

МОСКОВСКОЕ

ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Презентация занятия по музыкальной литературе IV курс

Отечественная музыкальная литература современного периода

*Д. Д. Шостакович. Характеристика
творчества, творческое наследие, жизненный и
творческий путь*

Занятие 1

Подготовила преподаватель МВМУ
Сипапина Ж. Ю.

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ШОСТАКОВИЧ

Характеристика
творчества, творческое
наследие, жизненный
и творческий путь.

**Дмитрий Дмитриевич Шостакович
(1906 - 1975)**

**«Настоящая музыка
способна выразить только
гуманные чувства, только
передовые гуманные
идеи».**

Д. Д. Шостакович

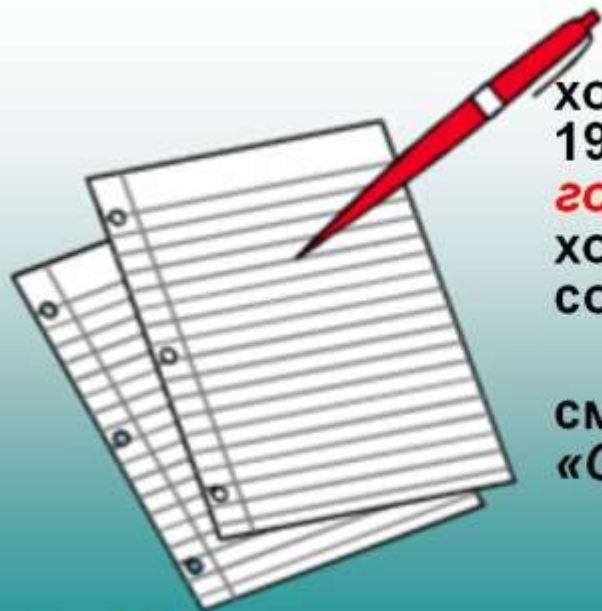
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСТВА:

- Великий летописец XX века, композитор-философ, симфонист.
 - Шекспировское сочетание в творчестве трагического и комического, сатирического и гротескного.
 - Новатор в области музыкального языка: мелодические гармонические особенности стиля, полифонический склад мышления, динамическое понимание музыкальной формы, оркестровой драматургии.
- Огромный жанровый диапазон творчества, при ведущей роли крупной инструментальной формы.
 - Преломление традиций *Мусоргского, Чайковского, Малера* в творчестве *Шостаковича*.
 - Многообразии творческой деятельности: композитор, пианист, музыкально-общественный деятель, педагог.
- Выдающееся значение творчества *Шостаковича* в музыкальном искусстве XX века.

2. ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ:

- **Оперы:** «Нос» (по Гоголю, 1928), «**Леди Макбет Мценского уезда**» («**Катерина Измайлова**», по Лескову, 1934 и 1963), «Игроки» (по Гоголю, 1942, неок.);
- **балеты:** «**Золотой век**» (1930), «**Болт**» (1931), «**Светлый ручей**» (1935);
- **оперетта** «**Москва, Черёмушки**» (1959);
- **оратория** «**Песнь о лесах**» для тенора, баса, хора мальчиков, смешанного хора и оркестра (1949);
- **кантата** «**Над Родиной нашей солнце сияет**» для хора мальчиков, смешанного хора и оркестра (1952);
- «**Поэма о Родине**» для 5 солистов, хора и оркестра (1947);
- **15 симфоний** (1925; 1927 – «**Октябрю**», с хором; 1929 – «**Первомайская**», с хором; 1936; 1937; 1939; 1941; 1943; 1945; 1957; 1957 – «**1905 год**»; 1961 – «**1917 год**»; 1962 – для солистов, хора басов и оркестра; 1969 – для 2-ух солистов и камерного оркестра; 1971);
- «**Казнь Степана Разина**» - поэма для баса, смешанного хора и оркестра (1964);
- «**Октябрь**» - поэма (1968);
- «**Праздничная увертюра**» (1954);

- **5 фрагментов для оркестра** (1935); фрагменты из музыки к кинофильму «Овод» (1955); сюита из оперы «Нос» (1928); сюита из балета «Золотой век» (1934); сюита из музыки к кинофильму «Золотые горы» (1931); сюита из балета «Болт» (1931); сюита из музыки к трагедии «Гамлет» (1932); сюита из музыки к кинофильму «Белинский» (1960);

- **4 балетные сюиты** (1949, 1951, 1952, 1953) и другие произведения для оркестра;

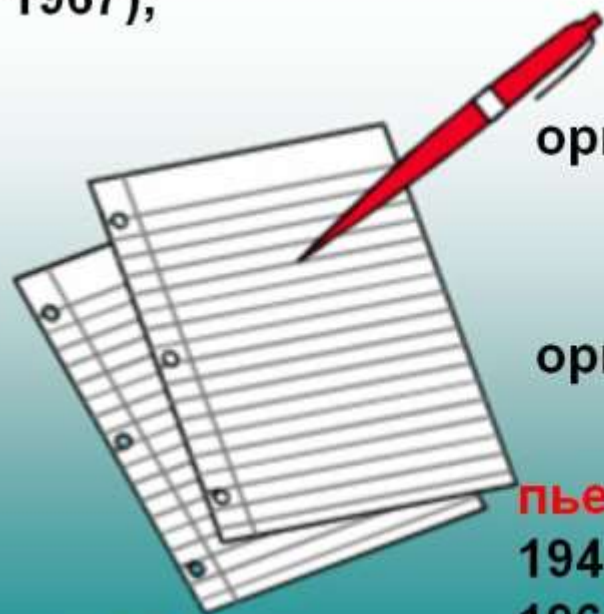
- **концерты**: 2 - для фортепиано с оркестром (1933, 1957), 2 – для скрипки с оркестром; 2 – для виолончели с оркестром (1959, 1967);

- 2 пьесы *Скарлатти* для духового оркестра (1928);

- **сюита для джаз-оркестра** (1934);

- «*Таита-трот*» - транскрипция для оркестра (1928);

- **камерные ансамбли**, в том числе **2 пьесы для октета** (1925), **15 квартетов** (1938, 1944, 1946, 1949, 1952, 1956, 1960, 1964, 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1974), **Фортепианный**

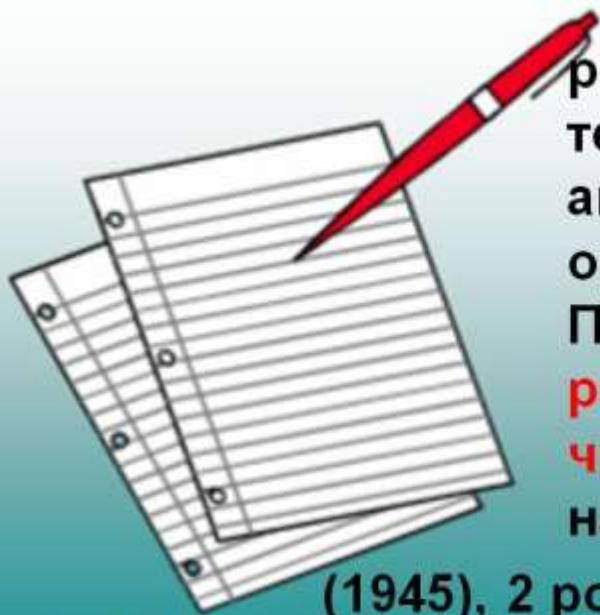
квintет (1940), 2 фортепианных трио (1923, 1944), 2 сонаты для скрипки и фортепиано (1968, 1970), Соната для виолончели и фортепиано (1934), Соната для альта и фортепиано (1975);

- фортепианные сочинения: 2 сонаты (1926, 1942), концертно для 2-ух фортепиано (1953), 24 прелюдии (1933), 24 прелюдии и фуги (1951), «Афоризмы» (10 пьес, 1927), 3 фантастических танца (1922) и другие;

- хоры а саррелла, 10 поэм на слова революционных поэтов конца XIX – начала XX веков (1951);

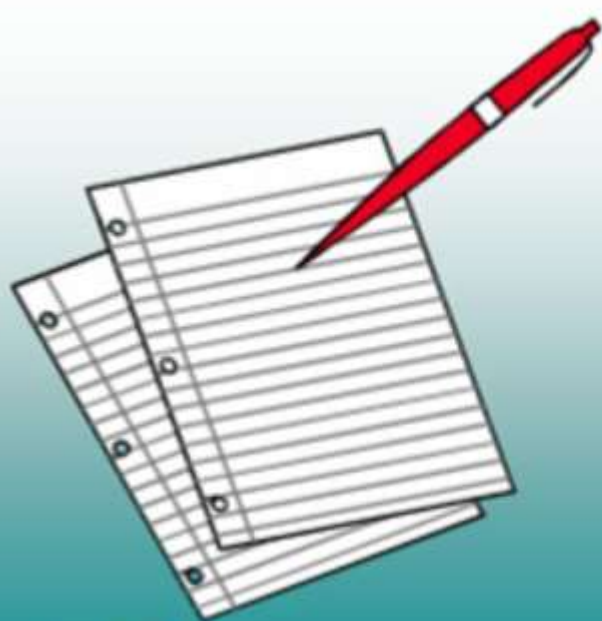
- обработки русских народных песен (1957);

- романсы и вокальные циклы: 6 романсов на стихи японских поэтов для тенора с оркестром (1932), 8 английских и американских народных песен для голоса с оркестром (1944), 4 романса на стихи Пушкина, в том числе «Стансы» (1936), 6 романсов для баса и фортепиано, в том числе «Сонет 66 Шекспира» (1942), 2 песни на стихи Светлова, в том числе «Фонарики» (1945), 2 романса на стихи Лермонтова (1950), 5 песен

на слова **Долматовского**, в том числе **«Родина слышит»** (1950), 4 монолога для баса и фортепиано на стихи Пушкина (1952), **«Испанские песни»** (1956), 5 романсов на слова Долматовского (1954), **5 сатир на слова С. Чёрного** (1960), **5 романсов на слова из журнала «Крокодил»** (1965), вокально-инструментальная сюита на слова Блока для сопрано, скрипки и фортепиано (1967) и другие;

- **музыка к спектаклям**, в т. ч. к пьесам **«Клоп» Маяковского** (1929), **«Король Лир» Шекспира** (1940), **музыка к кинофильмам «Золотые горы»** (1931), **«Встречный»** (1932), **«Юность**

Максима» (1935), **«Возвращение Максима»** (1937), **«Великий гражданин»** и **«Человек с ружьём»** (1938), **«Пирогов»** (1947), **«Молодая гвардия»** и **«Встреча на Эльбе»** (1948), **«Падение Берлина»** (1949), **«Белинский»** (1950), **«Незабываемый 1919-ый»** (1951), **«Овод»** (1955), **«Гамлет»** (1964), **«Год как жизнь»** (1965), **«Софья Перовская»** (1968) и другим, всего около 35;

- **инструментовка** опер Мусоргского – «Борис Годунов» (1940) и «Хованщина» (1959), «Скрипка Ротшильда» В. Флейшмана, концерта для виолончели с оркестром Шумана (1962);
- **статьи, рецензии.**

Д.Д. Шостакович. Фрагмент фортепианного концерта. Исполняет автор.

3. ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ Д. Д. ШОСТАКОВИЧА

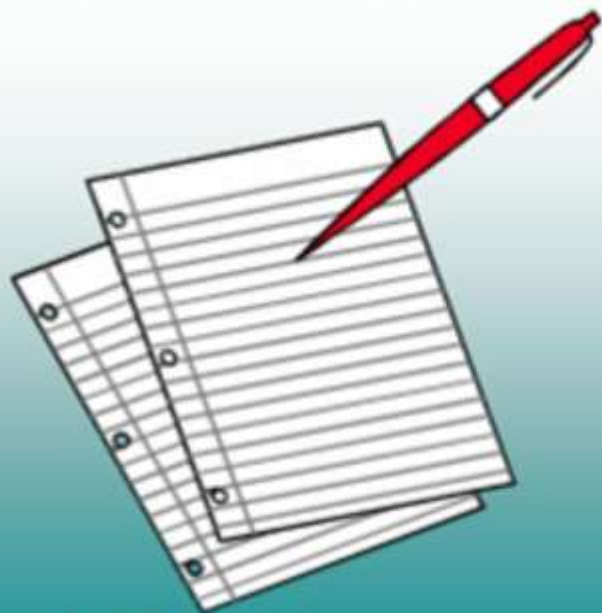
- **Детские и юношеские годы.**
- **Петербург.** Раннее проявление музыкальной одаренности.
- Занятия с матерью. Первые композиторские опыты в **9-11 лет.**
- **1919 год** - поступление в **Петроградскую консерваторию** в классы **Л. В. Николаева** (фортепиано), **М. О. Штейнберга** (композиция).
- Роль **А. К. Глазунова** в развитии музыкального дарования **Шостаковича**. Дружба с **А. Бергом**. Знакомство с **И. Соллертинским**.

- **Сочинения консерваторских лет.**
- **1923 год** - окончание консерватории по классу фортепиано. Начало исполнительской деятельности.
- **1925 год** - окончание консерватории по классу композиции. **Симфония №1 (1926)** – дипломная работа, ее исполнение (**1926**), событие в музыкальной жизни **Петрограда**, признание великими дирижерами современности.

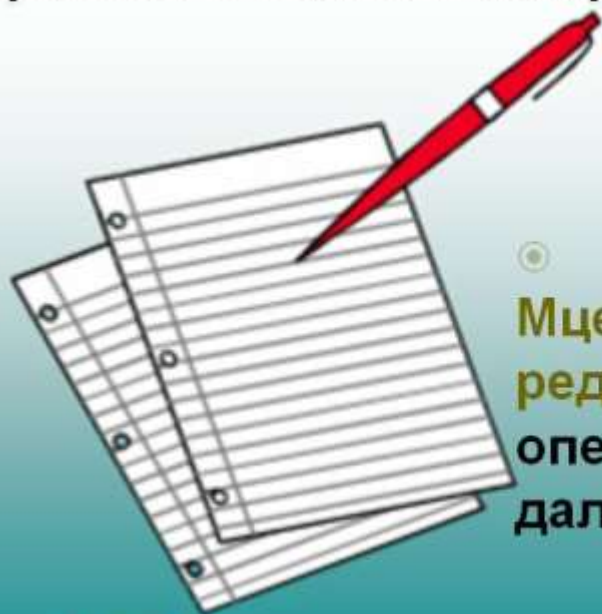

**Мильда Драуле и Леонид
Васильевич Николаев (1904-1934)**

**Композиторы Александр
Константинович Глазунов
(1865-1936) (слева) и
Максимилиан Осеевич
Штейнберг (1883-1946) во время
отдыха.**

- **Творчество 20-х - 30-х годов.**
- Шостакович - пианист.
- 1927 год - участие в Международном конкурсе имени Ф. Шопена в Варшаве (Почетный диплом).
- Отказ от исполнительской деятельности, интенсивная творческая работа.
- Создание Симфонии №2 (1927), Симфонии №3 (1929), балетов «Золотой век» (1931), «Болт» (1931), сатирической оперы «Нос» (по Гоголю), соединившей в себе гротеск, сарказм, буффонаду, работа в области театральной и киномузыки.

- Шостакович, Маяковский и Мейерхольд (в совместной работе над спектаклем «Клоп»).
- 1932 год - появление оперы «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова» 2-я редакция) – «трагедиисатиры». Постановка оперы (1934), отрицательная оценка критики, дальнейшая судьба оперы.

Молодой Шостакович (1925 год)

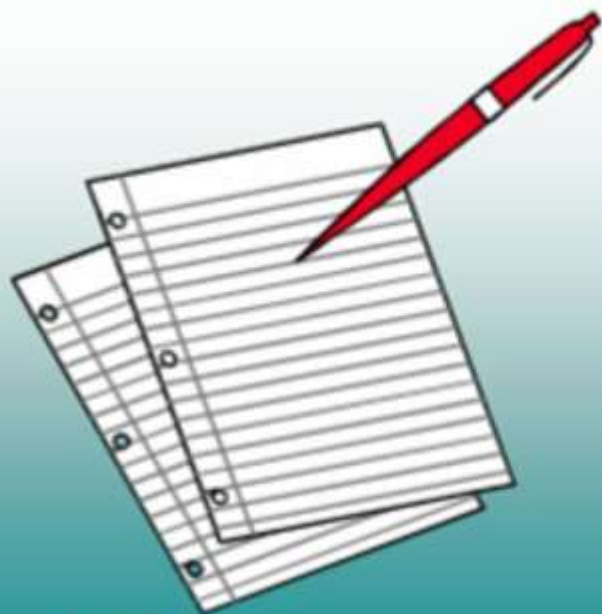

Б. Кустодиев. Портрет
Д. Шостаковича (1919)

**Владимир
Владимирович
Маяковский
(1893-1930)**

**В. Э. Мейерхольд,
В. В. Маяковский и
Д. Д. Шостакович на
репетиции пьесы
«Клоп».**

**Всеволод Эмильевич
Мейерхольд (1874-1940)**

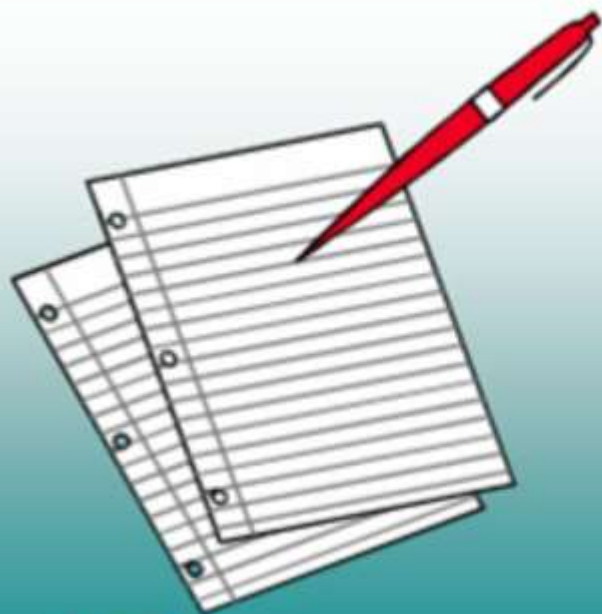
- **Предвоенный период.**
- **Создание Симфонии №5 (1937)** - одной из вершин современного симфонизма.
- **Работа в жанрах камерной музыки.**
- **Начало педагогической деятельности в Ленинградской консерватории (1937)** среди учеников: Ю. Левитин, Г. Свиридов.

**Юрий
Абрамович
Левитин
(1912-1993)**

**Георгий
Васильевич
Свиридов
(1915-1998)**

- **Годы войны.**
- **Симфония №7 в 1941 году** - поэма о борьбе и грядущей победе, отклик композитора-патриота.
- **1943 год** - переезд в **Москву**, педагогическая деятельность в **Московской консерватории**. Ученики: **Г. Галынин, К. Караев, К. Хачатурян, Б. Чайковский.**
- **Появление Симфонии №8 (1943)** - грандиозной трагической эпопеи.

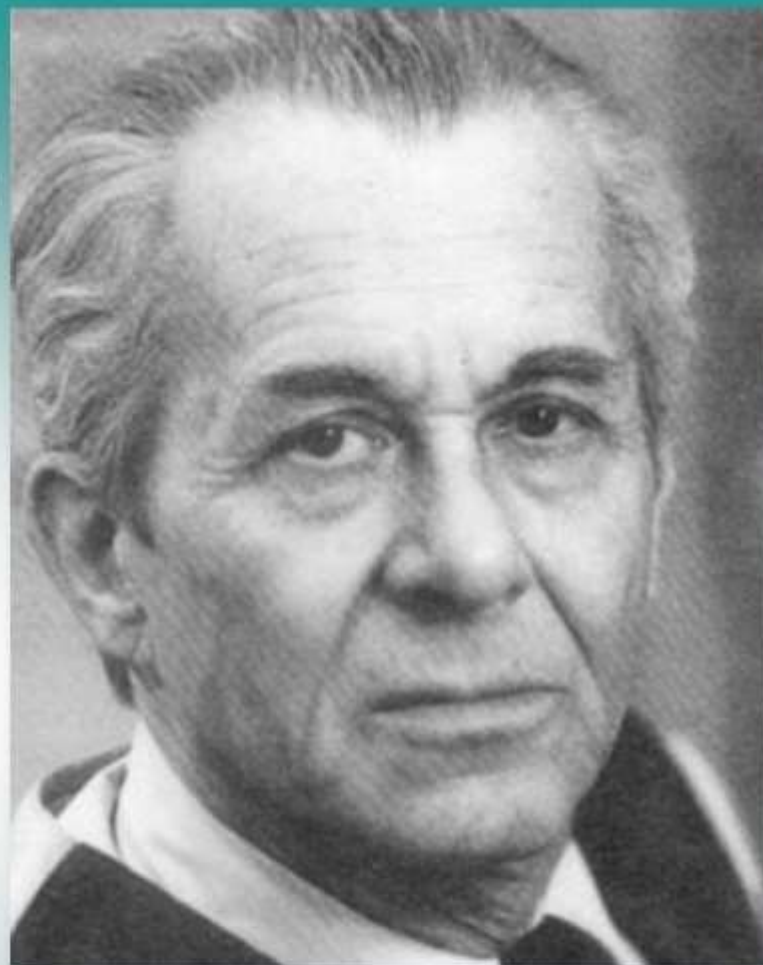

Герман Германович
Галынин
(1922 — 1966)

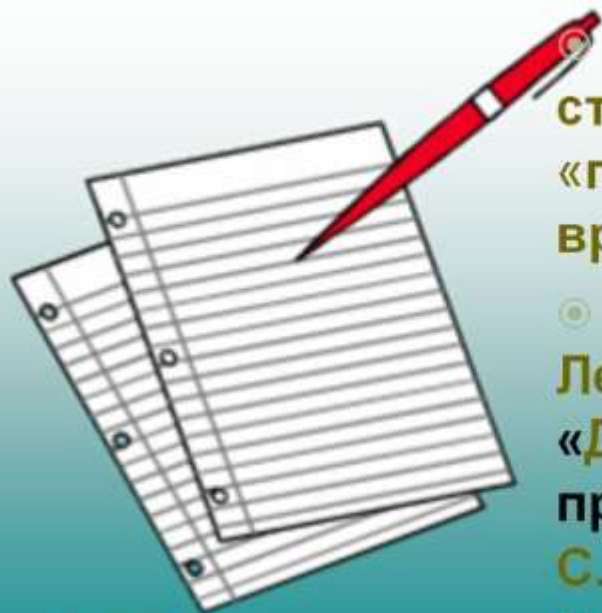
Кара Абульфаз
оглы Караев
(1918-1982)

**Карэн Суренович
Хачатурян
(1920-2011)**

**Борис Александрович
Чайковский
(1925 - 1966)**

- **Послевоенные годы.**
- **Общественная деятельность композитора.**
- **Обращение к демократическим кантатно-ораториальным жанрам: оратория «Песнь о лесах», кантата «Над Родиной нашей солнце сияет», «Десять хоровых поэм на стихи революционных поэтов», явившихся откликом композитора на общественные события в жизни страны.**
- **1948 год – обвинение в «формализме», «буржуазном декадентстве» и «пресмыкательстве перед Западом», изгнание из Московской консерватории.**
- **Работа в области вокальных циклов: «Из еврейской народной поэзии», цикл испанских песен, песни на стихи Е. Долматовского, киномузыки. Назван «потворником безродных космополитов и врагов народа» (за еврейский цикл).**
- **1950 год – после участия в конкурсе Баха в Лейпциге появление полифонического цикла «Двадцать четыре прелюдии и фуги», приуроченного к 200-летию со дня смерти И. С. Баха. Современная трактовка полифонических жанров и форм.**

- 60-е - 70-е годы.
- Работа в симфоническом жанре. Новая трактовка жанра симфонии как синтетического, сочетающего признаки симфонии, оратории, вокального цикла, философская трагедийная тематика, необычность исполнительского состава, многочастность.
- Симфонии № 13, 14. Возвращение к чисто симфоническому циклу в Симфонии №15 (1971) и философской теме, с полной глубиной раскрытой в последних Квартетах №14, 15, в вокальной лирике на стихи А. Блока, М. Цветаевой, Микеланджело.
- Последнее сочинение – Соната для альта и фортепиано.
- 9 августа 1975 года - кончина композитора (от рака лужки).

Монограмма DEsCH («Дмитрий Шостакович»), зашифрованная с помощью нот D-E \flat (Es)-C-H, используется в ряде произведений Шостаковича.

Надгробие на могиле Д. Д. Шостаковича на Новодевичьем кладбище.

Домашнее задание:

Пересказ материала.