

МОСКОВСКОЕ

ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Презентация занятия по музыкальной литературе
IV курс

Отечественная музыкальная литература современного периода

Г. В. Свиридов.

Поэма памяти Сергея Есенина

Занятие 27

Подготовила преподаватель МВМУ

Сипапина Ж. Ю.

«Музыкальная литература» в МВМУ

II раздел курса «Отечественная музыкальная литература»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ТЕМЕ 24.7

“Г. В. СВИРИДОВ.

ПОЭМА ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА”

IV курс 8 семестр
Урок 81

Преподаватель МВМУ
высшей категории:
Сипапина Ж. Ю.

**Георгий Васильевич
Свиридов**

**Поэма памяти
Сергея Есенина**

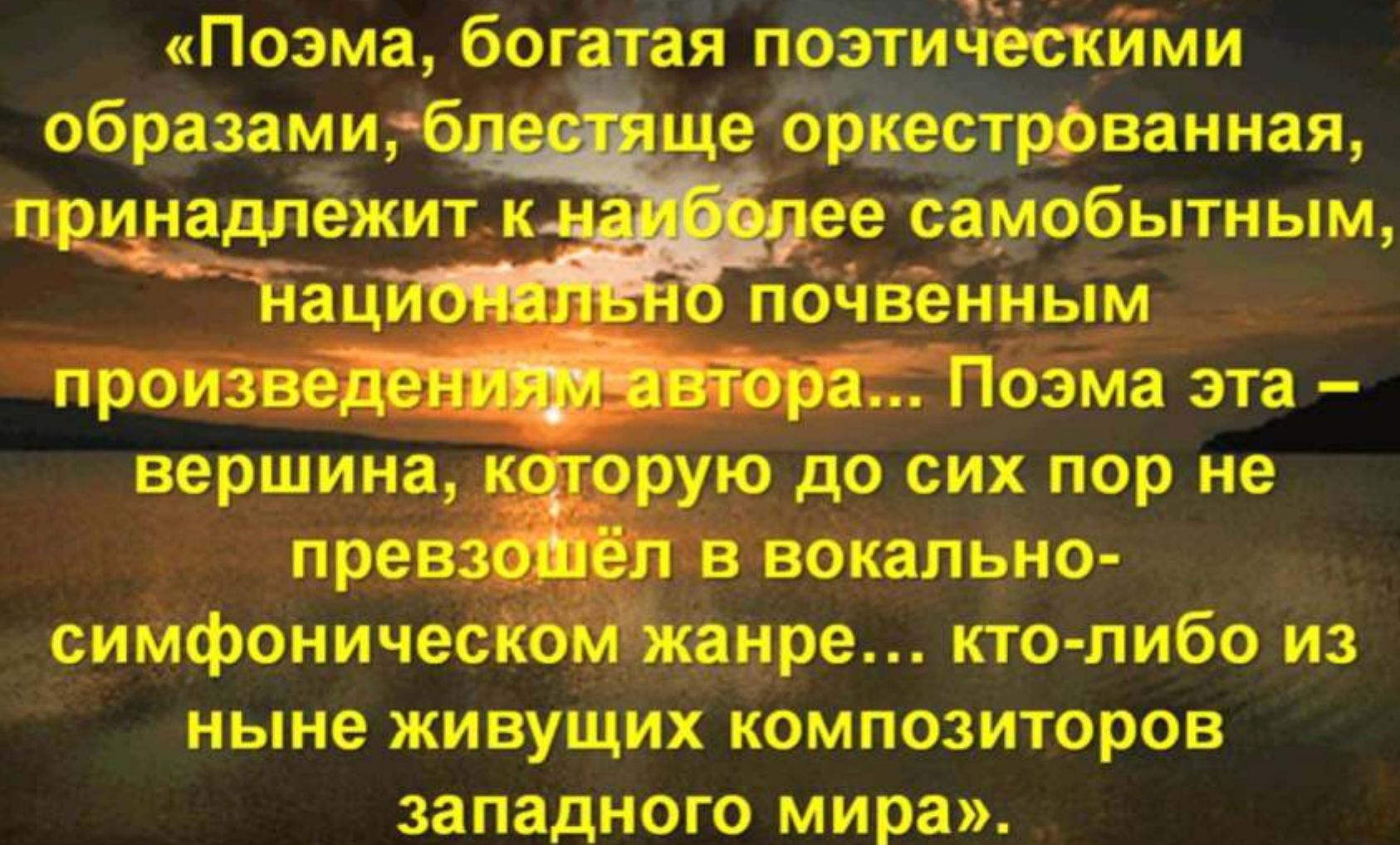

Георгий Свиридов
**«ПОЭМА ПАМЯТИ
СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА»**

*для тенора, хора
и симфонического
оркестра.*

Стихи С. Есенина

Георгий Васильевич
СВИРИДОВ
(1915 - 1998)

«Поэма, богатая поэтическими образами, блестяще оркестрованная, принадлежит к наиболее самобытным, национально почвенным произведениям автора... Поэма эта – вершина, которую до сих пор не превзошёл в вокально-симфоническом жанре... кто-либо из ныне живущих композиторов западного мира».

Алан Буш,
английский композитор

**«В этом произведении мне хотелось воссоздать
облик самого поэта, драматизм его лирики,
свойственную ей страстную любовь к жизни и ту
поистине безграничную любовь к народу, которая
делает его поэзию всегда волнующей. Именно эти
черты творчества замечательного поэта дороги мне.
И мне хотелось сказать об этом языком музыки.
Эпиграфом к поэме я взял слова С. Есенина:**

**...Более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла».**

Г. В. Свиридов (из радиовыступления)

➤ 7-1. КАНТАТНО-ОРАТОРИАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО Г. В. СВИРИДОВА

➤ 30-е – середина 50-х годов – 2 волны расцвета жанра кантаты и оратории. 2-ая волна – вокально-симфонические произведения Свиридова. «Поэма памяти Сергея Есенина» и «Патетическая оратория» - открытие **новых путей развития кантаты и оратории.**

➤ В **основе** крупных вокально-симфонических произведений – историческое событие, но главное – **не повествование, а эмоциональное переживание.**

➤ Особенности вокально-симфонических сочинений Свиридова:

- отсутствие целеустремлённого сюжета и исторических героев;
- поэт – обобщённый образ;

- **тип драматургии** – панорама и объёмное целое;
- вместе с тем использование *Свиридовым* **приёмов монтажа**;
 - **повествовательное** развёртывание частей;
 - **«монтажное» сцепление частей** в целях создания многогранной и насыщенной картины;
- придание творчеству **национальных черт, театрального драматизма, камерного лиризма, монументальной эпики.**
- **связь сочинений Свиридова с фольклором, древнерусским искусством, действиями и материями, русской оперной классикой.**

➤ 7-2. Г. В. СВИРИДОВ.
«ПОЭМА ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА» (1956)

➤ Поэзия С. Есенина («запрещённого» поэта) в творчестве композиторов России.

➤ Своеобразие есенинского пласта в музыке Г. В. Свиридова:
сочинения Свиридова на тексты Есенина, их жанровое разнообразие:

романс,

хор а саррелла («Ты запой мне ту песню», «Душа, грусти о небесах»),

вокальный цикл («У меня отец – крестьянин»),

поэма («Отчалившая Русь»),

кантата («Деревянная Русь»),

кантата-оратория («Поэма памяти Сергея Есенина»).

➤ История создания «Поэмы памяти Сергея Есенина»

Поэзию *Есенина* открыл для себя случайно и сразу увлёкся ею: «Моим любимым поэтом всегда был *Блок*. Но однажды - а произошло это в ноябре **1955 года** - я встретился в *Ленинграде* со знакомым поэтом, и он долго читал мне *Есенина*. И тут есенинские стихи как-то особенно запали мне в душу. Воротясь домой, я долго не мог заснуть, все повторял про себя запомнившуюся строфу. И неожиданно родилась музыка. Просидел я за фортепиано не вставая, почти пятнадцать часов! Так была написана первая песня

на есенинский текст, ставшая потом ключевой в моей *«Поэме памяти Сергея Есенина»*.

Остальные песни сочинились за две недели, залпом» (из интервью *Свиридова* ленинградской газете в **1968 году**).

1-ой песней была песня-монолог «Я — последний поэт деревни...» для тенора с фортепиано.

Первоначальный замысел - цикл романсов для голоса и фортепиано, но получилась оратория для солиста, хора и оркестра, хотя и названная поэмой.

Сочинялась с увлечением – 10 частей за 2 недели (!).

В начале 1956 года создается новый, окончательный ее вариант - для солиста (тенора), смешанного хора и симфонического оркестра.

Поэма так и существует в 2-ух вариантах - *симфоническом* и *фортепианном*.

➤ Структура, характеристика, драматургия и кульминация «Поэмы»

Состав: тенор, хор, оркестр.

➤ **Порядок и названия частей «Поэмы»:**

№1 «Край ты мой заброшенный» (g-moll),

№2 «Поёт зима» (d-moll),

№3 «В том краю» (f-moll),

№4 «Молотьба» (G-Dur),

№5 «Ночь под Ивана Купала» (c-moll),

№6 Продолжение «Ночь под Ивана Купала» (cis-moll),

№7 «1919...» (es-moll),

№8 «Крестьянские ребята» (E-Dur),

№9 «Я последний поэт деревни» (gis-moll),

№10 «Небо – как колокол» (As-Dur).

«Поэма» - «микрокосмос» жизни
России в переломный
исторический период.

Мотивы «Поэмы» - русский
пейзаж, обряд, труд, поэт и родина.

Каждая часть – «замкнутое
пространство».

Чередование событий свободное,
но составляющее **общую картину**.

- **Основная тема** - «любовь к родному краю». Свиридов рисует образ большого и прекрасного русского поэта, «крестьянского сына», связанного с народом, с землей, с *Родиной - Русью*.

Замыслом обусловлены **отбор есенинских стихотворений** и расположение их в композиции *«Поэмы»*. Свиридов обратился к произведениям поэта **разных лет**: от 1910 до 1924 года.

Стихотворения, образующие первые **6 номеров «Поэмы»**, созданы *Есениным* в период от 1910 до 1916 года, воспроизводят картины **дореволюционного русского крестьянства**:

№1 «Край ты мой заброшенный...» (1914), №2 «Поет зима...» (1910), №3 «В том краю...» (1915), №4 «Молотьба» (1916), №5 «За рекой горят огни» (1916), №6 «Матушка в Купальницу по лесу ходила» (1912).

Последующие 4 стихотворения относятся к 1918-1924 годам и посвящены **образам молодой Советской России**. Это 2 фрагмента из поэмы *«Песнь о великом походе»* (1924),

озаглавленных *Свиридовым*: №7 «1919...» и №8 «Крестьянские ребята»; стихотворение №9 «Я - последний поэт деревни...» (1919) и фрагмент из цикла «Иорданская голубица» (1918) - №10 «Небо — как колокол...», образующий финал поэмы.

2 последние части –диалектическое единство: *смерть поэта и его духовное бессмертие.*

Группировка делит композицию на 2 части: *«Русь уходящая»* и *«Русь советская».*

Внутри частей есть **своя группировка номеров**, подчеркивающая связь одних и расчлененность других соответственно их образно-смысловому содержанию. Создается она вследствие того, что **соседние номера исполняются без перерыва - attassa, объединяясь в небольшие разделы**: №№ 1-2, 3-4, 5-6; 7-8, 9-10. 1-ая часть содержит 3 раздела по 2 номера в каждом, вторая - 2.

Драматургия «Поэмы»: контраст объективного и субъективного начал, сольного и хорового пения, лирической и эпической линий.

Динамика развития - к кульминации в №10 «Небо - как колокол».

➤ Музыкально-интонационные сферы поэмы

27.03.2012

Лирическая тема дана в сплетении с *гражданской, историко-социальной*. При этом в музыкальной драматургии «Поэмы» ясно ощутимы 2 эмоционально-интонационные сферы образов. Одна – *лирическая* (№1 «Край ты мой заброшенный», №2 «Поёт зима»), созерцательного характера, связанная с размышлением, - ею начинается произведение; другая - *активная*, действенная, полная энергии, размаха, - впервые отчетливо выявляется в №4 «Молотьба» и,

развиваясь, ведет к **финалу**. Контрастность этих образно-эмоциональных сфер подчеркнута **ладовой окраской**. Для 1-ой из них композитор использует **минорные тональности**, для второй - **мажорные**. Первые - преобладают (g-moll, d-moll, f-moll, c-moll, cis-moll, es-moll, gis-moll). Но тем ярче и сильнее выделяются на их фоне **мажорные тональности** (G-Dur, E-Dur, As-Dur), характерные для 2-ой образно-эмоциональной сферы.

➤ Жанровые особенности «Поэмы». Роль хора, солиста, оркестра

«Поэма» относится к **ораториально-кантатному типу музыки**. В ней ясно ощутимы **связи с русской классической кантатой** – продолжение традиций **С. И. Танеева** и **С. В. Рахманинова**, особенно в огромном значении **лирического элемента** – дань **С. В. Рахманинову**. Но соотношение

исполнительских ресурсов в «Поэме» необычно.

Наибольшая роль принадлежит хору. 6 номеров созданы целиком для хора в сопровождении оркестра.

Из 4-ех, предназначенных для солиста, в 3-ех принимает участие и хор. Только в одном номере цикла (№3 «В том краю») отсутствует хоровая партия. Значительна и роль певца-солиста.

Оркестр уступает вокальному элементу. Наибольшее значение имеет оркестр в создании пейзажных (№2 «Поет зима») и пейзажно-обрядовых образов (№№5-6 «Ночь под Ивана Купала»), а также для создания эмоционально-образного фона в таких частях, как №4 «Молотьба», №7 «1919...», №8 «Крестьянские ребята», №9 «Я — последний поэт деревни...», №10 «Небо — как колокол...». Оркестровых эпизодов нет.

Ещё одна особенность этого произведения, возникшего из замысла камерного вокального цикла: *сближение и органическое сочетание 2-ух жанровых пластов - эпического и лирического.*

➤ Разбор

➤ №1 «Край ты мой заброшенный» (*Andantino con moto, g-moll*)

Форма строфическая.

Картина русской природы - бескрайних полей с лесами на горизонте, небольшой деревеньки с покосившимися избами, картина бедного, но до любимого родного края. Не только пейзаж, но и лиризм, привязанность и любовь к Родине, тоска, сострадание к бедствиям и горю русского крестьянства.

1 образ, 1 настроение, 1 музыкальная тема - задумчивая печальная мелодия солиста создана в духе народных протяжных песен,

близка плачевым напевам. Она не протяженна, строго диатонична;

развивается в нисходящей последовательности от квинты к тонике, каждый раз как бы «упираясь» в нее.

Скуп, но образно выразителен аккомпанемент оркестра.

Andantino con moto \downarrow 3/4
p *semplice*

Tenore solo
solo

Край ты мой за . бро . ше . ный, край ты мой - пус - тырь,
My dear land de . sert . ed lay, like a waste . land stood,

p - no
p

Басовые голоса застыли в повторении тонической квинты (g - d), напоминающей гудение большого *колокола*, к которому присоединяется своеобразное звучание *челесты* и *арфы* - тоже печально-колокольного характера. Выразительный оттенок вносит краткий *мотив стоны* или *плача*, однообразно повторяющийся у разных инструментов оркестра, начиная с *альтовой флейты*.

Второе построение строфы не изменяет сущности образа. Но ее выразительность углубляется, эмоциональные краски усиливаются вследствие перенесения темы квинтой выше. эмоциональные краски усиливаются из-за перенесения темы 4↑.

2-ая строфа («Под соломой ризой выструги стропил») - хоровая. Тема тихо звучит у *теноров* в сопровождении *басов* (раскачивающийся мотив квинты d-g). Но вследствие 2-ухголосного изложения у *мужского хора* и плотной фактуры оркестра эмоциональное усиление, начатое в *1-ой строфе*, продолжается и достигает кульминации во *2-ом построении* с присоединением к хору солиста:

Вороны без промаха
В окна бьют крылом.
Как метель, черемуха
Машет рукавом.

Драматично и сильно звучит здесь мелодия *тенора*, усиленная *хоровой партией (с divisi теноров)*. Аккомпанемент оркестра лаконичен, как прежде. Но состав инструментов увеличивается, аккорды звучат мощно, динамика вырастает. Колокольные звучности приобретают характер *трагического набатного звона*, особенно в конце строфы в момент скорбно-драматического восклицания-стона хора («А!...»). От этой части – *нити к №№3, 7, 9.*

Andantino con moto ♩ = 80
1 *p semplice*

Tenore solo

Край ты мой за . бро . шен . ный , край ты мой - пус - тырь ,
My dear land de . sert . ed lay , like a waste - land stood ,

P - no

Пример 1. №1 «Край ты мой заброшенный» (g-moll)