

Санкт–Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 22»

Методическая разработка:

УРОК – ЛЕКЦИЯ

ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 6-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ

(Базисная программа)

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975 гг.)

Жизнь и творчество

Свой рассказ мне хочется начать со стихотворения Анны Ахматовой «Музыка». Эти строки Ахматова посвятила Д.Д. Шостаковичу, его творчеству, его музыке:

В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах ее края гранятся.
Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти боятся.
Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной в моей могиле
И пела ,словно первая гроза,
Иль будто все цветы заговорили.

Шостакович – явление уникальное в истории мировой музыкальной культуры. В его творчестве отразилась наша сложная эпоха. Все радости, страдания, надежды, разочарования людей XX века он пропустил через свое сердце и выразил в своих сочинениях.

Шостакович родился 25 сентября 1906 года в Петербурге. Он происходил из глубоко интеллигентной семьи. Мать окончила консерваторию как пианистка и была прекрасным педагогом для начинающих, она и стала первым учителем мальчика.

Отец работал инженером- химиком. Предки композитора были известны своей общественной, научной, музыкальной и даже революционной деятельностью. В 13 лет Дмитрия приняли в Петербургскую консерваторию. В холодную зиму 1919 года в промерзших классах консерватории (топить в то время было нечем, кругом были голод и разруха) появился застенчивый мальчик – 13-летний студент класса композиции и класса фортепиано. Он сразу обратил на себя внимание своим ненасытным стремлением к знаниям и фантастической трудоспособностью. В консерватории рассказывали легенды о его своеобразном пианизме, необыкновенном слухе и феноменальной музыкальной памяти.

Писатель Константин Федин впоследствии вспоминал: «Худенький мальчик в очках, старомодно оправленных блестящей ниточкой металла, абсолютно бессловесный, сердитой букой переходил в большую комнату и, приподнявшись на цыпочки, садился за огромный рояль. По какому- то непонятному закону противоречия худенький мальчик за роялем перерождался в очень дерзкого музыканта, с мужским ударом пальцев, с захватывающим движением ритма. Он играл свои сочинения, переполненные влияниями новой музыки... В сплетении его причудливых поисков уже можно было увидеть будущего Дмитрия Шостаковича».

Его творчество с ранних лет поражаало разнообразием, широким охватом всех явлений и жанров, чуткостью ко всем сторонам человеческой жизни, злободневностью, гражданственностью, смелостью стиля, смешивавшего возвышенное и бытовое, приземленное. Поэтому он работал во всех жанрах, как сам подшучивал: «от оперы до оперетты».

В его творчестве соседствуют философские фуги и вальсы, галопы, танго, фокстроты, марши, опера-драма «Катерина Измайлова» и оперетта «Москва - Черёмушки», академический жанр струнного квартета и сатирические песни на тексты поэта Саши Черного, и тексты из журнала «Крокодил» и др. Дмитрий Дмитриевич относился к юмору с уважением, считал его одним из якорей человеческого спасения, средством протеста, сопротивления злу. Часто в его музыке звучит то легкая насмешка, то сарказм, то пародия, то едкая сатира. Вторая часть 13-й симфонии - «Скерцо» - так и называется: «Юмор». Здесь Юмор – это живое существо, юркое, умное, гибкое, которое ни сломить, ни подчинить не возможно. «Итак, да славится Юмор! Он мужественный человек!» - так подытожил эту часть поэт Евтушенко, на стихи которого и написана 13-я симфония, самая любимая у Шостаковича. Он даже ежегодно отмечал дату ее окончания – 20 мая 1962 года.

Еще одна замечательная дата – 12 мая 1926 года, которую композитор также праздновал - это день премьеры его 1-й симфонии. Впервые за много лет дипломная работа 19-летнего выпускника консерватории была исполнена в открытом публичном концерте. Успех был невероятным и симфонию сразу же включили в свой репертуар крупнейшие дирижеры мира.

Симфоническая музыка - одна из самых ярких, масштабных и многогранных сторон творчества Шостаковича. Его 15-ть симфоний - это 15-ть музыкальных драм, повествующих об авторе и его времени. Основная тема творчества Шостаковича – глубокий внутренний мир человека – созидателя, человека – мыслителя, человека, борющегося со злом во всех его проявлениях. Композитор повествует о том, как в осмысленный человеческий мир - будь то мир раздумий или активной созидательной деятельности, мир тревог или беззаботной радости - вторгается враждебное начало, и как человек реагирует на это вторжение: страдает и гневно протестует, скорбит и призывает к мщению, взывает к разуму и совести, борется, мужает в борьбе и страдании, надеется, верит в будущее, в конечное торжество жизни.

Академик Б. Асафьев так охарактеризовал музыку Шостаковича: «Нервная, чутко отзывчивая к гигантским конфликтам действительности, его музыка звучит как правдивое сказание о волнениях современного человечества». Таким он предстает перед нами в своих симфониях: 7-й Ленинградской и 8-й, написанных как трагические поэмы о второй мировой войне; 11-й и 12-й, повествующих о революционных потрясениях 1905 и 1917 годов.

7-я симфония (Ленинградская) стала музыкальным памятником Великой Отечественной войны. Она создавалась в блокадном Ленинграде в 1941 году. Исполненная в 1942 в блокадном городе симфония вселяла в людей мужество и веру в грядущую победу над врагом.

13-я симфония раскрывает очень важную для композитора тему гражданской нравственности, тему человека в современном мире, человека в России. Это исповедь героя, страстно повествующего о разных сторонах нашей прошлой и настоящей жизни, с гневной обличительной силой рисуящего разгул фашизма, и, в то же время, ратующего за бессмертное оружие – юмор, сострадающий тяготам каждодневной жизни простого человека и клеймящего человеческие недостатки и пороки.

Первым интерпретатором почти всех симфоний Шостаковича был знаменитый музыкант, главный дирижер оркестра Санкт-Петербургской Филармонии - Евгений Александрович Мравинский. Творческое содружество двух великих мастеров продолжалось несколько десятилетий.

Шостакович также работал в театральном - сценических жанрах. Им написаны две оперы: «Нос» по повести Гоголя и «Катерина Измайлова» на сюжет Лескова; три балета: «Золотой век», «Болт», «Светлый ручей»; музыка к театральным спектаклям и пьесам.

Кроме того, Шостакович автор 15-ти струнных квартетов и других камерных инструментальных ансамблей, концертов для различных инструментов с оркестром.

Служба в юности музыкальным иллюстратором (как тогда говорили тапёром) в немом кино привела к работе над музыкой ко многим немым и звуковым фильмам. Всенародно любимой стала его «Песня о встречном» - «Нас утро встречает прохладой» из кинофильма «Встречный». Она легко перешагнула границы и вскоре зазвучала во всех странах Европы. Например, в Швейцарии она стала свадебной песней; а 1948 году, наделенная новым текстом, была объявлена Гимном Организации Объединенных Наций. Также популярен его «Романс» из кинофильма «Овод».

Шостакович много работал в вокальных жанрах. Среди его сочинений: песни, романсы, вокальные циклы на стихи различных поэтов, крупные хоровые сочинения («10 хоровых поэм», оратория «Песнь о лесах»).

Композитор очень чутко и вдумчиво относился к слову в музыке. Начав с традиционных вокальных жанров, он со временем почувствовал потребность ввести слово, речь, вокал и в более крупные, невокальные жанры. Музыкальный исследователь и писатель Софья Михайловна Хентова пишет об этом так: «Этого требовало время, обнажившее трагедии нравственные и вселившее надежды, что музыка может помочь их преодолению, улучшить человека, вытравить в нем зверя, труса, карьериста. Время не ждало, значит, симфонии, чтобы лучше воздействовать, необходимо было слово». Так возникают вокальные симфонии: 13-я с текстом Евтушенко, 14-я с текстами нескольких поэтов, симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» на текст Евтушенко.

Фортепианная музыка также занимает в творчестве Шостаковича большое место. Будучи прекрасным пианистом, с блеском окончившим и композиторский, и фортепианный факультеты консерватории, он много концертировал и создал немало прекрасных сочинений в этой области. Среди них: «Три фантастических танца», цикл пьес «Афоризмы», цикл «24 прелюдии», еще один цикл из 24-х прелюдий и фуг, а также пьесы для детей «Танцы кукол» и другие.

Творчество Шостаковича получило широчайшее признание. Уже при жизни его причисляли к классикам. Он был удостоен звания Народного артиста Советского Союза, Героя Социалистического Труда, удостоен Ленинской, Государственной премии, Международной премии мира. Зарубежом был избран членом и доктором многих академий в разных странах, удостоен различных почетных званий. Избирался депутатом Верховного Совета, был членом советского комитета защиты мира, много работал в разных должностях в союзе композиторов... Однако, времена были такие, что все это не спасало его от непонимания, жесткой критики, несправедливых обвинений. Советская власть стремилась контролировать творческую свободу, любую индивидуальность и самобытность старалась направить в единообразное русло, и делало это порой очень крутыми и жесткими методами. Постановлениями Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза творчество Шостаковича не раз объявлялось формалистическим и чуждым народу. Его музыку запретили исполнять, а самого Шостаковича - уже профессора - уволили из Ленинградской консерватории, где он преподавал. Не раз он был вынужден объясняться и оправдываться в своих мнимых сшибках на совещаниях и собраниях.

Конечно, все эти гонения глубоко ранили композитора. Но ответом на личные и на общие беды и потрясения было одно – творчество. «Творчество и только оно, - как писала С.М. Хентова, - было ответом на все несправедливости и гонения, на очередное торжество зла было формой протеста и проповедью, обращенной к людям». А еще, как ни странно - футбол! Шостакович был страстным футбольным болельщиком. Это было увлечением и страстью всей его жизни. Футбол занимал 2-е место вслед за всепоглощающей музыкой. Не слишком крепкий физически, слабого здоровья, нервный, находившийся в постоянном эмоциональном перенапряжении, в памяти державший целые огромные музыкальные построения (Шостакович сначала сочинял в уме, а потом записывал), иногда в авральном режиме записывающий до 30-ти страниц партитуры в день, он нуждался в разрядке, переключении – такую разрядку и давал футбол. Болел он за ленинградские команды, особенно выделяя ленинградские «Динамо» и «Зенит». Примечательно, что в музыке он 1-й раз обратился к футбольной тематике в балете «Золотой век». Как пишет С.М. Хентова: «Спорт для Шостаковича был необходимым элементом цельности его натуры. Отсюда следовало его на редкость серьезное отношение к тому, что только называют «игрой», а в действительности воспринималось им как театр, концерт, драма, конфликт, борьба, без чего человеческое существование оказывается неполным».

Закончить рассказ я хочу высказыванием современника Шостаковича, выдающегося композитора Родиона Щедрина, которое он посвятил 75-летию со дня рождения Д.Д. Шостаковича:

«Музыка Шостаковича – это мир глубоких и емких мыслей, мир удивительной гармонии сердца и ума.

Музыка Шостаковича – всегда гимн человеку, гимн вере в него, хвала его мудрости и доброте.

Музыка Шостаковича – это страстный протест против жестокости, насилия, несправедливости, мещанского благодушия.

Музыка Шостаковича – это исповедь великого художника, сильная своей откровенностью, беспощадной правдивостью.

Наконец, музыка Шостаковича – это летопись нашей жизни. Весь свой творческий путь Шостакович прошел вместе со своей страной, вместе с ней переживал радости и беды. Но он не был летописцем лишь внешних событий. Внутренняя, интеллектуальная жизнь Советского народа – вот предмет его внимания, исследования и вдохновения. Именно поэтому творчество его – бесценный документ эпохи».

Список литературы:

1. «Отечественная музыкальная литература». Учебник для музыкальных училищ, выпуск 2 (1917-1985 гг), Москва. Музыка.2002 г.
2. Н. Прохорова, Г. Скудина. «Советская музыкальная литература». Учебник для 7-го класса ДМШ. Москва. Музыка.1978 г.
3. С. М. Хентова. «Удивительный Шостакович». Москва. Музыка.1993 г.
4. Л. Мазель. «Этюды о Шостаковиче». Москва. Советский композитор.1986 г.
5. М. Шорникова. «Отечественная музыка XX века». Учебник для ДМШ 4-й год обучения.
6. С. Хентова. «Шостакович в Петрограде-Ленинграде». Ленинград. Лениздат.1979 г.
7. Журнал «Музыкальная жизнь»№6, 1984 г.Б.Кац «Отзвуки театра».
8. Журнал «Музыкальная жизнь»№17, 1981 г. «Шостакович глазами современников(к 75-летию со дня рождения композитора)».