

МОСКОВСКОЕ

ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Презентация занятия по музыкальной литературе
IV курс

Отечественная музыкальная литература современного периода

Д. Д. Шостакович. Вокальное творчество

Занятия 13-14

Подготовила преподаватель МВМУ
Сипапина Ж. Ю.

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ШОСТАКОВИЧ

Характеристика
творчества, творческое
наследие, жизненный
и творческий путь.

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

**«Без творческих
поисков нет подлинного
искусства».**

Д. Д. Шостакович

ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ШОСТАКОВИЧА

- **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), **«Антиформалистический раёк»** для 4-ёх басов, чтеца, хора и фортепиано (1948/1968) и другие;

- **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);

«Антиформалистический раёк». Ноты

- **«Казнь Степана Разина»** - поэма для баса, смешанного хора и оркестра (1964);

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

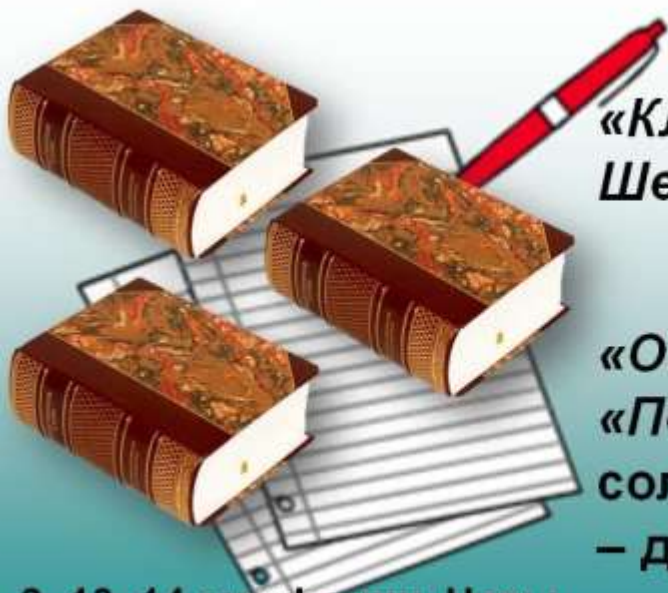
- **обработки русских народных песен** (1957);

- **Оперы:** «Нос» (по Гоголю, 1928), «**Леди Макбет Мценского уезда**» («**Катерина Измайлова**», по Лескову, 1934 и 1963), «**Игроки**» (по Гоголю, 1942, неок.);

- **оперетта «Москва, Черёмушки»** (1959);

- **музыка к спектаклям**, в т. ч. к пьесам «Клоп» Маяковского (1929), «Король Лир» Шекспира (1940),

- из **15 симфоний:** №2 (1927) – «Октябрю», с хором; №3 (1929) – «Первомайская», с хором; №13 (1962) – для солистов, хора басов и оркестра и №14 (1969) – для 2-ух солистов и камерного оркестра);

2, 13, 14 симфонии. Ноты

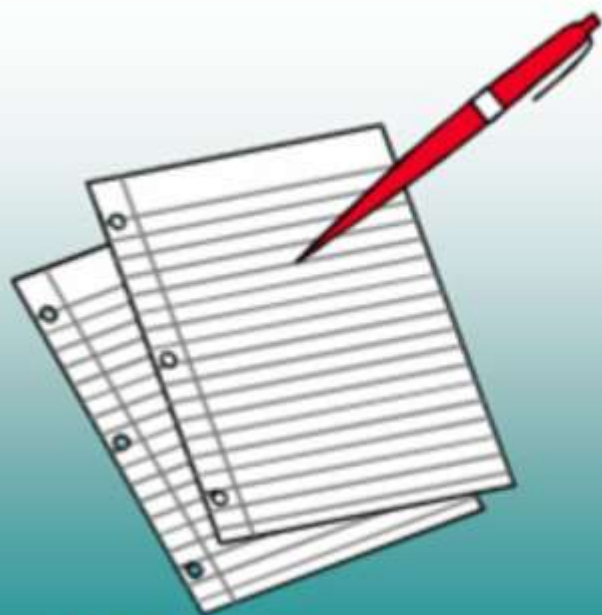
Вокальная музыка – **«жанр-спутник»** творчества Шостаковича.

Создавал на протяжении всей жизни, в конце жизни жанр один из главных, влияющий на остальные.

Первые - ученические годы («Басни Крылова» - 1922), одно из последних - **цикл на слова Микеланджело** - прозвучало незадолго до конца жизни композитора, в 1975 году.

В камерно - вокальном жанре отражены все этапы его пути, все искания, трудности, преодоления и победы.

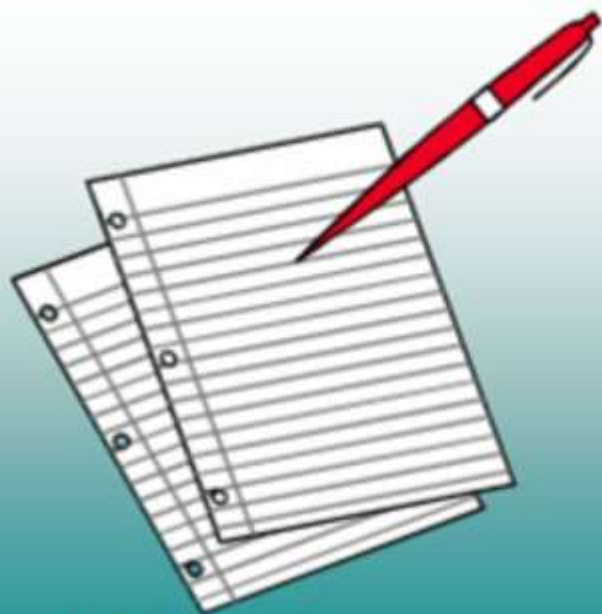
Подлинная история камерно-вокального жанра в творчестве Шостаковича начинается с **1936 года**, когда были созданы 4 пушкинских романса op. 46.

Шостакович - уже зрелый мастер, автор значительных произведений в различных жанрах. В этом цикле заметно воздействие симфонического творчества композитора.

1 «Басни Крылова» Шостаковича (1922) исполняет Станислав Сулейманов (бас), Тамара Синявская (меццо-сопрано). Симфонический оркестр и хор Кельнского радио.

2 4 романса на стихи А. Пушкина, соч. 46: «Возрождение», «Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила...», «Предчувствие», «Стансы». Исполняет симфонический оркестр министерства культуры СССР, дирижёр Г. Рождественский. Солист - А. Сафулин (бас), 1984.

Цикл Шостаковича «5 романсов для баса», соч. 62, на слова английских и шотландских поэтов создан в годы войны, 1942 год. В большинстве случаев эти песни носят жанровый характер и в той или иной степени приближены к народной шотландской музыке.

22 ноября 1942 года Шостакович, эвакуированный из осажденного Ленинграда в Куйбышев, писал другу **Соллертинскому**: «Написал 6 романсов. Из них 5 посвящаю Тебе, Свиридову, Гликману, Атовмьяну и Шебалину. 6-й не знаю, кому посвятить. Тебе я посвящаю романс на слова Шекспира (сонет 66 в переводе Пастернака). «Днями» вышлю тебе все шесть».

Средства выразительности, к которым прибегает *Шостакович* в романсах, просты и безыскусственны. В них ощутимы отзвуки *народной английской песни, ритмов шотландских маршей, изысканной лютневой музыки Англии эпохи Шекспира и Ралея.*

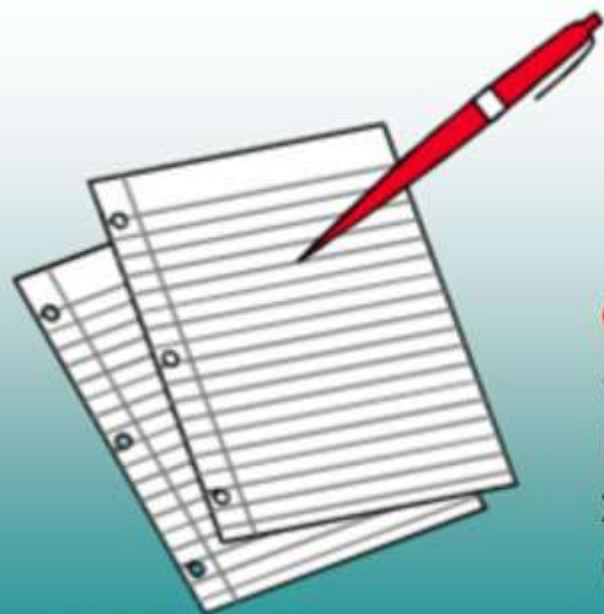
№2, «В полях над снегом», покоряет благородной простотой и цельностью

выраженного чувства. Аккомпанемент подражает волынке, на его фоне разворачивается проникновенная мелодия.

№3, «Макферсон перед казнью», нарочито жесткий, с гротескно заостренным ритмом, дерзкой, вызывающей мелодией, звучит неприкрытой издевкой.

№4, «Дженни», — светлый контраст, отличается пластичностью и обаянием мелодии, сопровождаемой серебристыми звучаниями (в оркестровом варианте — челесты).

№5, «Сонет 66», — сосредоточенное размышление, проникнутое горечью. Неспешные размеренные аккорды сопровождают монолог о человеческих страданиях и несправедливости жизни.

Рубеж 40-50-х годов - цикл «Из еврейской народной поэзии» (соч. 79) свидетельствует об умении композитора видеть поэтическое в самых разных жизненных явлениях: в героическом и будничном, трагическом и смешном.

3 Цикл Шостаковича «8 романсов для баса», соч. 62, на слова английских и шотландских поэтов (1942): 1. «Сыну» (3:55), 2. «В полях под снегом и дождём» (3:30), 3. «Макферсон перед казнью» (2:10), 4. «Дженни» (1:45), 5. «Сонет LXVI» (3:04), 6. «Королевский поход» (0:56). Исполняет симфонический оркестр министерства культуры СССР, дирижёр Г. Рождественский Солист 0 А. Сафиулин (бас), (1986).

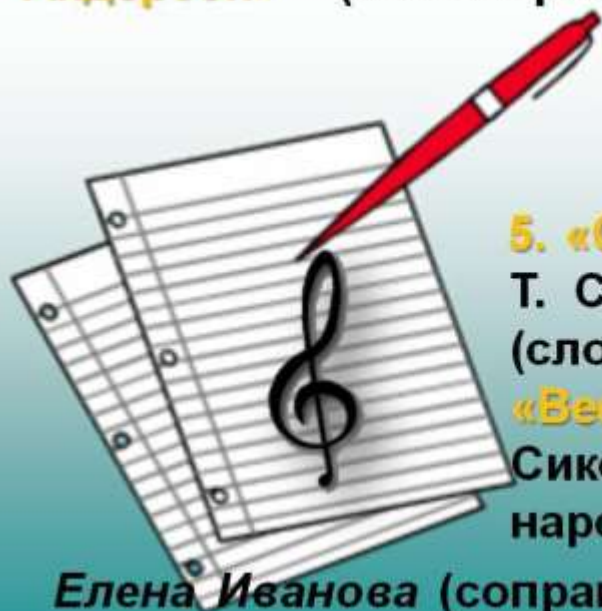
Во время войны (в 1944 году) были написаны 8 английских и американских народных песен для голоса с оркестром: 1. «Невеста моряка» (слова народные, перевод С. Болотина) (2:58), 2. «Джон Андерсон» (из Р. Бернса) (перевод С. Болотина и Т. Сикорской) (2:32),

3. «Билли-Бой» (слова народные, перевод Т. Сикорской) (1:31), 4. «О, мой ясень и дуб» (слова народные, перевод С. Болотина) (2:55),

5. «Слуги короля Артура» (слова народные, перевод Т. Сикорской) (0:50), 6. «Пробираясь до калитки...» (слова Р. Бернса, перевод С. Маршака) (1:57), 7. «Весенний хоровод» (слова народные, перевод Т. Сикорской) (1:59), 8. «Возвращение героя» (слова народные, перевод С. Болотина) (2:06). Исполняют

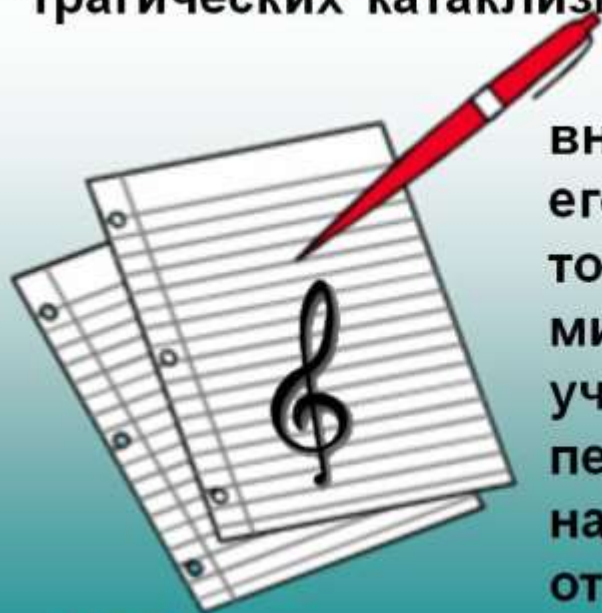
Елена Иванова (сопрано), Сергей Яковенко, (баритон) Симфонический

оркестр мин. культуры СССР, дирижёр Г. Рождественский, 1985.

Вокальный **цикл на слова Блока, соч. 127 (1967)**, где 7 стихотворений, не уступает по силе обобщения его симфонизму. Цикл отличается от всех предыдущих тем, что написан *для голоса и ансамбля инструментов (фортепиано, скрипки и виолончели)*, что сближает его с инструментальными жанрами. Но симфоничность в глубине, обобщенности, емкости музыкально-поэтических образов.

Шостаковича привлекли *ранние стихи поэта*, те, в которых передано беспокойство, душевная неустойчивость, характерные для многих представителей русского искусства в тревожную пору начала XX века с его предчувствием трагических катаклизмов.

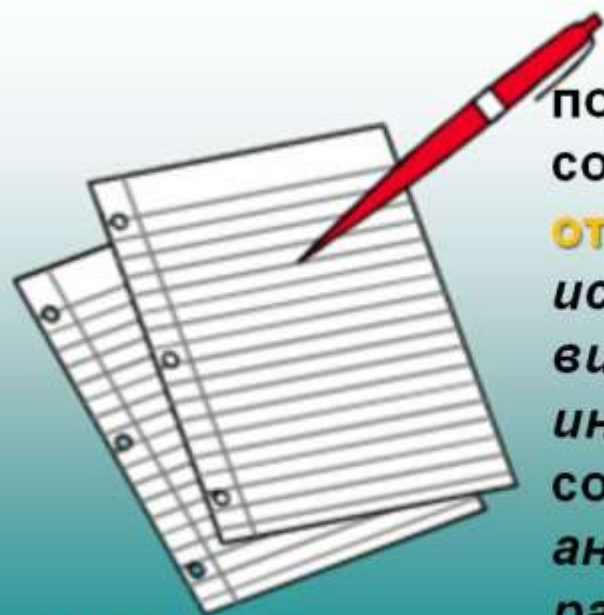

Тема стихов — постижение внутреннего смысла жизни художника, жизни его родины, — воплощена в музыке глубоко и тонко, с раскрытием глубинной сути мироощущения поэта. В письме к своему ученику *Борису Тищенко Шостакович* перечислил избранные им стихи с датами написаний и страницами двухтомника Блока, откуда они были взяты:

«...**Песня Офелии** (8 февраля 1899), с. 11, **Гамаюн, птица вещая** (23 февраля 1899), с. 13, **Мы были вместе** (9 марта 1898), с. 13, **Город спит** (23 августа 1899), с. 17, **Буря** (24 августа 1899), с. 17. Название «Буря» я придумал сам. У Блока нету названия. **Тайные знаки** (октябрь 1902), с. 74. Название придумал я. **Музыка** (сентябрь 1898), с. 6. Название придумал я».

Не любивший определение «цикл», он дал новому сочинению название **«Семь стихотворений А. Блока»**.

Премьера состоялась 28 октября 1967 года в Малом зале Московской филармонии).

Сочинение оригинально по построению. Его 7 частей не связаны содержанием, но передают **различные оттенки настроений**. *Партии всех четырех исполнителей — сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано — индивидуализированы.* Это не обычное сочинение для голоса с аккомпанементом, а ансамбль, в котором все партии равноправны. При этом они не объединены в

квартет, а звучат поочередно, образуя с голосом то дуэты, то трио. Лишь в последнем номере участвуют все исполнители.

«Песня Офелии» (№ 1) — полный проникновенной печали диалог сопрано и виолончели. Скупую мелодию с никнущими мотивами вздохов и жалобы обволакивает, окутывает солирующая виолончель.

Резко контрастирует ему остродраматический романс **«Гамаюн — птица вещая» (№2)** с тяжелой поступью фортепиано, сопровождающей голос пророческой птицы, полный отчаяния и страха. Тихое, словно отрешенное инструментальное заключение своей проникновенной лирикой передает потрясение, вызванное картинами страшных бедствий.

№3, «Мы были вместе», — простодушный менуэт, в котором прозрачно сочетаются голос певицы с голосом скрипки, — снимает напряжение предшествующего романса своим настроением спокойного размышления.

№4, «Город спит», — терцет для голоса, виолончели и фортепиано, написанный в форме **пассакалии**. В нем господствуют

приглушенный, туманный, как петербургская осенняя ночь, колорит, настроение тоски, одиночества.

№5, «Буря», — драматическая кульминация сюиты, полная напряжения, порою даже исступленная.

№6, «Тайные знаки», — романс внутренне сосредоточенный, посвященный самому сокровенному, потаенному в творческой жизни художника, — подводит к заключению сюиты, романсу **«Музыка» (№7).**

В общем ансамбле объединены все исполнители. Раскрывается благородно-возвышенная звуковая перспектива, вслушиванием в которую заканчивается произведение.

А.А.Блок

Д. Д. Шостакович

