Группа: **Теория музыки**

Курс **4.**

Дисциплина **Музыкальная литература**

Преподаватель **Федоренко Инна Викторовна**

Конспект по теме «Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества».

1.**Д. Шостакович — классик музыки XX** в. Ни один из ее великих мастеров не был так тесно связан с трудными судьбами своей родной страны, не сумел с такой силой и страстью выразить кричащие противоречия своего времени, оценить его суровым нравственным судом. Драматизм личной судьбы композитора, пережившего полосу гонений, наложил неизгладимый отпечаток на его личность и определил направленность его творческих исканий, обращенных к нравственным проблемам бытия человека. Именно в сопричастности композитора боли и бедам своего народа заключено основное значение его вклада в историю музыки.

2.**Жанровый диапазон его творчества** огромен:

оперы («Нос» и «Катерина Измайлова»); балеты («Золотой век», «Болт», «Светлый ручей»); киномузыка (к десяткам фильмов, в том числе «Встречный», «Златые горы», «Новый Вавилон», трилогия о Максиме, «Овод», «Гамлет», «Король Лир»), музыка к драматическим спектаклям; вокальные циклы на стихи разных поэтов (А.Пушкин, А.Блок, М.Цветаева, Саша Чёрный, Микеланджело и др); фортепианная музыка (2 концерта, «24 прелюдии», «24 прелюдии и фуги», «Фантастические танцы», «Афоризмы» и др); камерное творчество (15 квартетов, квинтет, трио памяти И.Соллертинского, 2 скрипичных концерта, 2 виолончельных концерта, сонаты для скрипки и фортепиано, для виолончели и фортепиано, для альта и фортепиано).

3.Но: **центральный жанр – симфония (15).** Проходит через все периоды творчества. Обращается к концепционному симфонизму . Его симфонии – «летопись эпохи». Симфонии очень различны (содержание, строение, исполнительские составы).

4.**Стиль Шостаковича** не только воспринял воздействия, исходящие из опыта мировой музыкальной культуры (здесь наиболее важны для композитора были М. Мусоргский, П. Чайковский и Г. Малер), но и впитал в себя звучания тогдашнего музыкального быта - той общедоступной культуры «легкого» жанра, которая владела сознанием масс. Отношение к ней у композитора двойственное — он порой утрирует, пародирует характерные обороты модных песен и танцев, но в то же время облагораживает их, поднимает до высот настоящего искусства.

4.**Творческий путь** композитора был очень длительным (с начала 20-х до середины 70-х годов) и сложным. Можно условно наметить **3 основных периода**:

1 – ранний (с 1925 года до середины 30-х годов). Композитор работает во всех жанрах. Центр – театральная музыка (оперы и балеты). Много экспериментирует (необычные сюжеты, образы, формы, стилистические эксперименты). 1936 год – творчество подвергается резкой критике (статья «Сумбур вместо музыки»). Лучшие сочинения: Симфония №1 фа минор и оперы («Нос» и «Леди Макбет»).

2 – зрелый (с середины 30-х до конца 50-х годов). Происходит явный поворот от произведений экспериментального характера к более классическим. Полный отказ от театральных жанров (все театральные работы первого периода изъяты из репертуара советских театров). На первый план выходят жанры инструментальной непрограммной музыки (симфония, квартет). Лучшие сочинения: Симфонии №5, 7, 8. В постановлении 1948 года творчество композитора опять в центре резкой критики (обвинения в формализме и космополитизме)..

3 – поздний (с конца 50-х до 1975 года). Начинается своеобразная «реабилитация» Шостаковича. Его сочинения звучат во всём мире. Его заслуги тоже признаются во всём мире (ряд почетных званий и наград). Творчество этих лет разнообразно в жанровом отношении. Наиболее значительные произведения: поздние Симфонии (с №11 по №15); интереснейшие вокальные сочинения (цикл «Сатиры» на стихи СашиЧёрного и «Песни капитана Лебядкина» из «Бесов» Достоевского; вокальные циклы на стихи А.Блока, М.Цветаевой, Микеланджело); поздние **квартеты (прежде всего - №8).** Основные тенденции позднего творчества:образное содержание становится ещё более сложным; усиливается связь между жанрами (особенно вокальным и симфоническим), ряд произведений в жанровом отношении оказываются необычными; музыкальный язык становится более лаконичным, темы отличаются краткостью и ёмкостью, возрастает роль полифонии.

Задание на учебную неделю 30.03-04.04

Тема 1: «Закрепление пройденного материала по творчеству С.С.Прокофьева»

1.Закрепить весь пройденный **музыкальный материал**, подготовившись к итоговой **викторине**, в которую будут включены:

-фортепианные пьесы «Наваждение», «Токката»; фортепианный цикл «Сарказмы» (№№3, 5) и фортепианный цикл «Мимолётности» (№№1, 2, 7, 8, 10, 11, 14, 16).

-фортепианная соната №7 (1 часть – главная и побочная темы, 2 часть – основная тема, 3 часть – основная тема)

-симфония №1 «Классическая» - начальные темы всех частей; симфония №7: 1часть – главная, побочная, заключительная темы; 2 часть – вступление и основная тема; 3 часть – основная тема; 4 часть – главная тема (рефрен), кода.

-кантата «Александр Невский» - основные темы всех частей, «Ледовое побоище» - «скок свиньи» и тема русской атаки.

-опера «Война и мир» - хоровой эпиграф, дуэт Сони и Наташи из 1 картины, вальс си минор из 2-й картины, токката из 9-ой картины, ария Кутузова из 10-ой картины, заключительный хор из 13-ой картины.

-балет «Ромео и Джульетта»: №1 «Вступление» (все темы), №3 «Улица просыпается», №6 «Бой», №7 «Приказ герцога», №10 «Джульетта-девочка» (все темы), №12 «Маски», №13 «Танец рыцарей» (все темы), №15 «Меркуцио», №19-21 «Сцена у балкона», №22 «Народный танец», №25 «Танец с мандолинами», №28 «Ромео и Джульетта у патера Лоренцо» (начальная тема), №33 «Тибальд бьется с Меркуцио», №34 «Смерть Меркуцио», №36 «Траурное шествие с телом Тибальда», №45 «Джульетта у патера Лоренцо» , №47 «Джульетта одна», №48 «Утренняя серенада», №49 «Танец девушек с лилиями», №51 «Похороны Джульетты», №52 «Смерть Джульетты».

2.Выучить **наизусть музыкальные темы** из балета «Ромео и Джульетта», используя нотные примеры из учебника «Отечественная музыкальная литература», часть 1 (стр.254-273): три лейтмотива Джульетты (из №10); лейтмотив Ромео (из №1); лейтмотив Меркуцио (из №15); лейтмотив патера Лоренцо (из №28); две темы любви (из №1 и №21); тема вражды (из №6); тема яда (из №44 или №47); тема №13; тема №3; тема №22.

Тема 2: «Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества».

1. Прочитать опорный конспект по данной теме и переписать его в рабочую тетрадь.
2. Прочитать биографию Д.Шостаковича в учебнике «Отечественная музыкальная литература», часть 2 (стр.13-61). Выписать в рабочую тетрадь ответы на следующие вопросы:

-в какой атмосфере прошли детские годы композитора

-в какой консерватории, в какие годы учился Д.Шостакович. Его учителя.

-педагогическая деятельность Д.Шостаковича (где, в какие годы преподавал, ученики).

-с кем из деятелей советской культуры был близко знаком композитор.

-творческое сотрудничество Д.Шостаковича и В.Мейерхольда.

-как партийные статьи и документы 1936 и 1948 годов повлияли на дальнейшую творческую судьбу композитора.

-музыкальная монограмма Д.Шостаковича. В каких произведениях композитор её использовал?

3. Посмотреть документальный фильм «Дмитрий Шостакович. Альтовая соната» (реж. А.Сокуров, 1981 год) <https://www.youtube.com/watch?v=dcm1rF0TNbc>