

МОСКОВСКОЕ

ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Презентация занятия по музыкальной литературе
IV курс

Отечественная музыкальная литература современного периода

Д. Д. Шостакович.

Симфония №7 «Ленинградская»

Занятия 6-8

Подготовила преподаватель МВМУ

Сипапина Ж. Ю.

**ДМИТРИЙ
ДМИТРИЕВИЧ
ШОСТАКОВИЧ**

7-ая симфония

***Дмитрий Дмитриевич Шостакович
в 1941 году***

«С болью и гордостью смотрел я на любимый город. А он стоял, опалённый пожарами, закалённый в боях, испытавший глубокие страдания войны, и был ещё более прекрасен в своём суровом величии. Как было не любить этот город...не поведать миру о его славе, о мужестве его защитников. Моим оружием была музыка».

Д. Д. Шостакович

Афиша об исполнении 7-ой симфонии Шостаковича в осаждённом Ленинграде. Август 1942 года.

Карл Ильич Элиасберг, 1945 г.

6. СИМФОНИЯ №7, C-Dur, op. 60 (1941)

● **Значение.**

7-ая и 8-ая симфонии – симфонии военных лет, имеющие огромную идейную значимость, выражающие дыхание героического времени, глубины человеческого страдания, величие человеческого духа.

Симфония №7, соч. 60, C-Dur (1941) - выдающееся произведение *Шостаковича*, гневный отклик композитора-патриота на события *Великой Отечественной войны*, отражение «схватки... между разумом и мракобесием, между культурой и варварством, между светом и тьмой» (*Шостакович*), произведение о героизме и нравственной силе советского народа, борющегося против фашизма, и документальное, хроникальное произведение о войне.

Симфония посвящена *городу Ленинграду*.

○ **История создания и исполнения.**

3 первых части создавались в осаждённом Ленинграде (после сочинения двух первых частей рассказал об этом по радио), 4-ая – в Куйбышеве. Премьера – в Куйбышеве, затем – в Москве, в осаждённом Ленинграде (дирижировал Карл Ильич Элиасберг).

«Эти люди достойны были исполнять симфонию своего города, и музыка была достойна их самих», - писали об исполнении 7-ой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде О. Берггольц и Г. Макогоненко.

Затем симфония исполнялась за границей. **«Какой дьявол может победить народ, способный создавать музыку, подобную этой!»** - писал американский корреспондент о 7-ой симфонии, исполненной в Нью-Йорке летом 1942 года под управлением Артуро Тосканини.

● А. Толстой говорил: *«На угрозу фашизма – обесчеловечить человека – он (Шостакович) ответил симфонией о победном торжестве всего высокого и прекрасного, созданного гуманитарной культурой».*

● В симфонии 4 части. Все они по-разному идею борьбы и торжества Человека.

● **Содержание Симфонии** - борьба двух миров: мира созидания и мира разрушения; Человека и цивилизованного варварства.

● **Жанр:** симфония-трагедия.

● Симфонию отличает **контрастная драматургия, новаторство в области трактовки цикла, его единство; образные, тематические, тональные связи,**

экспрессивность музыкальной речи - мелодики, гармонии, особое значение полифонических приемов, особенности оркестра.

● *За 7-ую симфонию Шостакович был удостоен Государственной премии 1-ой степени.*

● **Состав оркестра:** 2 флейты, альтовая флейта, флейта-пикколо, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, кларнет-пикколо, бас-кларнет, 2 фагота, контрафагот, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, 5 литавр, треугольник, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан, тамтам, ксилофон, 2 арфы, рояль, струнные.

● **Алексей Толстой о 7 симфонии Шостаковича.**

«Седьмая симфония посвящена торжеству человеческого в человеке. Постараемся (хотя бы отчасти) проникнуть в путь музыкального мышления Шостаковича - в грозные темные ночи Ленинграда, под грохот разрывов, в зареве пожаров, оно привело его к написанию этого откровенного произведения. <...> Седьмая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебания смертный бой с черными силами. Написанная в Ленинграде, она выросла до размеров большого мирового искусства, понятного на всех широтах и меридианах, потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний. Симфония прозрачна в своей огромной сложности, она и сурова, и по-мужски лирична, и вся летит в будущее, раскрывающееся за рубежом победы человека над зверем.

...Скрипки рассказывают о безбурном счастьеце, — в нем таится беда, оно еще слепое и ограниченное, как у той птички, что «ходит весело по тропинке бедствий»... В этом благополучии из темной глубины неразрешенных противоречий возникает тема войны — короткая, сухая, четкая, похожая на стальной крючок. Оговариваемся, человек Седьмой симфонии — это некто типичный, обобщенный и некто — любимый автором. Национален в симфонии сам Шостакович, национальна его русская рассвирепевшая совесть, обрушившая седьмое небо симфонии на головы разрушителей.

Тема войны возникает отдаленно и вначале похожа на какую-то простенькую и жутковатую пляску, на приплясывание ученых крыс под дудку крысолова. Как усиливающийся ветер, эта тема начинает колыхать оркестр, она овладевает им, вырастает, крепнет. Крысолов, со своими железными крысами, поднимается из-за холма... Это движется война. Она торжествует в

литаврах и барабанах, воплем боли и отчаяния отвечают скрипки. И вам, стиснувшему пальцами дубовые перила, кажется: неужели, неужели уже все смято и растерзано? В оркестре — смятение, хаос.

Нет. Человек сильнее стихии. Струнные инструменты начинают бороться. Гармония скрипок и человеческие голоса фаготов, могущественнее грохота ослиной кожи, натянутой на барабаны. Отчаянным биением сердца вы помогаете торжеству гармонии. И скрипки гармонизируют хаос войны, заставляют замолкнуть ее пещерный рев.

Проклятого крысолова больше нет, он унесен в черную пропасть времени. Слышен только раздумчивый и суровый — после стольких потерь и бедствий — человеческий голос фагота. Возврата нет к безбурному счастью. Перед умудренным в страданиях взором человека — пройденный путь, где он ищет оправдания жизни.

За красоту мира льется кровь. Красота — это не забава, не услада и не праздничные одежды, красота — это пересоздание и устройство дикой природы руками и гением человека. Симфония как будто прикасается легким дуновением к великому наследию человеческого пути, и оно оживает.

Средняя (речь идёт о третьей) часть симфонии — это ренессанс, возрождение красоты из праха и пепла. Как будто перед глазами нового Данте силой сурового и лирического раздумья вызваны тени великого искусства, великого добра.

Заключительная часть симфонии летит в будущее. Перед слушателями... раскрывается величественный мир идей и страстей. Ради этого стоит жить и стоит бороться. Не о счастьеце, но о счастье теперь рассказывает могущественная тема человека. Вот — вы подхвачены светом, вы словно в вихре его... И снова

покачиваетесь на лазурных волнах океана будущего. С возрастающим напряжением вы ожидаете... завершения огромного музыкального переживания. Вас подхватывают скрипки, вам нечем дышать, как на горных высотах, и вместе с гармонической бурей оркестра, в немыслимом напряжении вы устремляетесь в прорыв, в будущее, к голубым городам высшего устройства...»

«Правда», 1942, 16 февраля

Д. Д. Шостакович о своей 7 симфонии:

«Экспозиция первой части повествует о счастливой мирной жизни людей, уверенных в себе и своём будущем. Это простая, мирная жизнь, какой до войны жили тысячи ленинградских ополченцев, весь город, вся наша страна.

В разработке в мирную жизнь этих людей врывается война. Я не стремлюсь к натуралистическому изображению войны, изображению лязга оружия, разрыва снарядов и т. п. Я стараюсь передать образ войны эмоционально. Собственно говоря, то, что я называю разработкой, является скорее эпизодом в первой части, так как написана она в форме, более всего приближающейся к рондо-сонате.

В репризе возвращаются те же темы, что были в экспозиции. Но здесь они носят совершенно другой характер. Реприза — траурный марш или, вернее, реквием о жертвах войны. Простые люди чтят память своих героев. Как мне нужны были слова для этого эпизода! Но нигде я их не мог найти. Был момент, когда я сам собирался их писать. Впрочем, теперь я даже рад,

что слов нет, потому что это очень осложнило бы партитуру. После реквиема идет еще более трагический эпизод. Я не знаю, как охарактеризовать эту музыку. Может быть, в ней — слёзы матери или даже чувство, когда скорбь так велика, что слёз уже не остается. Эти два лирических фрагмента приводят к заключению первой части, к апофеозу жизни, солнца. В самом конце опять возникает отдаленный грохот, напоминающий о том, что война продолжается.

...Вторая и третья части симфонии не связаны какой-либо программой. Они предназначены, чтобы служить лирической разрядкой. Еще Шекспир учил, что нельзя держать зрителя в состоянии постоянного напряжения. В этом смысле меня всегда восхищала сцена с могильщиками в «Гамлете». Вторая часть симфонии — очень лирическое скерцо. Юмора в ней маловато, но для меня она чем-то связана со скерцо из квинтета. Третья часть — патетическое адажио, драматический центр произведения.

Тут (во II части) воспоминания о каких-то приятных событиях, о радостных эпизодах. Все это подернуто дымкой легкой грусти и мечтательности.

...Упоение жизнью, преклонение перед природой — вот мысли, заложенные в третьей части».

I часть. Allegretto, Сонатная форма с эпизодом в разработке. C-Dur.

Шостакович о содержании I части и ее значимости в цикле: *«Работая над симфонией, я думал о величии нашего народа, о его героизме, о лучших идеалах человечества, о прекрасных качествах человека».*

Главный конфликт между экспозицией и разработкой – как война и мир.

Экспозиция не имеет вступления.

ГП и **ПП** соотносятся как 2 стороны жизни человека – труд и отдых, активная деятельность и мечта.

ГП – **C-Dur**, маршевая, героическая и величественная, звучит у струнных. Характерные

черты: смелые широкие ходы, маршевость, IV повышенная ступень, наряду с мажорной минорная терция, тяжеловесные унисоны:

ПП – **G-Dur**, песенная мелодия у скрипок, фон – у альтов и виолончелей, в конце – соло флейты пикколо и засурдиненной скрипки, мелодия «растворяется».

ЗП - G-Dur, умиротворённая, солируют флейта с засурдиненной скрипкой на фоне струнных, уводя музыку в параллельный минор.

В **разработке** звучит знаменитый **«Эпизод нашествия»** – картина разрушительной силы, образ врага. **«Эпизод нашествия»** написан в форме 11-ти вариаций на **неименную тему в тональности Es-Dur** (сопрано остинато и остинатный ритмический фон малого барабана):

Отрывистая тема эпизода с ходом на квинту начинает звучать, напоминая движение марионеток. **Алексей Толстой** назвал эту музыку «**пляской учёных крыс под дудку крысолова**». Образ сатирический, карикатурный – изображает педантичных слепо повинующихся **Гитлеру** немецких солдат. Прimitивные интонации сочетаются с квадратной маршевой ритмичностью. Постепенно механистическое чудовище разрастается. От вариации к вариации меняются оркестровые тембры, регистры, плотность

фактуры, динамика, полифоническая насыщенность, раскрывая новые грани темы. Общий принцип вариаций – **оркестровое крещендо**, создаёт иллюзию приближение врага, обличает его варварскую сущность.

1 и 2 вариации – мертвенность звучания подчёркиваются тембром флейты в низком регистре (1 вариация) и флейтой пикколо на расстоянии полутора октав (2 вариация).

3 вариация – каждую фразу копирует гобой на октаву ниже. В басу рождается новая ритмическая фигура.

4-7 вариации – усиливается воинственный характер музыки, вступает медь (труба, тромбон с сурдиной в **4-ой вариации**, впервые на **forte** тема излагается параллельными трезвучиями в **6-ой вариации**).

8 вариация - тема звучит **fortissimo**, в нижнем регистре её играют 8 валторн вместе с деревом и

струнными. Ритмическая фигура из 3-ей вариации теперь наверху у ксилофона в сочетании с другими инструментами.

9 вариация – к железному звучанию темы (у труб и тромбонов в верхнем регистре) присоединяется мотив стоны.

10 и 11 вариации - тема приобретает торжествующий характер.

Внезапно меняется тональность. К тройному составу присоединяется дополнительная группа – 3 трубы, 4 валторны, 3 тромбона. Звучит драматический **мотив сопротивления:**

42 [Allegretto]
fff

The image shows a musical score for piano, starting at measure 42. The tempo is marked 'Allegretto' and the dynamics are 'fff' (fortissimo). The score is written for two systems, each with a grand staff (treble and bass clefs). The music features a complex rhythmic pattern with many sixteenth and thirty-second notes, creating a dense and dramatic texture.

Это перелом в развитии. Исчезает неотвратимость в характере нашествия, «Тема нашествия» начинает ломаться, дробиться и свёртываться. Вариационность переходит во 2-ой раздел разработки - собственно разработочность с небывалым напряжением. В душераздирающих диссонансах слышны крики, боль, стоны. Всё это выливается в грандиозный реквием – плач о погибших, с которого начинается **реприза**.

«Прошедшие горнило войны» **ГП** и **ПП** сильно изменены и перенесены **в минор**.

ГП теперь в с-moll и передаёт великую скорбь, слитую с великой силой протеста против зла, маршевый ритм становится ритмом траурного шествия, а мелодия приобрела характер могучего страстного речитатива. Мелодия широко изложена у оркестра – с призывными, гневными и страстными интонациями:

43 Moderato

pp – лирическая прежде, в репризе звучит скорбно у фагота в низком регистре в **fis-moll'e** со II и IV пониженными ступенями. Частая смена размеров (3/4, 4/4, 3/2) придаёт мелодии живое дыхание человеческой речи:

[Adagio $\text{♩} = 92$]

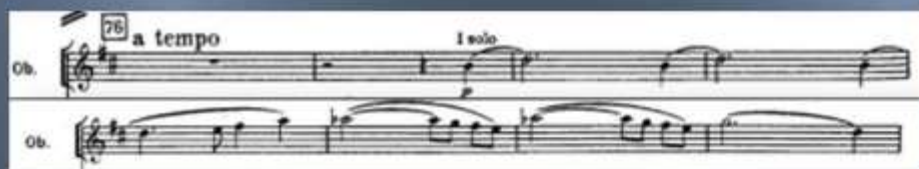
Кода – **ГП** и **ПП** звучит в первоначальном облике, **в мажоре, но** тихо, певуче у скрипок, как воспоминание и мечта о мире. **ГП** – эпическая, распевная; **ПП** - мягкая. При это 3 раза возникает мрачный возглас (валторна, туба и литавры, перед цифрами 66, 68 и 78) Издали слышится барабанная дробь, аккорды стакато у фортепиано и «тема нашествия», которая постепенно затихает, но борьба ещё не окончена.

Партитура I части 7-ой симфонии Д. Д. Шостаковича

II часть. Moderato. Poco Allegretto. Сложная трехчастная форма, h-moll.

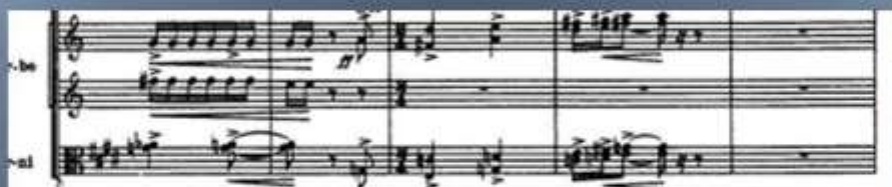
«Лирическое скерцо» (по определению Шостаковича) на **2-ух темах** (цифры 72 и 76), дополняющие друг друга. Камерная оркестровка:

Яркий контраст **средней части**, возвращающей образы I части Симфонии. **1-ая тема трио** (цифра 82) - демоническое скерцо:

- **2-ая тема трио** (цифра 90) злой военный марш:

В **репризе** темы изменены, **1-ая тема** сокращена до размеров периода, **2-ая** - мрачно звучит у басового кларнета на фоне флейт. В конце первоначальный характер музыки восстанавливается.

Партитура II части 7-ой симфонии Д. Д. Шостаковича

● III часть. Adagio. Форма промежуточная между сложной трёхчастной и сложным рондо, где рефрен и центральный эпизод – тоже рондо, *cis* локрийский.

● III часть - один из лучших образцов философской лирики Шостаковича. Тематически многообразная часть, использует богатый арсенал музыкально-выразительных средств. Общая динамическая линия развития подводит к финалу, который следует без перерыва.

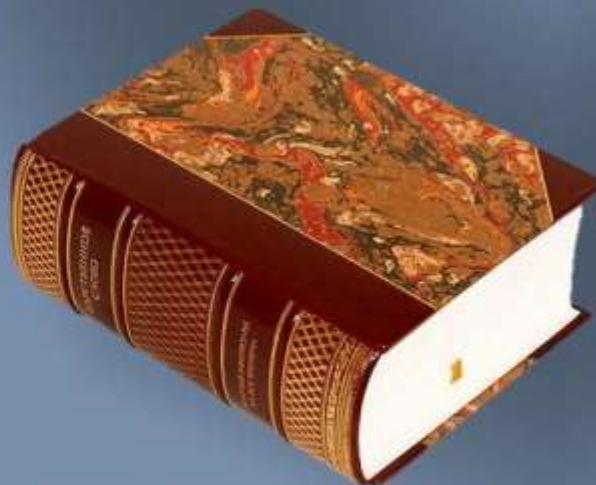
● 1-ая тема – хорал деревянных духовых инструментов, валторн и арф, чередуется с соло струнных и патетической темой среднего раздела:

- Музыка трио (*Moderato risoluto, gis-moll, цифра 121*) напряжённая и драматичная:

В **репризе** темы изменяются. Темы струнных искажены и с сарказмом звучат у труб.

Партитура III части 7-ой симфонии Д. Д. Шостаковича

○ **IV часть. Allegro non troppo (сонатная форма). c-moll – C-Dur.** Монументальность части, ее симфоническое развертывание. Мощный финал полон наступательной энергии и предчувствия победы, характер трагичной оптимистичности. Масштабное оркестровое письмо. Тематические связи с I частью. Единая драматургическая линия: от экспрессивных образов борьбы через трагический эпизод в жанре сарабанды к громадному динамическому нарастанию, приводящему к триумфальной коде. Идея - раскрытие живого процесса жизни, который проходит **5 этапов: вступительный**, на изменённой **ПП I части** в чередовании с элементами **ГП финала** на **D-вом органном пункте** (1-ое проведение мелодии целиком и начало следующего):

- 2-ой этап – переход **ГП финала** в разработку-эпизод (цифры 152-159):

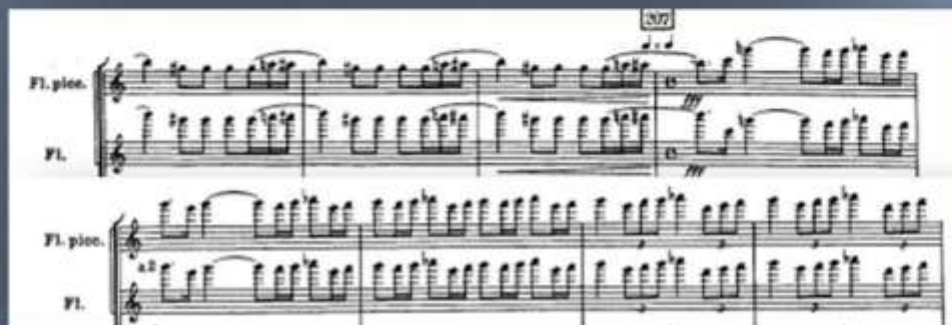

Разработка (3-ий этап) в несколько фаз: сначала участвует весь прозвучавший до этого материал (тема вступления, **ГП** в каноне, тема развивающего раздела **ГП**, фанфара и т. д.).

4-ый этап – центральный траурный эпизод (**Moderato**, цифры 179-188), полный суровой героики, звучит в жанре сарабанды - как мысль об утратах:

- 5-ый этап – возвращается тема рефрена в ритме сарабанды, идёт подход к кульминации всей части – **к коде**, где звучит **ГП I части** – как гимн, воспевающий силу и непобедимость Родины:

Партитура IV части 7-ой симфонии Д. Д. Шостаковича

○ **Итог.**

Цикл 7-ой симфонии организован по принципу **крупной 3-ёхчастности** (III и IV часть следуют без перерыва). В **финале есть реминисценции из I части**: в **коде финала проходит ГП I части**; **тема финала – преобразованная ПП I части**, она имеет **драматургическое значение и появляется в переломные моменты развития – переходе к финалу, от 1-ой кульминации финала к сарабанде; кроме того, финал – тональная реприза I части.**

Средние части написаны в тональностях, далёких от тональностей крайних частей, находящихся с ними в полутоновом (в том числе однотерцовом) соотношении, но в то же время их связывает между собой **тональное развитие внутри частей**, при этом **C-Dur крайних частей избегается принципиально и появляется только раз в середине II части – во 2-ой теме трио (цифра 90).**

Д. Д. ШОСТАКОВИЧ. 7 СИМФОНΙΑ. ВИДЕОЗАПИСЬ

Д.Д. Шостакович. 7 симфония.
Дирижёр – Евгений Мравинский.
Аудиозапись целиком.

ПАРАДЖАНОВ - Д. Д. ШОСТАКОВИЧ. 7 СИМФОНИЯ. ВИДЕОЗАПИСЬ.

Домашнее задание:

1. Пересказ материала.
2. Знание музыкальных тем.