Лекция №4. Творчество Д.Д. Шостаковича.

План

1. Жизненный путь композитора
2. Многообразие жанров и образов
3. Традиции и новаторство

Литература

1. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 463 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14894-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/585634

Вопросы для самоконтроля

2. Опишите образ Катерины в опере «Катерина Измайорва». О чем рассказывает Катерина в ариозо «В лесу в самой чаще есть озеро»? Значение ариозо в опере.
3. В чем проявляются драматические традиции Мусоргского в опере «Катерина Измайлова»?
4. Какой образ воплощён в главной теме первой части Симфонии #5 и как трансформирутся этот образ в разработке (жанр)?
5. Расскажите о содержании 3 части 5 симфонии?
6. В каком жанре написан Финал 5 симфонии? Опишите смысловой итог симфонии.
7. Какие образы сталкиваются в 1 части 7 симфонии? В каких темах, разделах формы они находятся? Как называется эпизод в разработке?
8. В каких произведениях Шостакович обращается к жанру пассакалии, сарабанды?
9. Как называется 11 симфония Шостаковича? О каком историческом событии она рассказывает? Перечислите названия частей.
10. Назовите песни, которые цитирует Шостакович в 11 симфонии.
11. На стихи какого поэта написана 13 симфония?
12. Для какого состава написана 14 симфония Шостаковича?
13. Слова каких поэтов используются в 14 симфонии Шостаковича?

1. Жизненный путь композитора. Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1904-1975г.) - один из крупнейших композиторов советского периода.Русский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР (1954

г.), доктор искусствоведения (1965 г.) Герой социалистического труда (1966 г.) Шостакович начал профессионально заниматься музыкой с 9 лет. Сначала уроки игры на фортепиано давала ему его мать, затем Шостакович поступил в Петроградскую музыкальную школу И. Гляссера. В это же время он начал сочинять музыку. В 1919 г. Шостакович поступил в Петроградскую консерваторию, где занимался сразу по двум специальностям: фортепиано и композиции. В качестве дипломной работы он представил Первую симфонию. В 1927 г.- поступил в аспирантуру по классу композиции, в этом же году он принял участие в I Международном конкурсе имени Шопена, проходящем в Варшаве, где получил почетный диплом. До конца 1930-х гг. Шостакович давал концерты по всей стране, а затем стал преподавателем Ленинградской консерватории, причем параллельно с этой работой он также руководил классом композиции в Московской консерватории. В 1943 г. переехал на постоянное место жительства в Москву, где руководил аспирантурой на композиторском факультете Ленинградской консерватории. Заслуги Шостаковича отмечены присвоением ему многих почетных званий и наград. В музыке Дмитрия Дмитриевича Шостаковича можно услышать правдивое и достоверное отражение его жизни и времени. Да, ноты — не слова, но для Шостаковича музыка — это рассказ о пережитом.

Нет страны, которая в двадцатом веке пострадала бы больше, чем Россия. Шостакович формировался как личность в годы войны и глубоких социальных потрясений. Поэтому совершенно неудивительно, что одним из его первых опытов в композиции стала большая пьеса «Солдат». «Здесь солдат стреляет»,— написал десятилетний Дмитрий в партитуре, содержавшей «массу иллюстративного материала и словесных пояснений».

В 1917-м году он сочинил «Траурный марш» (прим.) памяти жертв революции, навеянный массовой демонстрацией в Петрограде. В том же году Шостакович испытал глубокое потрясение, позднее нашедшее отражение в его музыке: во время подавления массовых беспорядков казак убил мальчика,— кажется,

всего лишь за кражу яблока. Этот случай воссоздан им в одном из пассажей во «Второй» симфонии.

От родителей и из газет Шостакович знал о расстреле мирной демонстрации царскими войсками на Дворцовой площади в январе 1905 года,- событии, которое принято считать началом пути России к революции и свержению самодержавия. В «Одиннадцатой» симфонии (1957 год) Шостакович рассказывает о своем потрясении от этого события. В первой части этой симфонии, где звучат песни политзаключенных, выражен дух угнетенной рабочей России. Боевые фанфары и барабанный бой, ритмы похоронных маршей, тягостная, задумчивая мелодия, безумное неистовство, свирепые вспышки лютой ярости — вот лишь некоторые из звуковых образов военно-документального стиля Шостаковича (прим.).

В студенческие годы он зарабатывал немного денег для своей нуждавшейся семьи, играя на фортепиано в кинотеатре. Полученный тогда опыт позже отразился на его творческом стиле.

Живя под гнетом тоталитарного государства, стремящегося подогнать творчество художников под «правильное» партийное мировоззрение, Шостаковичу пришлось научиться скрывать свои переживания и не слишком проявлять романтическую «субъективность», запретную в «коллективистском» обществе. Жизнерадостные ритмы музыкальных тем кажутся оптимистичными, но их ноты иной раз выражают совсем другие чувства, как «веселая» вступительная тема «Пятнадцатой» симфонии (прим.).

Шостакович, в отличие от своих великих современников Солженицына или Пастернака, не был диссидентом. Посвятив свой талант композитора идеалам русской революции и рожденного ею государства, он всегда находился в центре политической жизни страны, охотно принимал почетные официальные должности, а в 1960 году стал членом Коммунистической партии.

Двадцатые годы были в России захватывающим временем брожения и экспериментов в искусстве, и творческий Ленинград 1927—1928 годов находился под сильным влиянием новой зарубежной музыки. И Ленин, и его высокообразованный нарком культуры и просвещения Анатолий Луначарский поощряли свободу в искусстве, если это не противоречило целям нового общества. В моду вошло отрицание традиционных приемов и взглядов. Поэт Маяковский призывал «выплюнуть прошлое», считая его «костью, застрявшей в горле»; Малевич (еще в 1914 году создавший «Композицию с Моно Лизой») нарисовал свой «Черный квадрат», воспринятый как отрицание классического искусства. В фотографии была открыта техника фотомонтажа, а в кинематографе (или «кино») взошла звезда гениального Эйзенштейна. Театр Мейерхольда стал настоящим арсеналом техники авангарда. Все эти течения мысли и искусства конца двадцатых годов оказали большое влияние на Шостаковича, разделявшего бунтарские настроения своих коллег. Его бывшие учителя из консерватории не понимали ничего из того, что молодой композитор написал в эти годы.

А затем к власти пришел Сталин, быстро положивший конец этому «бессодержательному искусству», заменив его доктриной «социалистического реализма», требовавшей, помимо прочего, чтобы советское искусство отражало действительность и сосредоточивалось на достижении Великой Цели. На советскую симфонию была возложена историческая миссия, и композиторы должны были вдохнуть новую жизнь в музыку монументальных форм, которую, по мнению идеологов, становилось все труднее создавать в западном капиталистическом обществе. Образцом такой музыки считались произведения Бетховена.

Шостакович, вместе со своим близким другом Соллертинским хорошо изучивший симфонии Малера и Брукнера, способен был выполнить это требование. В своей «Пятой» симфонии, написанной после первой серьезной опалы (сразу вслед за посещением Сталиным постановки «Леди Макбет» в январе 1936 года), композитор проявил присущий ему дар изображать

крупномасштабные конфликты в новом, доступном, постмалерианском стиле. Создав музыку величественной, эпической простоты, он сразу заявил о себе как о достойном преемнике Бетховена, Малера и Чайковского. И именно эта составляющая его дарования в первую очередь обеспечила ему широкое международное признание.

Начиная с «Четвертой» симфонии (которую он не разрешал играть более двадцати пяти лет), в этих произведениях нашли свое отражение такие философские конструкции, как единство противоположностей и диалектика тезиса, антитезиса и синтеза. В то же время в центре его произведений всегда оставался Человек.

В годы второй мировой войны музыка Шостаковича выражала мысли и чувства страны, на которую снова обрушились тяжелые потери и разрушения. Так называемые «военные» симфонии Шостаковича – «Седьмая» и особенно «Восьмая» - явились прямым выражением духа сражающегося народа, но в них присутствуют и настойчивые размышления о силах Зла, олицетворением которых для всех пострадавших при сталинском режиме был отнюдь не только Гитлер. (Ведь, если верить Соломону Волкову, «Седьмая» симфония была задумана задолго до блокады Ленинграда - как ответ на сталинский террор.)

Симфония, посвященная Ленинграду, стала символом героического духа этого города, находившегося в блокаде 872 дня, с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. За это время от голода и вражеских бомбежек погибли около миллиона человек (прим. Гл. п.). «Восьмая» симфония, написанная в те же годы, явилась еще одним произведением героического масштаба, полным зловещих образов механизированной войны. Ее финальная часть очень отличается от финала «Седьмой» симфонии: музыка постепенно смолкает, и наступает тишина, пронизанная горечью и отчаянием. Поэтому она вызвала противоречивые оценки в официальных кругах (прим. фин 7 и 8 симф.).

Как только война окончилась, сталинские репрессии возобновились, и в 1948 году на печально известной партийной конференции под председательством

Жданова Шостакович вместе с Прокофьевым и некоторыми другими композиторами снова подвергся осуждению. Не пришлись ко двору ни «Восьмая», ни «Девятая» симфонии. Шостакович мудро умолчал о том, что уже готова следующая (к тому времени свои серьезные вещи он уже писал только «в стол»), и покорно занялся сочинением музыки для фильмов.

После смерти Сталина снова появилась возможность вздохнуть свободно. 17декабря 1953 года Шостакович наконец представил долгожданную «Десятую» симфонию - самое личностное на тот момент свое произведение, в котором тьма сменяется светом, а гнетущая меланхолия — радостным, приподнятым настроением.

Можно сказать, что в этой симфонии как бы зашифрованы инициалы Шостаковича. (Первые буквы его имени и фамилии — D(mitry) Sch(ostakovitsch) -соответствуют в немецком языке названиям музыкальных нот — ре, ми-бемоль, до и си, это произведение, как и «Ленинградская» симфония, явилось слепком своего времени.

После смерти Сталина страна постепенно вступала в период культурной оттепели. В обиход вошло новое слово — «реабилитация», и можно было услышать «Четвертую» симфонию (которую сам композитор снял с исполнения в 1936 году). И дома, и за рубежом впечатление от них было ошеломляющим (прим. Гл. п. 1 ч.).

Оттепель продолжалась, и после создания двух работ, посвященных Октябрьской революции, «Одиннадцатой» и «Двенадцатой» симфоний (соответственно 1957 и 1961 годы), Шостакович в сотрудничестве с молодым поэтом Евгением Евтушенко впервые с 1929 года дерзнул ввести в симфонию слова.

Глубоко русский стиль симфонии принес ей особую популярность: на премьере она была встречена неистовыми аплодисментами, но немедленно попала в немилость к властям.

Советская бюрократия от культуры осыпала почестями и наградами больного и одряхлевшего музыканта, однако не совсем его одобряла, хотя и гордилась своим единственным гениальным композитором, получившим неоспоримое международное признание (Прокофьев, единственный соперник Шостаковича, по иронии судьбы умер в тот же день, что и Сталин). А самого композитора одолевали тяжкие предчувствия приближающейся смерти. В «Четырнадцатой» симфонии звучат мотивы, вышедшие из души человека, которому, подобно Малеру в мрачной последней трилогии, требовалось примириться с неизбежностью конца физического существования. В этих энергичных и технически совершенных работах нет ни героики, ни жалости к самому себе, к всепроникающему мотиву похоронного марша постоянно повторяется столь любимый Листом и романтиками прошлого века средневековый образ «пляски смерти», Totentanz, заворожившей молодого Шостаковича в его ранних Афоризмах для фортепиано.

2.Многообразие жанров и образов.

Жанровый диапазон творчества Шостаковича очень велик. Он — автор симфоний и инструментальных ансамблей, крупных вокальных форм (оратория, кантата, хоровой цикл) и песен, музыкально-сценических произведений (оперы, балеты, оперетта), музыки к кинофильмам и театральным постановкам, инструментальных концертов и небольших пьес. Свободное владение особенностями каждого из названных жанров сочетается со своеобразной, всегда новой их трактовкой.

Как ни широко разнообразие жанров у Шостаковича и как ни велико его мастерство в вокальной сфере, все же основой творчества композитора является инструментальная музыка, и прежде всего симфония. Огромные масштабы содержания, склонность к обобщенному мышлению, острота конфликтов (социальных или психологических), динамичность и строгая логика развития музыкальной мысли — все это определяет его облик как композитора-симфониста.

3.Традиции и новаторство

Шостаковичу свойственно исключительное художественное своеобразие. Оно всегда ощутимо и в общем замысле, и в каждом его музыкальном «слове» — будь то мелодия, гармония, оркестр. Вместе с тем творчество Шостаковича — пример глубокого усвоения традиций мировой музыкальной классики. Композитор свободно пользуется самыми различными выразительными средствами, сложившимися в разные исторические эпохи. Так, большую роль в его мышлении играют средства полифонического стиля. Это сказывается в фактуре, в характере мелодик же важна для композитора выразительность конструктивно-четких, простых по фактуре построений гомофонно-гармонического склада.

Среди разных типов мелодии у Шостаковича часто встречается патетическая декламационность, исторически связанная с импровизационными жанрами (фантазии, токкаты). Своеобразно используются у него классическая форма старинной пассакальи, жанровые особенности менуэта.

Исторические связи Шостаковича выражаются и в опоре на традиции русской музыкальной классики. Это выявляется тем яснее, чем более зрелой становится творческая мысль композитора. Симфонизм Шостаковича, с его глубоким философски-психологическим содержанием и напряженным драматизмом, продолжает линию симфонизма Чайковского; вокальные жанры, с их сценической яркостью, рельефностью образов, развивают принципы Мусоргского. Мелодический стиль Шостаковича все больше приближается к распевности русской песни.

Идейные масштабы творчества, активность мысли автора, какой бы темы он ни касался — философской или психологической, народно-исторической или современной,— глубокая искренность, правдивость художника - во всем этом композитор исходит из заветов русской классики