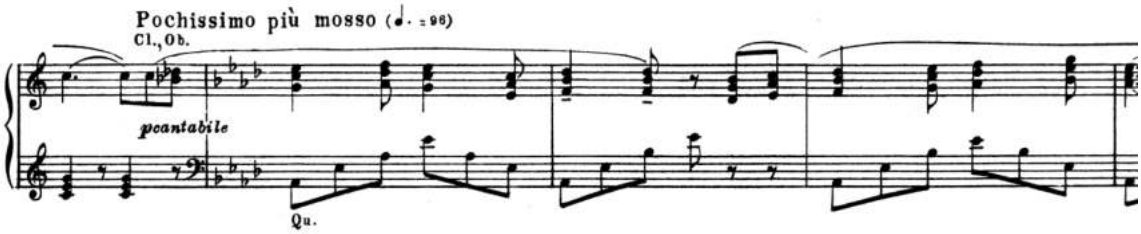
https://www.youtube.com/watch?v=--0JIFX565c

Кабалевский использует в среднем разделе этой части тему своей песни (с тремя вариациями).

«Вводя в концерт песню «Наш край», я хотел помочь юным исполнителям и слушателям понять и почувствовать, что музыка этого сочинения рассказывает о них самих – о наших детях, о юношестве, о молодежи, о людях и природе нашего Советского края», – отмечал Д.Кабалевский.

Вторая часть Тема песни «Наш край»:

https://www.youtube.com/watch?v=--0JIFX565c (начало звучания – 1:41)



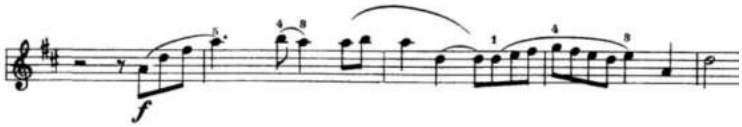
Постепенно драматизируясь, тема подводит к кульминации (проведение темы на *ff*). Начинается реприза.

Третья часть (D dur) написана в форме рондо-сонаты. В драматургическом плане эта часть очень важна не только для самого концерта, но и для всей концертной триады: стал ясен общий оптимистический замысел композитора.

Легкая, «летящая» тема главной партии

Третья часть. Главная партия:

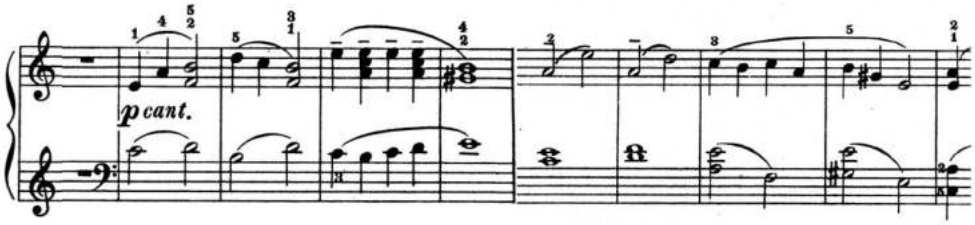
https://www.youtube.com/watch?v=s9cotkwYVhY (начало звучания – 1:21)



оттеняется распевной побочной

Третья часть. Побочная партия:

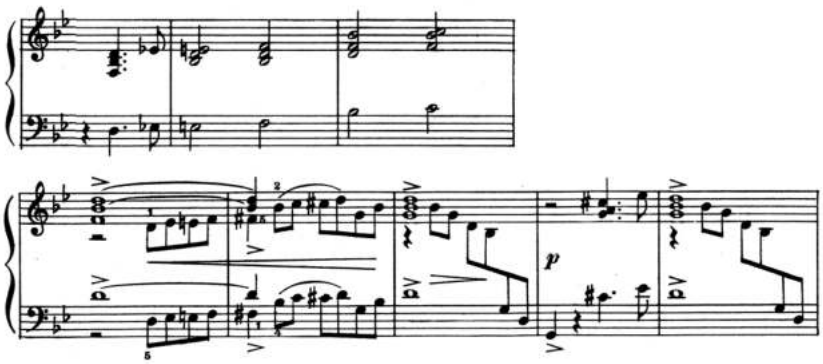
https://www.youtube.com/watch?v=s9cotkwYVhY (начало звучания – 2:34)



и большим маршевым эпизодом.

Третья часть. Маршевый эпизод:

https://www.youtube.com/watch?v=s9cotkwYVhY (начало звучания – 4:30)



Концертная триада предшествовала появлению ряда детских концертов Д.Шостаковича, А.Баланчивадзе, Г.Гасанова, А.Рзаева, Н.Сильванского.

Вопросы и задания:

1. Какие концерты входят в Концертную триаду Д.Кабалевского?
2. Каков тематизм концертов?
3. Кто впервые исполнил партию фортепиано?
4. Какая песня Д.Кабалевского использована во второй части Концерта?
5. Дайте характеристику тем первой части.
6. Драматургическое значение третьей части.
7. Какие композиторы последовали примеру Д.Кабалевского?

12-й урок. **Георгий Васильевич Свиридов (1915 – 1998). Жизнь и творчество.**

Георгий Свиридов – один из самых одарённых советских композиторов. Он создатель нового направления в русской музыке, которое дало повод называть его «поэтом в музыке». Творчество Свиридова было тесно связанно с русским фольклором, поэзией, живописью и иконописью.

Основная тема его произведений – тема Родины. В них нашли свое отражение образы сказочно-колдовской Руси, России- «невесты», России-«тройки», а также картины ее исторической реальности.

Родился Г.Свиридов 16 декабря 1915 года в маленьком городке Фатеж (недалеко от Курска), в семье почтового служащего. Маленький Юра (так называли его в детстве) впитывал красоту небольших русских деревень, народных песен, плясок и хороводов. Когда мальчику исполнилось 9 лет семья переезжает в Курск. Здесь он самостоятельно учится игре на балалайке. Вскоре Юра становится одним из участников любительского оркестра народных инструментов.

В 14 лет юноша был принят в курскую музыкальную школу (класс фортепиано). К этим годам относятся и его первые опыты в сочинительстве. Педагоги советуют способному студенту продолжить образование. Юноша едет в Ленинград и поступает в Ленинградский центральный музыкальный техникум (1932). Дипломной работой его стал вокальный цикл из шести романсов на слова А.Пушкина. К творчеству этого великого поэта Свиридов обратится еще ни раз. Впервые в этом цикле проявилась творческая индивидуальность композитора.

Талант молодого музыканта был высоко оценён и его принимают в Союз композиторов. (1936). В этом же году Свиридов поступает в Ленинградскую консерваторию (с 1938 года учится в классе Д.Шостаковича). В годы учения в консерватории были созданы Первый концерт для фортепиано с оркестром, Первая

симфония и произведения для фортепиано. В них молодой музыкант продолжает традиции классической и романтической музыки. На уроках Д.Шостаковича Г.Свиридов знакомится с произведениями современной зарубежной и русской музыки, обогащая тем самым свою композиторскую технику.

Влияние творчества Д.Шостаковича проявилось в его произведениях, созданных в военные годы: фортепианное трио, соната для фортепиано памяти советского музыковеда и критика И.Соллертинского, вокальный цикл «Слободская лирика» на слова поэта Александра Прокофьева. В этот же период были созданы оперетта «Настоящий жених» и музыка к кинофильму «Поднятая целина» (по роману Михаила Шолохова).

Значительна роль Г.Свиридова в развитии ораториального жанра (50 – 60-е годы). Он выступает смелым новатором. Впервые в музыке, в его «Патетической оратории» были использованы считавшиеся «не музыкальными» стихи В.Маяковского, был расширен состав хора и оркестра.

Одним из популярных произведений Г.Свиридова стала симфоническая сюита «Время, вперёд!», созданная на основе музыки к одноимённому кинофильму Михаила Швейцера. Наиболее известна из этой сюиты шестая часть. Её фрагментом по сей день начинается открытая в 1968 году на Центральном телевидении России ежедневная информационная программа «Время».

Композитором были созданы монументально-вокальные произведения, среди которых оратория «Поэма памяти Сергея Есенина», кантата «Курские песни» на народные тексты. Им также были написаны вокальный цикл «Петербургские песни» (на стихи Александра Блока), «Музыкальные иллюстрации к повести А.Пушкина «Метель», маленькие кантаты «Деревянная Русь» (на стихи Сергея Есенина) и «Снег идёт» (на стихи Бориса Пастернака), романсы и многие другие произведения.

Умер Г.В.Свиридов в 1998 г. в Москве.

Вопросы и задания:

1. Как называли Г.Свиридова?
2. Главная тема творчества Г.Свиридова.
3. Перечислить произведения композитора.
4. Какой жанр получил своё развитие в творчестве Г.Свиридова?
5. Рассказать о симфонической сюите «Время, вперёд!».
6. Под влиянием творчества какого композитора были созданы произведения военных лет?

***13-й урок.* Г.Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести «Метель» А.С.Пушкина.**

В 1964 году к Г.Свиридову обратился известный советский режиссёр Владимир Басов с просьбой написать музыку к его кинофильму «Метель». В основу фильма легла одноимённая повесть А.С.Пушкина. В ней рассказывается о любви дочери помещика Марии Гавриловны и прапорщика Владимира, которые решили тайно обвенчаться. В день венчания Владимир попадает в метель. Мария ждет его в церкви. В это время туда заходит заблудившийся из-за метели гусарский полковник Бурмин. Все уверены, что это Владимир. Мария, будучи от переживаний и ожиданий в обморочном состоянии, не глядя венчается с Бурминым. Но, потом взглянув на него, понимает, что произошла ошибка. Бурмин уезжает, а Владимир добирается до церкви только к утру, когда уже никого нет. Он добровольно отправляется на войну и там погибает.

Спустя три года Мария знакомится с приехавшим к себе в имение полковником. По стечению обстоятельств, он оказывается тем самым женихом, за которого она случайно вышла замуж. Молодые счастливы.

Свиридов с большим интересом приступает к работе. Создавая свое произведение, композитор не следовал сюжетной линии повести А.Пушкина. Прежде всего, он отходит от той ироничности, которая была присуща повести. Музыка к кинофильму получилась очень образной и содержательной. После премьеры фильма многие критики называли ее музыкальной версией пушкинской повести.

Через 10 лет на основе музыки кинофильма композитор создает оркестровую сюиту, в которую вошли 9 пьес:

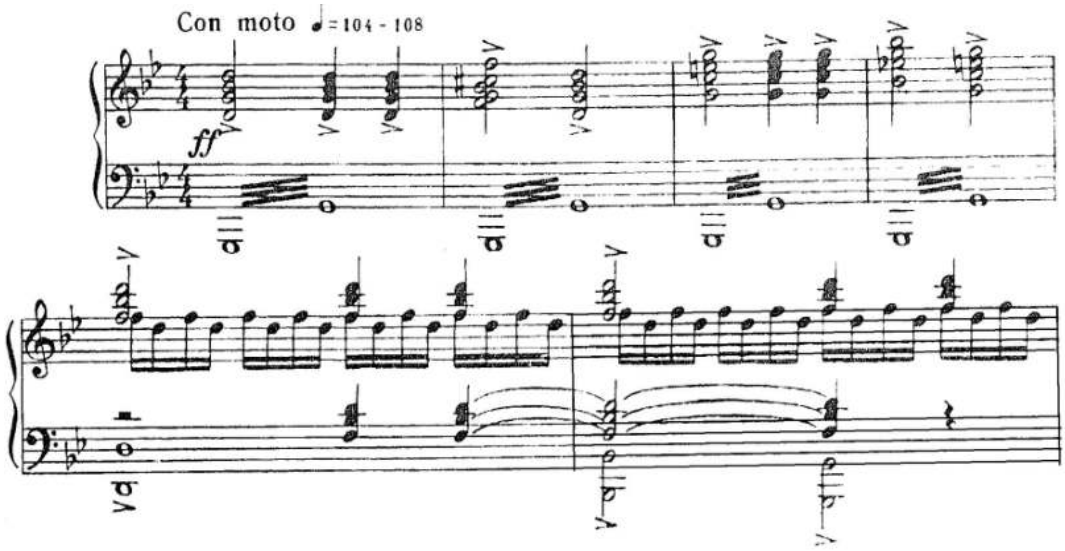
1. «Тройка»
2. «Вальс»
3. «Весна и осень»
4. «Романс»
5. «Пастораль»
6. «Военный марш»
7. «Венчание»
8. «Отзвуки вальса»
9. «Зимняя дорога»

Свиридов назвал сюиту музыкальными иллюстрациям к повести А.Пушкина «Метель». Так в творчестве Г.Свиридова зародился новый жанр – музыкальные иллюстрации.

«Тройка» начинается мощными аккордами медных духовых инструментов, предвосхищающими будущие драматические события. С помощью звукоизобразительных приёмов композитор рисует завораживающую картину зимнего простора и мчащейся вдаль тройки.

«Тройка»:

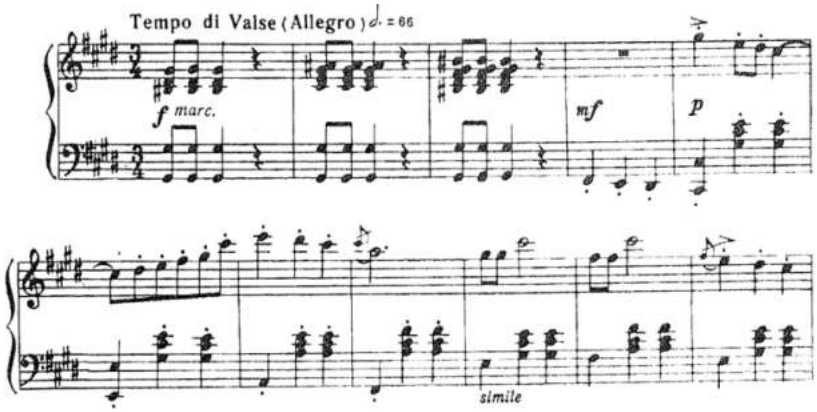
https://www.youtube.com/watch?v=BBqLk6j19hc



«Вальс» - один из самых популярных номеров сюиты. Фанфары возвещают о начале праздника. Великолепный вальс кружит в танце гостей бала.

«Вальс»:

https://www.youtube.com/watch?v=ES3vbPcm-3o

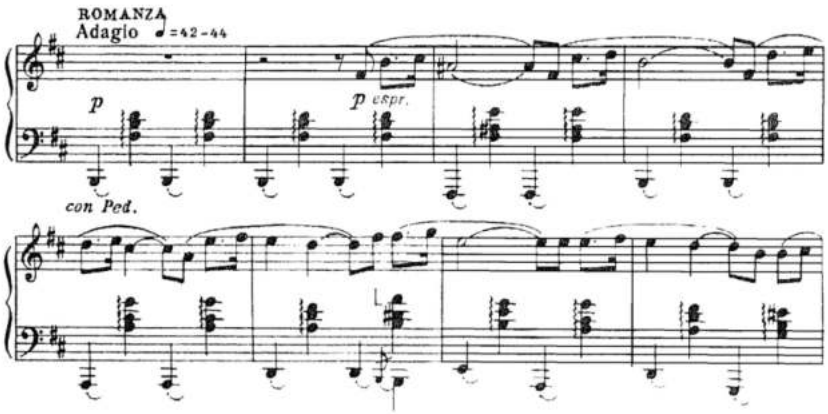


«Весна и осень». Небольшие две миниатюры передают красоту русской природы.

«Романс». Нежнейшая мелодия, с оттенком грусти звучит в исполнении скрипок и альта в сопровождении фортепиано (сцена объяснения Марьи Гавриловны и Бурмина).

«Романс»:

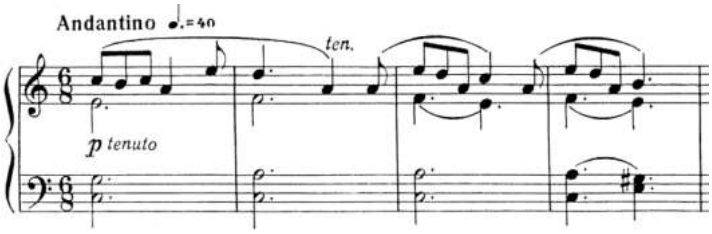
https://www.youtube.com/watch?v=m5zSB6Km4ns



«Пастораль». В исполнении гобоя звучит тихая, спокойная мелодия, рисующая картину сельской природы.

«Пастораль»:

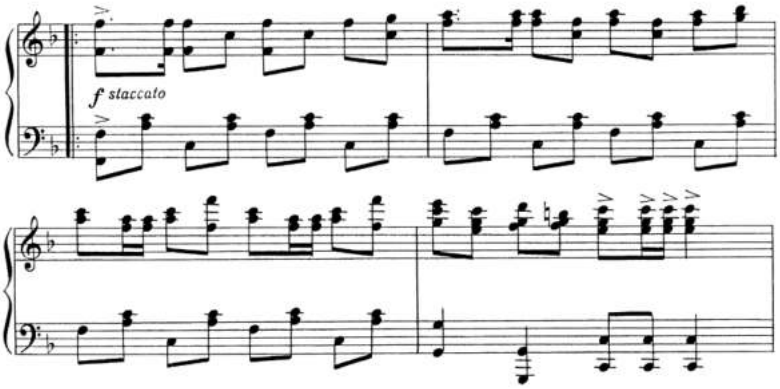
https://www.youtube.com/watch?v=DeH35lROBB8



«Военный марш». Музыка этого номера звучит ярким контрастом к предыдущим номерам. Мощное звучание духовых создают образ жизнелюбивых молодых офицеров.

«Военный марш»:

https://www.youtube.com/watch?v=-tEute5F6Og

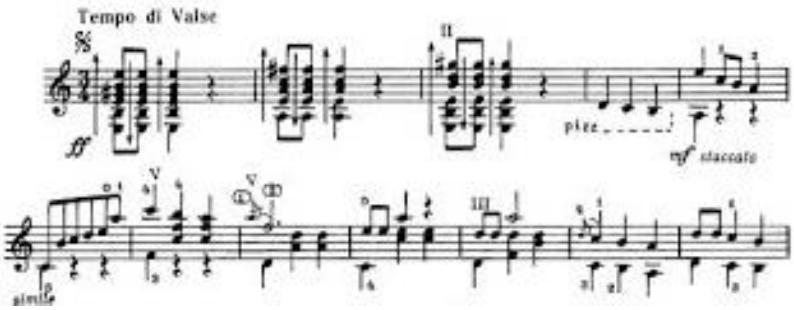


«Венчание». Мелодия переносит слушателя в небольшую церквушку, где происходит обряд венчания.

«Отзвуки вальса». Как воспоминание о первой любви, звучит мелодия из второго номера («Вальс»), но уже не так ярко.

«Отзвуки вальса»:

https://www.youtube.com/watch?v=p_TanFMcoX8



Завершает сюиту пьеса *«Зимняя дорога».* Она снова передает образ стремительно мчащейся тройки. Музыка звучит немного спокойнее. История главных героев закончена, причём очень удачно для них.

Благодаря музыке Свиридова пушкинская эпоха стала ближе и более понятна современному слушателю.

Вопросы и задания:

1. Кто предложил Г.Свиридову написать музыку к кинофильму «Метель»?
2. Сколько номеров в сюите? Перечислить их.
3. Как звали главных героев повести?
4. Какой новый жанр появился в творчестве Г.Свиридова?

14-й урок. **Родион Константинович Щедрин (род. 1932). Жизнь и творчество.**

Родион Щедрин – крупнейший композитор современности, пианист, дирижер. Он относится к плеяде композиторов-«шестидесятников» (мастера советского искусства, выдвинувшиеся в 60-е годы XX века). Он автор 7 опер, 5 балетов, 3 симфоний, 14 концертов, многочисленных произведений камерно-инструментальной, вокальной, хоровой музыки, а также музыки к кино и театральным постановкам.

Сохранив глубокие традиции русской музыки, Щедрин создал свой оригинальный музыкальный язык и композиторский стиль. Его дерзкие замыслы не раз будоражили слух слушателей. Он сочетал, казалось бы, несочетаемое: русский фольклор с джазом, бытовые жанры с полифонией.

Новаторство композитора не знало границ. Он первым создал русский мюзикл, ввёл жанр частушки в концерт для оркестра («Озорные частушки»), применил принцип коллажа (приём использования в произведении чужих или собственных тем). Например, в своём Третьем фортепианном концерте Щедрин использовал тему из Первого концерта П.Чайковского, которую можно было заменить на тему из концертов Шумана, Шопена, Грига, Скрябина или Прокофьева. Р.Щедрин первым соединил жанры концерта и оратории («Поэтория», музыкальное произведение с чтением стихов самим поэтом в сопровождении оркестра).

Родился Р.Щедрин 16 декабря 1932 года в Москве, в семье музыканта. Мальчик обладал абсолютным слухом и прекрасной музыкальной памятью. Родители привили ребёнку любовь к музыке с самого раннего детства. Его первым педагогом стал отец.

Начавшаяся Великая Отечественная война прерывает учёбу Родиона в Центральной музыкальной школе. Семья была эвакуирована в Куйбышев (Самара). Здесь мальчику посчастливилось присутствовать на репетиции Седьмой симфонии Д.Шостаковича. Так произошло его знакомство с величайшим композитором современности, что и предопределило становление его, как музыканта.

По возвращении в Москву Родиона определяют в Московское хоровое училище (1944 г.). К этому времени были уже сочинены Поэма для фортепиано, хоры *a capella* («Тиха украинская ночь» по Пушкину), были сделаны обработки народных песен.

После войны юноша поступает в Московскую консерваторию, которую заканчивает по двум специальностям: композиции (класс Ю.Шапорина) и фортепиано (класс Я.Флиера).

В консерваторские годы были написаны произведения разных жанров: этюды, программные пьесы «В подражание Альбенису»[15] и «Юмореска», фортепианный квинтет и др. Дипломной работой на окончание консерватории стал Первый фортепианный концерт, в котором композитор впервые в классической музыке использует жанр частушки. После успешного исполнения концерта о молодом музыканте заговорила вся Москва. Вскоре юный студент консерватории стал членом Союза композиторов. Д.Кабалевский рекомендует его Большому театру для написания балета «Конёк-Горбунок». На одной из репетиций балета Р.Щедрин знакомится со своей будущей супругой, знаменитой балериной Майей Плисецкой.

При создании своих сочинений Р.Щедрин использует различную современную композиторскую технику письма и различную стилистику:

Додекафонию (серию из «двенадцати тонов»),

сонорику (тембровая звучность кластеров – созвучий из малых и больших "липнущих" секунд),

пуантилизм (от франц. слова «писать точками», где музыкальная мысль излагается не в виде мелодии, а с помощью отрывистых звуков, окружённых паузами и мотивами из двух-трёх звуков),

полистилистику (объединение элементов разнородных стилей).

Но при этом композитор признавал: «Для меня всегда образцом были Д.Шостакович, И.Бах, В.Моцарт, И.Брамс, И.Стравинский».

Р.Щедрин раскрывает в своих произведениях различные темы и образы: исторические (хоровая опера «Боярыня Морозова»), фольклорные (опера «Не только любовь», балет «Конёк-Горбунок», концерты для оркестра «Озорные частушки» и

[15] Исаак Альбенис – испанский композитор и пианист.

«Звоны»), литературные (поэма для смешанного хора «Казнь Разина» по Пушкину, опера «Мёртвые души» по Гоголю, опера «Лолита» по Набокову и др.).

Лирико-драматическая линия творчества Щедрина получила свое развитие в его балетах «Анна Каренина» (по Л.Толстому), «Кармен-сюита» (на основе музыки Ж.Бизе), «Чайка» и «Дама с собачкой» (по А.Чехову). Главную партию в этих балетах исполняла Майя Плисецкая.

В 1973 году Р.Щедрин был избран председателем правления Союза композиторов РСФСР. Назначение такого прогрессивного музыканта на эту должность сыграло огромную роль в развитии современного музыкального искусства.

В начале 90-х годов он переезжает в Германию. С тех пор стали проводиться фестивали музыки Щедрина. Самый крупный всероссийский фестиваль под названием «Запечатлённый ангел» был проведён в честь 85-летия композитора (2017 г.).

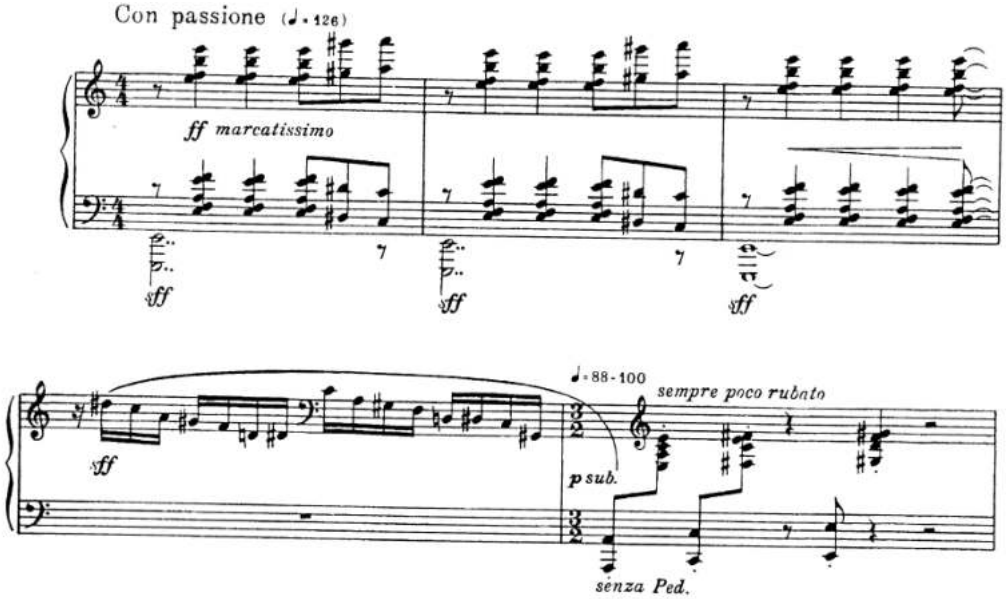
В 1990-2000-е г.г. композитор интенсивно сочиняет. Были созданы: «Стихира на тысячелетие крещения Руси» для симфонического оркестра (стихира – древний молитвенный напев), опера «Очарованный странник» (в двух актах, для трёх солистов, хора и оркестра на собственное либретто по повести Николая Лескова, 2002), хоровая опера «Боярыня Морозова»[16] (2012).

Жанр инструментального концерта также занимает одно из ведущих мест в творчестве Р.Щедрина Многие из них посвящены крупнейшим музыкантам мира. Так, Виолончельный «*Sotto voce concerto*» М.Ростроповичу, одночастный концерт для альта «*Concerto dolce*» – Ю.Башмету, а Четвёртый фортепианный концерт «Диезные тональности» посвящен 100-летию известнейшей фортепианной фирме *«Steinway»*[17].

«Музыка Родиона Щедрина вне зависимости от жанровой направленности безупречна по стилю, во многом программна и всегда изысканно интеллектуальна!» (руководитель Камерного хора Московской консерватории А.Соловьев).

«В подражание Альбенису» для фортепиано:

https://www.youtube.com/watch?v=SiEsOmBXVNo



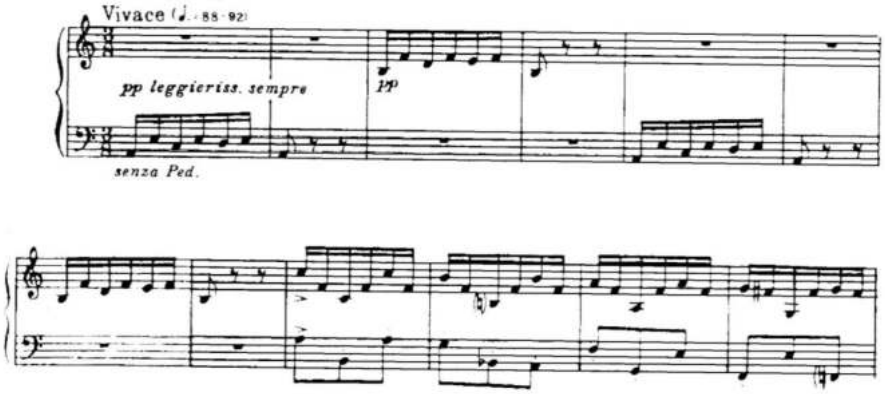
[16] Феодосия Морозова – старообрядчица, сыгравшая большую роль в истории российского государства, после смерти была возведена в сан святых, изображена на картине «Боярыня Морозова» известного русского художника Василия Сурикова.

[17] "Steinway and Sons" («Стейнвей и сыновья») – всемирно известная американская фирма, производитель фортепиано. Основана в 1853 году.

«24 прелюдии и фуги» – прелюдия и фуга ля минор

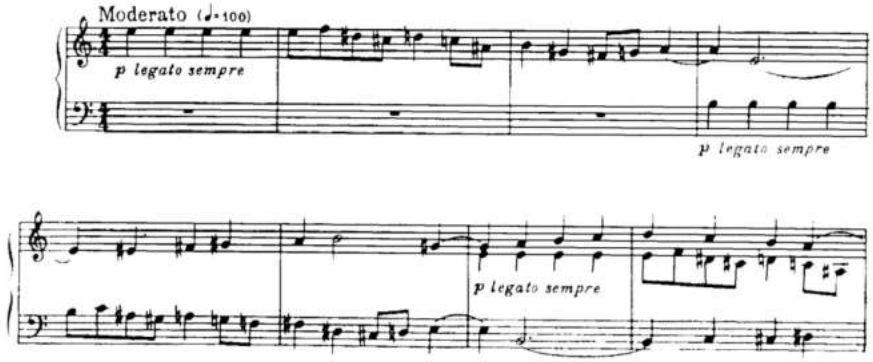
Прелюдия:

https://www.youtube.com/watch?v=ukFgnTn95MI



Фуга:

https://www.youtube.com/watch?v=ukFgnTn95MI (начало звучания – 0:40)



Вопросы и задания:

1. Назвать педагогов Р.Щедрина.
2. Новаторство Р.Щедрина.
3. В каких произведениях Р.Щедрин использовал фольклорные темы?
4. Какое произведение посвящено 100-летию фирмы «Steinway»?
5. Кем была супруга Р.Щедрина?
6. Какие виды композиторской техники в своих произведениях использовал Р.Щедрин?

15-й – 16-й уроки. **Советские и российские композиторы последней четверти XX века.**

В 60-е годы XX века в музыкальную жизнь России входит новое поколение талантливых композиторов. Их творчество открывает новую страницу в советском музыкальном искусстве. Яркими представителями этого поколения были – Э.Денисов, С.Губайдулина, В.Гаврилин, А.Шнитке, А.Петров, С.Слонимский, Б.Тищенко и др. Одни из них обновляли композиторский стиль, в корне меняя музыкальный язык, другие же в поисках нового, обращаются к народно-песенным истокам (продолжатели традиций Г.Свиридова).

Валерий Гаврилин (1939 – 1999). Советский и российский композитор. Родился в Вологодской области. Закончил Ленинградскую консерваторию, как музыковед-фольклорист и композитор (педагог О.Евлахов). Гаврилин – один из представителей нового направления в советской музыке – «новая фольклорная волна». Композиторы этого

направления профессионально изучали традиционную народную музыку в её подлинном виде. В их творчестве происходило взаимопроникновение традиционного народного искусства с профессиональным. Гаврилин находил близкое ему и в классической, и в авангардной музыке. Основным жанром его творчества стал драматический спектакль. Им написана музыка к 80 спектаклям, среди которых «С любимыми не расставайтесь», «Степан Разин». (Степан Разин – донской казак, предводитель восстания допетровской России). В созданном новом жанре (действо) Гаврилин соединяет черты оратории, балета, оперы, вокального цикла, симфонии, драматического спектакля (симфония-действо «Перезвоны»). Его творчество отличается разносторонностью жанров. Это и эстрадная музыка (песни «Два брата», «Скачут кони»), оперная («О скрипаче Ванюше»), балетная («Женитьба Бальзаминова» по Гоголю, «Подпоручик Ромашов» по повести Куприна), телебалеты («Анюта» по Чехову, «Дом у дороги» по Твардовскому), вокальная музыка (три «Немецких тетрадей» по Гейне и др.).

Альфред Шнитке (1934 – 1998). Советский и российский композитор, музыковед, педагог. Родился в Энгельсе, в еврейско-немецкой семье. Музыкальное образование получил в Вене (туда был командирован отец). После возвращения на родину поступает на композиторский факультет Московской консерватории (класс педагога Е.Голубева). В творчестве этого композитора нашла отражение тема борьбы с мировым злом, трагизма атомной бомбардировки (оратория «Нагасаки»), добра и предательства. Древние хоралы, гитарные наигрыши, различные бытовые танцы, джаз, классическая и авангардная музыка стали основой произведений А.Шнитке. Он впервые вводит в музыку понятие «инструментальный театр» (движение музыкантов по сцене).

Среди его произведений опера «Жизнь с идиотом» (аллегория[18] на советский гнёт), балет «Лабиринты», симфонии, кантаты, инструментальные произведения, музыка к кинофильмам «Экипаж», «Ты и я» и др.

Андрей Петров (1930 – 2006) – советский и русский композитор. Родился в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны семья была эвакуирована в Сибирь. С юношеских лет увлекался литературой, сочинял рассказы. Решение стать композитором пришло после просмотра американского фильма «Большой вальс» (1938; в фильме использованы вальсы знаменитого австрийского композитора – «короля вальсов» И.Штрауса).

А.Петров закончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции (педагог О.Евлахов). Творчество композитора отличается многообразием жанров: от песен, романсов и музыки к кинофильмам до опер, балетов, симфонической и концертной музыки. В произведениях Петрова чувствуется влияние музыки П.Чайковского, Д.Шостаковича, С.Прокофьева, импрессионистов. По мере эволюции его творчества лирическое начало произведений приобретает драматический характер («Поэма памяти павших в годы блокады Ленинграда» для органа, струнных, четырёх труб, двух фортепиано и ударных). Театрально-сценическая музыка является одной из основных в творчестве Петрова. Это балеты «Берег надежды» (либретто Юрия Слонимского), «Сотворение мира» (по сатирическим рисункам французского карикатуриста Жана Эффеля) и др.

Образы выдающихся личностей нашли своё отражение в своеобразной трилогии: опера-оратория «Пётр Первый», вокально-хореографическая симфония «Пушкин» и опера-феерия «Маяковский начинается». Его музыка к кинофильмам «А, я иду, шагаю по

[18] Аллегория – в переводе с греческого иносказание.

Москве», «Берегись автомобиля», «Осенний марафон», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово» и ко многим другим нашла любовь у миллионов зрителей.

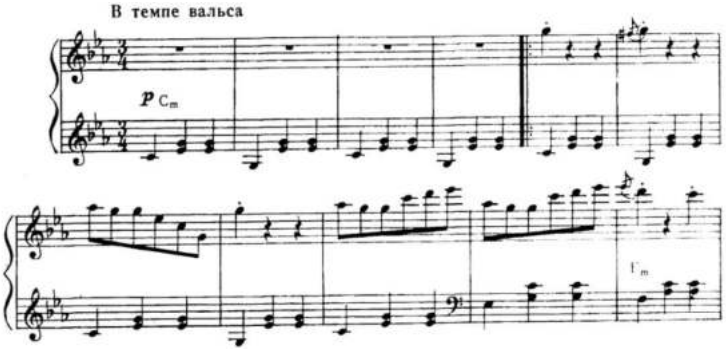
София Губайдулина (род. 1931) – один из последних композиторов мирового масштаба советского авангарда. Родилась в городе Чистополь (Татарстан). Закончив Казанскую консерваторию поступает в Московскую, в класс Ю.Шапорина. Важными оказались для неё слова Д.Шостаковича «Я вам желаю идти вашим, «неправильным» путем». Имя композитора входит в знаменитую «тройку» авангардных советских композиторов: А.Шнитке – Э.Денисов – С.Губайдулина. И вместе с тем, она не была связана с какой-либо современной техникой письма (у Шнитке была полистилистика, у Денисова – серийная техника).

В 1975 году Губайдулина организовала ансамбль «Астрея»,[19] где со своими коллегами импровизировала на восточных инструментах (тар, пипа, кяманча и др.). Очень любила использовать в своей музыке числовые последовательности (нумерология). Её музыку часто не включали в программы концертов. Лишь с конца 80-х годов произведения Губайдулиной начнут исполнять по всему миру. Среди сочинений знаменитое «Offertorium» («Жертвоприношение»), кантата «Ночь в Мемфисе», вокальный цикл «Фацелия»[20] на слова М.Пришвина, кантата «Рубаят» (на слова Хагани, Хафиза и Хайяма), музыка к мультфильму «Маугли» и кинофильму «Чучело».

С 1991 г. С.Губайдулина живет в Германии.

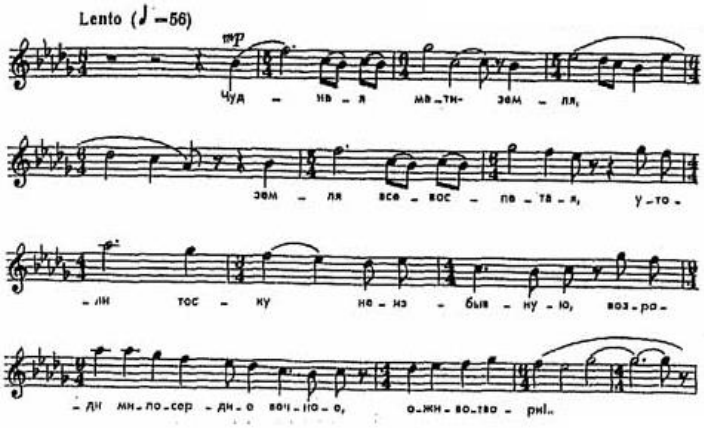
А.Петров. Вальс из кинофильма. «Берегись автомобиля»:

https://www.youtube.com/watch?v=TPYTVkZ5enc



А.Петров. Опера «Пётр Первый». Плач Анастасии:

https://www.youtube.com/watch?v=SGNuL3IMxSE



[19] Астрея – в греческой мифологии богиня Справедливости.

[20] Фацелия – род растений семейства Водолистниковые.

Вопросы и задания:

1. Представителем какого направления является В.Гаврилин?
2. Назвать балеты В.Гаврилина.
3. Какой новый жанр появился в творчестве В.Гаврилина?
4. Что явилось основой музыки А.Шнитке?
5. Назвать произведения А.Шнитке.
6. Образы каких выдающихся личностей нашли своё отражение в творчестве А.Петрова?
7. На каких восточных инструментах импровизировали композиторы ансамбля «Астрея»? Кто создал этот ансамбль?
8. На чьи слова написана кантата «Рубаят» С.Губайдулиной?
9. Назвать знаменитую «тройку» авангардных советских композиторов.
10. К какому известному советскому мультфильму написала музыку С.Губайдулина?

***17-й урок.* Мировая музыка XX века.**

XX век, пожалуй, единственный период в истории музыкального искусства, который мы с уверенностью можем назвать «переломным». Во все времена мир рождал музыкантов-«революционеров», сказавших своё новое слово в музыке. Такими были Людвиг Бетховен, Рихард Вагнер, Клод Дебюсси, Сергей Прокофьев, Арнольд Шёнберг, Игорь Стравинский, Александр Скрябин и многие другие. Вначале их музыка вызывала недоумение и даже скандалы, и лишь спустя время она завоёвывала понимание и любовь слушателей.

Менялась сама жизнь и вместе с ней содержание и форма музыкальных произведений. На смену одним художественным течениям приходили другие.

Музыкальное искусство конца XIX – начала XX веков отличается редкостным стилевым разнообразием. Здесь можно отметить черты позднего романтизма (Густав Малер, Рихард Штраус, Ян Сибелиус) и импрессионизма (Клод Дебюсси, раннее творчество Мориса Равеля).

С 1910 года и до сегодняшнего дня принято считать временем «Новой музыки». Её ранний период простирается приблизительно до Второй мировой войны и в музыковедении обозначается как эпоха «модерна».

Следующий период, обозначаемый чаще как «авангард», но нередко и как «постмодерн», начинается после Второй мировой войны и продолжается до сегодняшнего дня.

Новые течения и направления в музыкальном искусстве рождают новые средства выразительности: усложнение мелодического и гармонического языка, отказ от тональности (атональность), особая роль ритма (полиритмия) и тембра.

Наиболее полно новые веяния нашли своё отражение в новом искусстве – авангардизм, модернизм (передовой, новый, современный). На смену импрессионизму приходит экспрессионизм.[21]

---

[21] Экспрессионизм – течение в европейском искусстве, получившее развитие в начале XX века преимущественно в Германии и Австрии. Представители экспрессионизма стремятся передать не столько действительность, сколько эмоциональное состояние автора. Основателем этого течения был австрийский композитор создатель «Нововенской школы» Арнольд Шёнберг. В его творчестве зарождается новая техника композиторского письма – «додекафония», где в определённой последовательности (серии) используются 12 звуков. Среди последователей Шёнберга композиторы Альбан Берг и Антон Веберн (Австрия), Пьер Булез (Франция), в своём позднем творчестве Игорь Стравинский (Франция, США), Скотт Бредли (Америка), Кара Караев (Азербайджан).

В начале XX века появилась группа французских композиторов, противопоставивших своё искусство стилю импрессионистов. В неё входили Л.Дюрей, Д.Мийо, А.Онеггер, Ф.Пуленк, Ж.Орик, Ж.Тайфер. Идейными руководителями «Шестерки» были Эрик Сати и писатель Жан Кокто.

Как новый стиль, «неоклассицизм» возрождает классические черты формы, гармонии, строения произведений. Таковы Первая, «Классическая симфония» С.Прокофьева, фортепианная сюита «Гробница Куперена» М.Равеля, опера немецкого композитора Пауля Хиндемита «Художник Матисс».

В стиле «футуризм» происходит отказ от прошлых и настоящих традиций. Музыкальный футуризм зародился в творчестве итальянского композитора Ф.Прателла (оперы «Гимн жизни», «Авиатор Дро»).

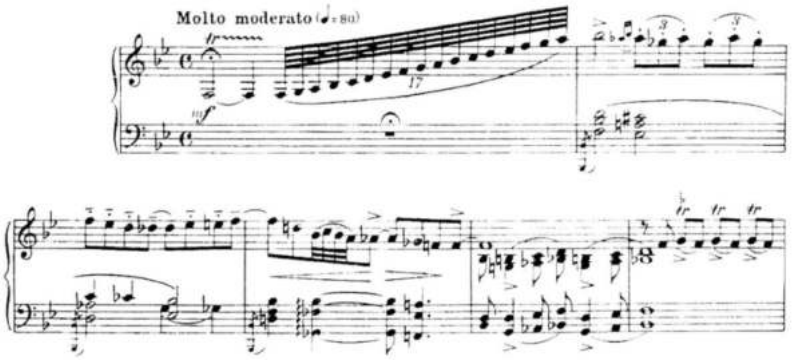
Появляется в музыке и политическая тематика, связанная с реалиями жизни. Так знаменитый «Военный реквием» английского композитора Бенджамина Бриттена посвящён памяти его друзей, погибших во Второй мировой войне.

Основоположником «электронной музыки» (40–50-е годы) стал американский композитор Джон Кейдж («*Cartridge music*»), где музыкант вместо игры по нотным записям, сходу должен менять звук с помощью различных устройств (усилителей и т.д.).

Большое влияние на развитие академической музыки оказал джаз («Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина, мюзиклы «Вестсайдская история» и «В чудесном городе» Леонарда Бернстайна). Мюзикл – жанр, сочетающий в себе элементы оперетты, балета и мелодрамы. Зародился в Америке в 30-е годы XX века.

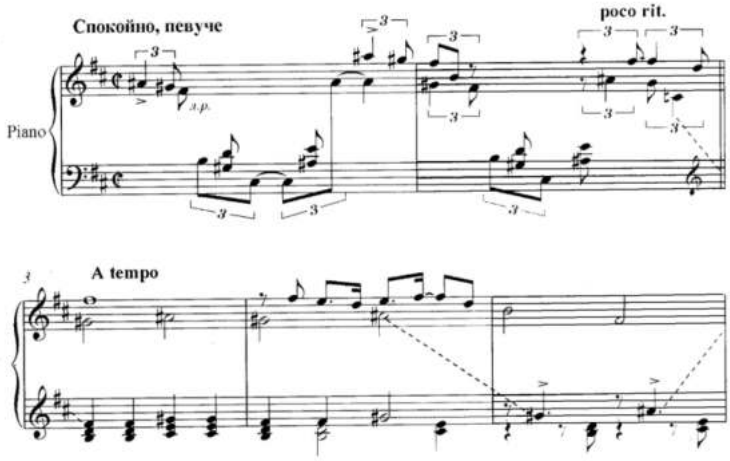
Дж.Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз»:

https://www.youtube.com/watch?v=4DBaUWllcIA



Опера «Порги и Бесс». Колыбельная Клары:

https://www.youtube.com/watch?v=o8SlSmPhGCM



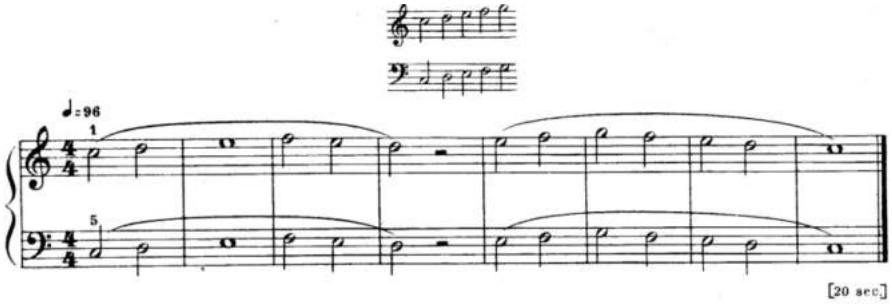
В 60-е годы во всем мире распространился новый музыкальный жанр – рок-н-ролл. «Королём рок-н-ролла» считается американский певец и актёр Элвис Пресли.

Одним из влиятельных композиторов-новаторов XX века был венгерский композитор Бела Барток. Он не примкнул ни к одному из современных (авангардных) течений. В его творческом наследии опера «Замок герцога Синяя Борода» (сюжет оперы заимствован из сказки французского писателя Шарля Перро про Синюю Бороду), сборник из шести тетрадей для фортепиано «Микрокосмос» и др.

«Микрокосмос» — школа игры на фортепиано, написанная современным музыкальным языком, где использованы расширенная тональность, хроматика, переменный метр, полиритмия и другая техника композиторского письма. Пьесы цикла «Микрокосмос» расположены в порядке нарастания технической сложности.

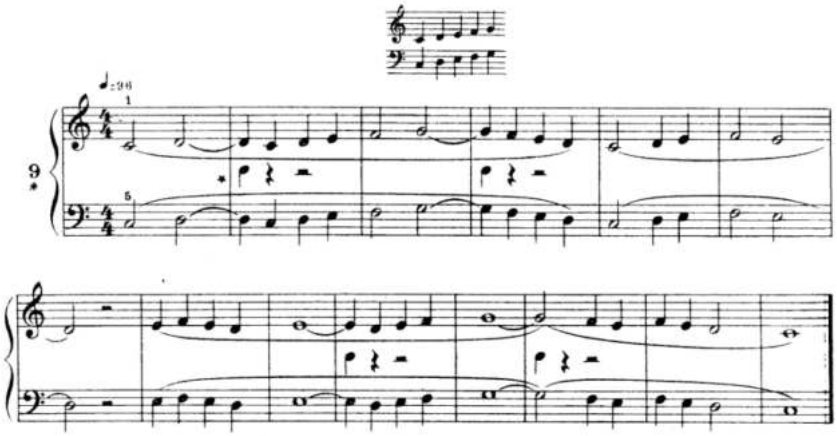
Б.Барток. «Микрокосмос» (1 тетрадь) № 1

https://www.youtube.com/watch?v=kPRxjd2ETSo



Б.Барток. «Микрокосмос» (1 тетрадь) № 9

https://www.youtube.com/watch?v=kPRxjd2ETSo *(начало звучания – 4:08)*



Вопросы и задания:

1. С чем было связано появление большого количества течений и направлений в музыкальном искусстве XX века?
2. Назвать художественные направления, появившиеся в XX веке.
3. Кто основоположник «Нововенской школы»?
4. Кто был создателем электронной музыки?
5. Кто входил во французскую «Шестёрку» композиторов?
6. В творчестве какого композитора впервые появляется политическая тематика?
7. Рассказать о фортепианном цикле «Микрокосмос».