Лекция 2. Творчество Стравинского. Отечественная музыкальная культура 1917-1945 гг.

ПЛАН

1. Жизненный путь Стравинского
2. Первое крупное сочинение Стравинского
3. Первый этап музыкальной карьеры Стравинского
4. Неоклассический период
5. Поздний, или "серийный", период.

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. «Рожнова, О. В. Игорь Стравинский: мэтр из Ораниенбаума : монография / О. В. Рожнова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2025. — 220 с. — ISBN 978-5-507-52135-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/441743

Дополнительная литература:

1.Майкапар А. Игорь Стравинский // «Искусство». - 2008. - №8.
2.Нестьев И.В. Дягилев и музыкальный театр XX века. - М., 1994.
3.*Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.* Русская музыка в школе. - М., 2003.
4.Рассказы о музыке и музыкантах. Популярные очерки. М.Г.Арановский (составитель). - Л. - М., 1973.
5.*Сергеев С.* Русский балет С.Дягилева // «Искусство в школе». - 2000. - №5.
6.Электронная энциклопедия «Театр». - ООО «Кордис & Медиа», 2003-2006.

Задания для самостоятельной работы

1. Выписать основные признаки понятия "театр представления".
2. О критическом пересмотре периодизации творчества Стравинского см. статью Смирнова В.В. Выписать в заметки к конспекту.
3. Выписать основные тезисы статьи С. Савенко "К вопросу о единстве стиля Стравинского".
4. Подготовить краткое сообщение об одном из сочинений неоклассического периода, не разбираемом на уроке, опираясь на самостоятельно подобранные источники. Пользоваться предложенным списком литературы, а также публикациями, размещенными в электронных библиотеках и электронных периодических изданиях.

1. **Жизненный путь Стравинского.** Игорь Стравинский родился в 1882 году на Швейцарской улице в Ораниенбауме, под Петербургом. Его отец, Фёдор Игнатьевич Стравинский - оперный певец, солист Мариинского театра. Его мать, пианистка и певица Анна Кирилловна Холодовская (11.08.1854 - 7.06.1939), была постоянным концертмейстером на концертах мужа. В доме Стравинских в Петербурге принимали музыкантов, артистов, писателей, в числе которых был и Ф.М. Достоевский. В доме Стравинских постоянно звучала музыка. Возможно, поэтому родители не обращали особого внимания на музыкальные занятия маленького Игоря. С девяти лет у него появилась учительница музыки. Но главным воспоминанием Стравинского об этих уроках осталось то, что наставница запрещала ему импровизировать за роялем. Стравинский брал частные уроки фортепиано у А.П. Снетковой (с 1896/97 по 1899 гг.) и Л.А. Кашперовой (с декабря 1899) Стравинский начал пробовать сочинять музыкальные произведения, не имея надлежащего музыкального образования. А брать уроки музыки начал, только с двадцати лет у Римского - Корсакова. Первая его симфония вышла в академической стилистике 1905 году. А результатом музыкального обучения под руководством Римского - Корсакова стало увлечение композитора русским фольклором. Первым его великим произведением, с наличием национальных ноток, стала блестящая партитура - балетное произведение по мотивам известной русской сказки "Жар - птица". Это творение увидело свет в 1910 году. Следующий год, также был плодотворным для композитора, и в результате им был поставлен еще один балет, под названием "Петрушка". Здесь живо были отображены картины настоящей масленицы в исконном русском стиле. Эти музыкальные произведения еще сохраняли связь с традиционными российскими обычаями, а вот третий балет - "Весна священная" стала ознаменована прерыванием связи с традициями, а вместо этого привнесением в свое творение постоянной смены ритмов, которые имеют невероятную сложность. Премьера "Весны..." Состоялась 1913 года и была поставлена балетом, который был известен, как "Русский балет". Это премьера была выпущена в свет в столице Франции - Париже Дягилевым и его балетом 29 мая, указанно года. С этих пор Стравинский стал созвучен с ультрасовременными направлениями в музыкальном мире.

Юношей он уже принадлежал к высшим кругам Петербургской художественной интеллигенции, стал участником "Вечеров современной музыки" - их возглавляли А.П. Нуроки и В.Ф. Нувель. Через них он сблизился с деятелями "Мира искусства" и с тем, кто задавал здесь тон - с Сергеем Павловичем Дягилевым, при решающем воздействии и покровительстве которого утвердилась блистательная композиторская карьера молодого Стравинского. Позднее именно благодаря Дягилеву, но, возможно, не без участия и другого ревнивого покровителя - Клода Дебюсси - он быстро проник

в сферы аристократической элиты Парижа. Профессиональным композитором Стравинский стал сравнительно поздно - только после того, как весной 1905 года в возрасте 23 лет окончил университет. До того он лишь обращался за советами к Римскому - Корсакову. Но с осени 1905 года занятия стали регулярными - дважды в неделю. Пять лет близкого общения с Николаем Андреевичем Римским - Корсаковым многое дали Стравинскому. Он воочию - на примере своего учителя - познакомился с техникой композиторского труда.

2.Первое крупное сочинение Стравинского - фортепианная соната - датируется 1904 годом. Его музыка впервые прозвучала 27 декабря 1907 года на одном из концертов "Вечеров современной музыки" в скромном зале Петербургской музыкальной школы. Певица Е.Ф. Петренко исполнила "Пастораль" и "Весну священную". Эти песни были им написаны незадолго до того. Вскоре последовали другие премьеры.

Слава пришла к нему неожиданно в 28 лет вместе с показом "Жар-птицы" в Париже в 1910 году и закрепилась там же спустя три года небывало скандальной премьерой "Весны священной". Слава прилепилась к его имени и не оставляла более. Стравинский работал практически во всех современных ему жанрах. В его творческом наследии оперы, балеты, симфонии, кантаты и оратории, концерты для солирующих инструментов с оркестром, камерная инструментальная и вокальная музыка. Творческую карьеру Стравинского подразделяют на три периода - русский, неоклассический и серийный. Это подразделение условно и противоречиво, например, сочинения "на русскую тему" ("Отче наш", "Верую", "Богородице Дево радуйся", "Скерцо в русском стиле" и др.) Стравинский писал в годы, которые причисляют к периоду неоклассицизма, а обращение к темам прошлого (балет "Агон", хоровой Реквием) характерно не только для неоклассического, но и для серийного периода. Опера "Похождения повесы" (1951) считается "неоклассической", хотя написана уже в "серийные" годы и совершенно иным языком, нежели балет "Пульчинелла" (1920). Творчество Стравинского претерпело сложную эволюцию - от импрессионизма, присущего ранним произведениям композитора, к неоклассицизму 1920 - 1930 гг. и строгой додекафонии поздних сочинений - поскольку оно живо откликалось на новые веяния, открывало новые пути музыкального искусства XX в. Произведения Стравинского вызвали много подражаний и закрепили за композитором славу одного из лидеров мирового музыкального искусства.

3.Первый этап музыкальной карьеры Стравинского (не считая некоторых его ранних работ) отсчитывается от написания оркестровой фантазии "Фейерверк" и включает три балета, созданных им для труппы С. Дягилева ("Жар - птица", "Петрушка" и "Весна священная"). Эти произведения характеризуются рядом схожих черт: все они рассчитаны на большой оркестр, и в них активно используются русские фольклорные темы и мотивы. В них

также явственно прослеживается развитие стилистических особенностей - от "Жар - птицы", выражающей и акцентирующей определённые направления в творчестве Римского - Корсакова, основанной на ярко выраженных свободных диатонических созвучиях (особенно в третьем действии), через политональность, характерную для "Петрушки", к нарочито грубым проявлениям полиритмии и диссонанса, которые заметны в "Весне священной".

Композитор воскрешает в музыке первозданную суровость обычаев племени, возглавляемого Старейшим - Мудрейшим, возрождает обряды весенних гаданий, заклинаний сил природы, сцену умыкания девушек, древнейший обряд Поцелуя земли, величание Избранной и, наконец, орошение земли ее жертвенной кровью. Музыка "Весны священной" насыщена такой напряженной, стихийной силой диссонансов, какая никогда еще не возникала в партитуре ни одного композитора. Большое место в музыке "Весны" занимают политональные построения. Сложность гармонического языка, усугубляемая изощренностью ритмов, непрестанно меняющих свои очертания, как полыхающее пламя, сплетающиеся мелодические потоки. Все это производит впечатление какой - то первобытной дикости, мира прапредков, в котором природа и человек нераздельно едины.

Мир русской ярмарки с её озорными плясками, балаганами, уличными наигрышами шарманки и гармоники нашёл своё яркое отражение в "Петрушке" на фоне праздничного разгула толпы представлены трагические смятения кукольного героя "Петрушки", обманутого ветреной Балериной.

Впечатление оглушительного взрыва произвела музыка "Весны священной" - балета, рисующего картины языческой Руси. "Весна священная" ознаменовала начало нового этапа в истории мировой музыки. Стремясь передать "варварский" дух далёкой древности, автор применил неслыханно дерзкие созвучия, стихийные ритмы, буйные оркестровые краски. В ряде его сочинений использованы необычные ритмы, оригинальные инструментальные эффекты.

После парижской премьеры "Жар - птицы" 1910 года Стравинский сблизился с Дебюсси. Они были дружны в течение девяти лет, до самой смерти француза. Поначалу Дебюсси видел в Стравинском близкого по стилю композитора. Но внезапная эволюция Стравинского озадачила Дебюсси: со смешанным чувством одобрения и недоумения он отнёсся к "Весне священной" - его молодой друг в этом эпохальном сочинении порвал с импрессионизмом, преодолел его.

Помимо перечисленных выше произведений, к данному периоду в творчестве Стравинского относят оперу "Соловей" (1916) и три сочинения для музыкального театра - "История солдата" (1918), "Байка про лису, петуха, кота

да барана" (1916), "Свадебка" (1923), каждое из которых имеет (в виде подзаголовка) уникальное авторское обозначение жанра.

4.Неоклассический период

Второй период творчества композитора приходится на годы после Первой мировой войны, когда он постоянно жил в Париже ив 1934 году принял французское гражданство. С новым окружением его объединяло как духовное, так и творческое родство. Таким образом, он стал блестящим представителем международного авангарда в музыке. Новый стилистический период его творчества, по числу произведений наиболее плодотворный (около 45 сочинений), можно охарактеризовать как возвращение к стилю прошлых времён (от античности до классицизма)

Первым неоклассическим сочинением Стравинского стал балет с пением "Пульчинелла" (1920), где композитор опирался на музыку итальянских композиторов XVIII века, особенно Дж. Перголези, а собственную музыку (гармонию, ритм, оркестровку) явным образом стилизовал в манере классицизма. В гораздо большей степени индивидуальность Стравинского проявила себя в камерной опере "Мавра" (1922). По этой причине некоторые музыковеды считают именно "Мавру" рубежным произведением, завершающим русский и начинающим "неоклассический" период творчества Стравинского. Неоклассицизм в диапазоне от искусной стилизации музыки прошлого (барокко, классицизма, романтизма) до глубокого её переосмысления отличает оперу - ораторию "Царь Эдип" (1927, на латинский текст), балет "Поцелуй феи" (1928, с использованием музыки П.И. Чайковского), Концерт для камерного оркестра "Дамбартон - Окс" (1938). Балет "Аполлон Мусагет" (1928), балет "Орфей" (1947) и мелодрама "Персефона" (1933), написанные на "античную тему" (с опорой на древнегреческую мифологию), хотя с точки зрения техники композиции и не имеют ничего общего с классической (то есть античной) музыкой, также причисляются к произведениям неоклассического периода Стравинского. В рамки данного периода укладываются также три симфонии: "Симфония псалмов" (1930), Симфония in C (1940) и "Симфония в трех частях" (1945).

Новый переломный момент в творчестве композитора обозначает "Пульчинелла" - балет с пением (1919-1920). Произошло это не случайно, не было капризом творца: закончилась война, закончился период убийств, бесчеловечных разрушений, и у Стравинского появилась потребность освежить свою палитру. Радостный, солнечный свет излучает музыка "Пульчинеллы". Бодрым, жизнедеятельным характером отмечен Октет(1922-1923). Улыбкой озарена комическая опера "Мавра" (1921 - 1922). А более поздние произведения - "Аполлон" (1927 - 1928) и "Поцелуй феи" (1928) отбросят свет на творчество Стравинского ближайшего десятилетия. Отзвуки тенденций, в них заложенных, скажутся и в сороковые годы.

Оркестровые партитуры. Всего для балетного театра композитор написал восемь оркестровых партитур:

"Жар-птица"
"Петрушка"
"Весна священная"
"Аполлон Мусагет"
"Поцелуй феи"
"Игра в карты"
"Орфей"
"Агон"
Также он создал три балетных произведения с пением:
"Байка"
"Пульчинелла"
"Свадебка"
Трудно оспаривать значение новаторской музыки Стравинского в развитии хореографии XX века. Тем не менее, сценическая судьба его балетов - то ли по вине консервативных вкусов театральных зрителей, то ли из-за недостаточной изобретательности постановщиков - оказалась не столь счастливой, как это следовало бы ожидать, и музыка Стравинского подчас была отмечена большим признанием не в театре, а на концертной эстраде. Яркие тому примеры - "Весна священная" и "Свадебка".

5.Поздний, или "серийный", период. В 1950-е годы композитор начал использовать в своих сочинениях серийную технику. Первые эксперименты с серийной техникой прослеживаются в небольших композициях 1952 - 1953 годов "Кантата", "Септет" и "Три песни из Вильяма Шекспира". В "Canticum sacrum", созданном в 1955 году, одна из пяти частей (Surge Aquilo) полностью додекафонна. Впоследствии композитор использовал серийную технику в своих сочинениях "Агон" (1957), "Плач пророка Иеремии" (1958), "Проповедь, притча и молитва" (1961, два последних основаны на библейских текстах и мотивах), а также в мистерии "Потоп" (1962), представляющей собой синтез выдержек из Книги Бытия со средневековыми английскими мистериями. В "Потопе" также используется текст католического гимна Te Deum.

Неоднозначными были реакции критики и коллег - композиторов (например, Д.Д. Шостаковича и П. Булеза) на позднее творчество Стравинского. Серийные опыты Стравинского воспринималось одними как "формалистический" тренд, как "окончательный разрыв" с национальной традицией, другими - как попытка "объективации" музыкального языка, как запоздалое стремление придать языку "универсальный" характер. С точки зрения техники композиции, в отличие от нововенцев (Шёнберга, Веберна и Берга) Стравинский поначалу обращался с серией весьма свободно, писал короткие серии (не использовал все 12 тонов), допускал повторения тонов,

объединял разновысотные звуки в "псевдо - трезвучия", не распространял серии на всё сочинение, оформляя в серийной технике лишь отдельные части. Знакомство Стравинского в 1957 с серийной ротацией в "Плаче пророка Иеремии" Э. Кшенека повлекло за собою ее использование источник не указан 224 дня в "Движениях" для фортепиано и оркестра (1959), кантате "Проповедь, притча и молитва" (1961), музыкальном представлении "Потоп" (1962), священной балладе "Авраам и Исаак" (1963), "Вариациях памяти Олдоса Хаксли" для оркестра (1964), "Памяти Т.С. Элиота" для мужского хора и камерного ансамбля (1965), "Заупокойных песнопениях" (1966). В отличие от Кшенека, Стравинский ротировал не только шестизвучные, но и четырёхзвучные, а также двенадцатизвучные сегменты основных серийных форм по преимуществу "хроматически" ("диатоническая" ротация была использована им лишь однажды в "Движениях"). Свертывание ротационных сегментов в аккордовые вертикали и их последовательности легло в основу серийной гармонии позднего Стравинского. Перенесение акцента с полифонических на гармонические способы разработки 12-тонового ряда позволило композитору создать индивидуально-авторский вариант серийной техники. По мнению В.В. Гливинского, "серийно - ротационные таблицы как главный порождающий фактор текста семи поздних партитур Стравинского обнаруживают глубинное родство с базами данных, используемых в сфере современных информационных технологий". Затяжной кризис начался у композитора с середины 1930-х годов. Жесточайший смерч проносится над человечеством, вызвав неисчислимые жертвы. Он утихает лишь в 1945 году. Своим беспощадным крылом этот смерч коснулся и Стравинского, заставив его эмигрировать из Франции в США. А перед тем, в 1938 - 1939 годах, он похоронит жену, мать, дочь и над ним самим нависнет смертельная опасность (острая вспышка туберкулёза, от той же болезни умерли жена и дочь). Потеряв родных, отторгнутый от привычной обстановки, от друзей и близких, на пороге 60-летия он будет заново строить жизнь (вместе с новой женой) в культурно-социальных условиях, которые до конца дней останутся ему чуждыми. Растерянность ощущается в его действиях, в невольных уступках "американскому вкусу". В 1945 году, после войны, которую он пережил на Американском континенте, Стравинский стал гражданином США. После 30 лет творчества в стиле неоклассицизма композитор вновь совершает поворот, на сей раз ориентируется на серийную технику, которую в Европе развивает новая венская школа, в основном Антон Веберн. Без преувеличения можно утверждать, что ни один зарубежный композитор XX века не был так образован, как Стравинский. Философия и религия, эстетика и психология, математика и история искусства - все находилось в поле его зрения; проявляя редкую осведомлённость, он во всем хотел разобраться как специалист, имеющий свой взгляд на затронутый вопрос, своё отношение к трактуемому предмету. Стравинский - неистовый читатель - с книгой не расставался до

самого преклонного возраста. Его библиотека в Лос - Анджелесе насчитывала около 10 тысяч томов. Он был очень деятельным в общении, в переписке. Нетерпеливо быстрым был Стравинский как в ходьбе - до тех пор, пока после удара в 1956 году не ослабла левая нога, так и в реакции на реплики собеседника. Но главное - работа. Он был великим тружеником, не позволял себе расслабляться, и в случае необходимости мог, не отрываясь, заниматься по 18 часов. Роберт Крафт свидетельствовал в 1957 году, что он трудился тогда - то есть в возрасте 75 лет! - по 10 часов в сутки: до обеда над сочинением музыки 4-5 часов и после обеда 5 - 6 над оркестровкой или переложением. Три произведения являются главными в творчестве Стравинского последнего пятнадцатилетия. Это "Священное песнопение" (1955-1956), "Плач пророка Иеремии" (1957 - 1958), "Заупокойные песнопения" (1965 - 1966).

Высшее достижение Стравинского - Реквием "Заупокойные песнопения". В 84 года Стравинский создал произведение, отличающееся истинными художественными прозрениями. Музыкальная речь стала более ясной и одновременно образной, эмоционально контрастной. Реквием - это итоговое сочинение Стравинского, и не только потому, что это его последнее крупное произведение, но и потому, что оно вобрало в себя, синтезировало, обобщило многое из предшествующего художественного опыта композитора.

В 1969 году здоровье его резко ухудшилось. Однако продолжало биться сердце, продлевая угасающую жизнь. Он скончался 6 апреля 1971 года - за два месяца до своего 89-летия.

За долгую жизнь этому композитору удалось использовать все достижения современной авангардной музыки. Русская народная песня, богатство ее ритмико-мелодической структуры были для Стравинского источником создания собственной мелодики фольклорного типа. Стравинский никогда не был просто эпигоном каких-либо стилей. Напротив, любая стилистическая модель преображалась им в исключительно индивидуальное творение.

Стравинский утверждал, что его музыка словно развивается сама по себе, но все же и в ней содержатся идеи, доступные всеобщему восприятию.

Творчество Стравинского отличается образно-стилистической множественностью, однако подчинённой в каждый творческий период своей стержневой тенденции.

На смену русской тематике пришла античная мифология, существенное место заняли библейские тексты. Стравинский обращался к различным стилевым моделям, осваивая приёмы и средства европейской музыки барокко (опера-оратория "Царь Эдип", 1927), технику старинного полифонии ("Симфония псалмов" для хора и оркестра , 1930) и др. Названные сочинения , а также балет с пением "Пульчинелла" (на темы Дж. Б. Перголези, 1920), балеты "Поцелуй феи" (1928), "Орфей" (1947), 2-я и 3-я симф. (1940, 1945), опера "Похождения повесы" (1951) - не столько высокие образцы стилизации, сколько яркие

оригинальные произведения (используя различные историко - стилистические модели, композитор в соответствии со своими индивидуальными качествами создаёт современные по звучанию произведения).

Стравинский принадлежит к числу ведущих новаторов 20 века. Он одним из первых открыл новые музыкально - структурные элементы в фольклоре, ассимилировал некоторые современные интонации (напр., джазовые), внёс много нового в метроритмическую организацию, оркестровку, трактовку жанров. Лучшие сочинения Стравинского существенно обогатили мировую культуру и оказали воздействие на развитие музыки 20 века.