

МОСКОВСКОЕ
ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Презентация занятия по музыкальной литературе
IV курс

Отечественная музыкальная литература
А. Н. Скрябин. «Поэма экстаза», соч. 57
Занятие 12

Подготовила преподаватель МВМУ
Сипапина Ж. Ю.

**АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ
СКРЯБИН**

«Поэма Экстаза»

Александр Николаевич Скрябин
(1871 (1872) - 1915)

Памяти А.Н. Скрябина

Живой тоске не нужно больше слез...

Глухим прибоем дышит у могилы

Ушедшего теченье пестрых дней,

Но вещий дух, как радуга живая

В росе земли, цветет бессмертно в нас...

С тех пор, как плакал колокол угрюмый,

Уже глубоко мир преобразился

И трепетно — до сердца своего —

Земля свои законы изменила,

И правит жизнью новая судьба.

Но в Нем, чья доля — прах в глухом гробу,

Не больше ли могучего деянья,

Чем в нас, свой жребий алчно создающих,

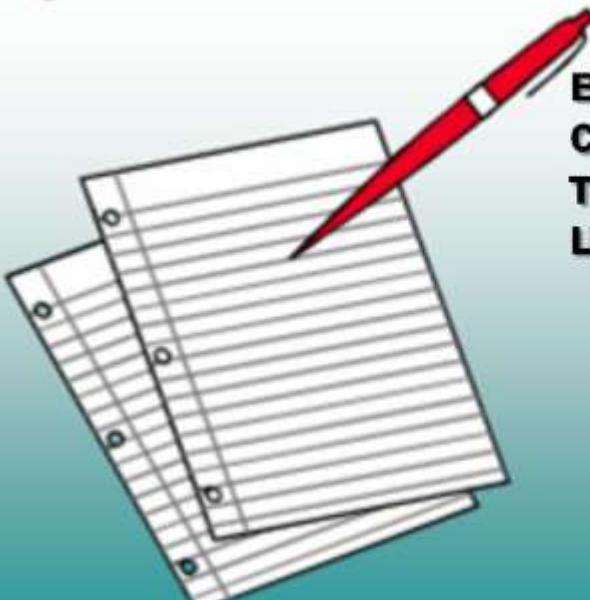
Тоскующих по солнце беззакатном,

Чтоб наконец был долг русский день?
И если б кто был послан отвалить
Тяжелый камень, гроб Его замкнувший,
Он в темном прахе Смерти не нашел бы...
Почивший Зодчий в вечности воскрес
И ширит в жизни звездное сиянье,
Стезю бессильных в мощь преображая...
Он с нами был средь трудной тени утра,
Он нам предрек лазурь и глубь полудня,
Он будет нам вечернею звездой —
И в сиром сердце нет ненужных слез!

Юргис Балтрушайтис 14 апреля 1917 г.

«ПОЭМА ЭКСТАЗА», СОЧ 57, С-DUR (1907)

- Сонатная форма со вступлением и кодой.
- Одночастная симфоническая поэма.
- История создания. Ещё в 1906 году Скрябин издал стихотворный текст поэмы, но намеренно не напечатал его при партитуре в качестве программы, так как придавал большее значение к самой музыке. О стихотворном тексте поэмы он писал: «Дирижёрам, которые захотят поставить Поэму экстаза, всегда можно сообщить, что таковой имеется, вообще же я хотел бы, чтобы относились сначала к чистой музыке».

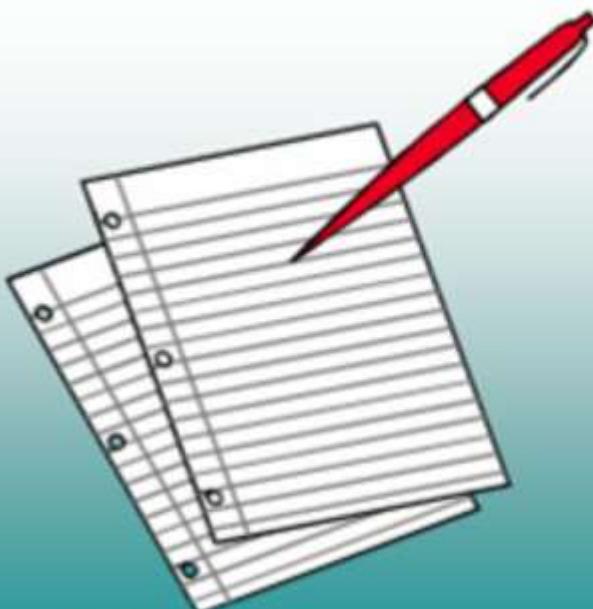

Стихотворение не является в чистом виде программой одноименного симфонического произведения, это общая тенденция, относящаяся к его музыке в целом:

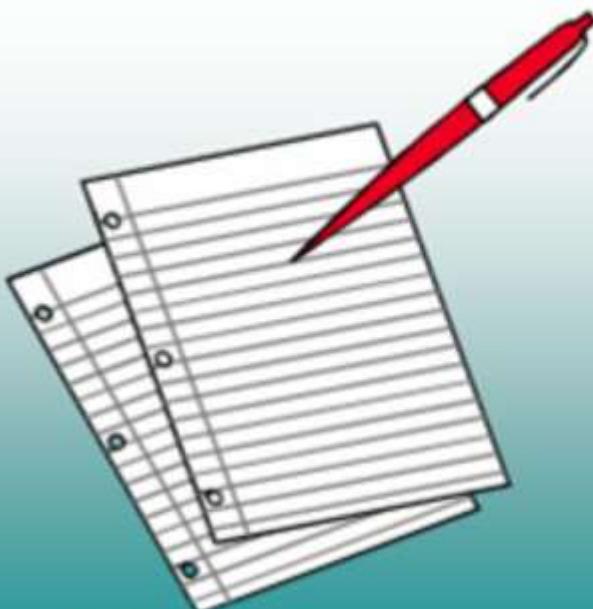
А. Н. Скрябин. «Поэма экстаза»

Дух,
Жаждой жизни окрыленный,
Услекается в полет,

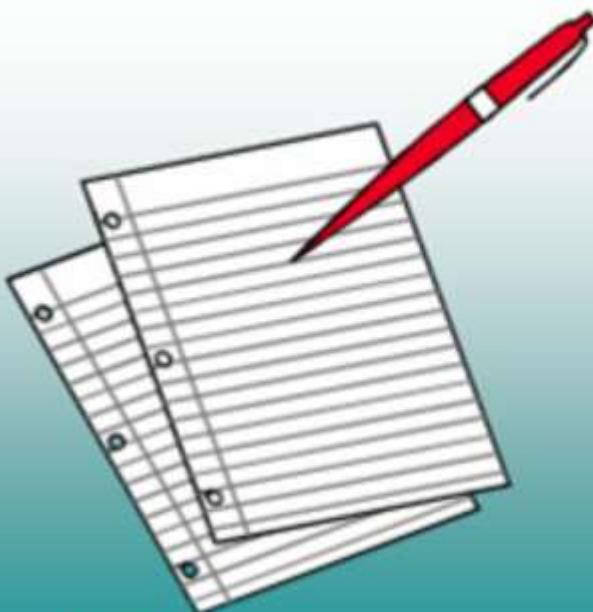
*На высоты отрицанья.
Там, в лучах его мечты
Возникает мир волшебный
Дивных образов и чувств...
Но внезапно...
Предчувствия мрачного
Ритмы тревожные
В мир очарованный
Грубо врываются,
Но лишь на миг.
Легким усилием
Воли божественной
Он изгоняют
Призраки страшные...
Дух, надеждою радость зовущий,
Отдается блаженству любви.
Меж цветов Своих творений
Он лобзаньем пребывает,
Целым миром возбуждений
Их к экстазу призывает.
Он готов уж впасть в забвенье,
Но внезапно...*

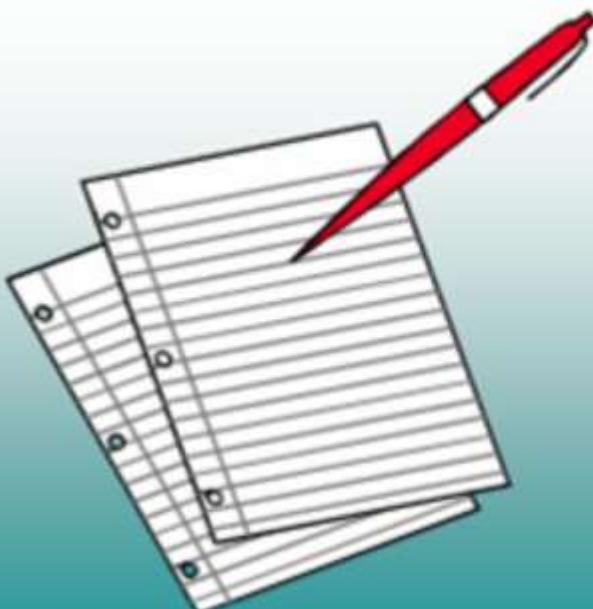
*Предчувствия светлого
Ритмы веселые
В нем зарождаются.
Сладостный миг!
Лучами надежды
Вновь озаренный,
К жизни стремленьем
Он загорается.
Чудно постиг
Он силу божественную
Воли своей.
В едином величии
Чистой бесцельности
И в сочетании
Противоустремлений,
В едином сознании,
В единой любви
Дух не знает
Природу божественной
Своей сущности.
Он понимает,
Что хочет борьбы.*

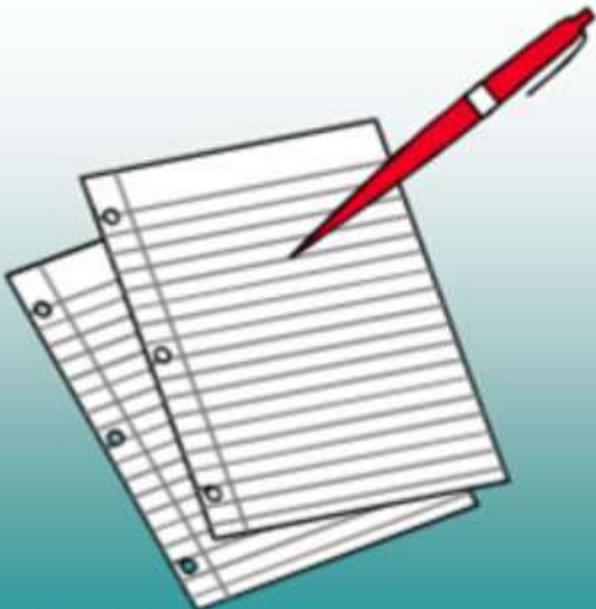

*Он захотел —
И события
В стройном порядке
Окружили
Этот порыв.
Дух себя познает
Могуществом воли
Единой свободной,
Всегда созидающей,
Всегда излучающей,
Всегда оживляющей
Множеством форм.
Забывая о цели любимой,
Дух отдается борьбе с опьянением.
Он весь - упоенье,
Весь наслажденье
Этой игрой -
Свободной, божественной,
Этой любовью - борьбой.
И криком больным
Согласилась вселенная:
Иного!*

*Нового!
И может он радостный
В мир свой излюбленный
Тотчас вернуться.
Но чем омрачен
Этот радостный миг?
Именно тем,
Что он цели достиг.
О, мой мир, моя жизнь!
Мой расцвет, мой экстаз!
Ваше каждое мгновение
Создаю я отрицанием
Раньше пережитых форм.
«Я к жизни призываю вас,
Скрытые стремленья!
Вы, утонувшие
В темных глубинах
Духа творящего,
Вы, боязливые
Жизни зародыши,
Вам дерзновенье
Я приношу!»*

*Я создаю тебя,
Сложное единое,
Всех нас охватившее
Чувство блаженства.
Я миг, излучающий вечность,
Я утвержденье,
Я экстаз.
Пожаром всеобщим
Объята вселенная.
Дух на вершине бытия.
И чувствует он
Силы божественной
Прилив бесконечный.
Что угрожало -
Теперь возбужденье,
Что ужасало -
Теперь наслажденье,
И стали укусы пантер и гиен
Лишь новою лаской,
Новым терзаньем,
А жало змеи
Лишь лобзаньем сжигающим,*

*И огласилась вселенная
Радостным криком
Я есмь!*

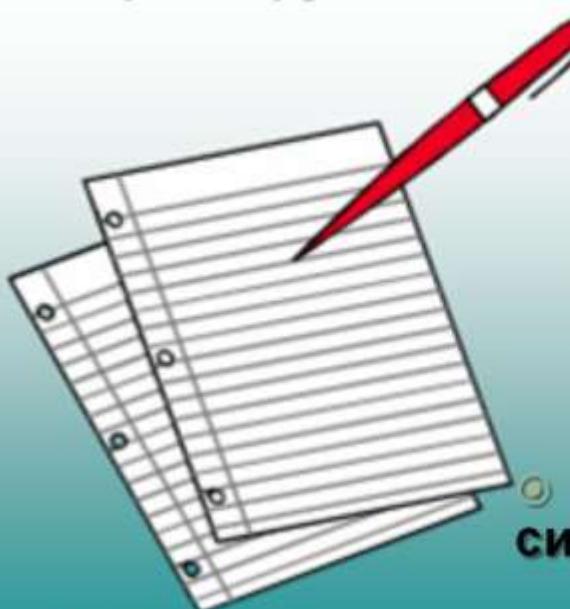
◎ За «Поэму экстаза» Скрябину в 1908 году в 11-й раз была присуждена **Глинкинская премия**. Впервые поэма была исполнена в Нью-Йорке 27 ноября 1908 года под управлением **Модеста Альтшулера**. В России «Поэма экстаза» впервые исполнена 19 января 1909 года в Санкт-Петербурге **Придворным оркестром** (дирижёр — **Гуго Варлих**).

◎ **Композиция:** широкое, непрерывное симфоническое развитие сменяется чередованием сравнительно кратких, подчеркнуто контрастирующих эпизодов. В отличие от симфоний в «Поэме

экстаза нет драматическо-трагедийных образов, зато в выражении душевных переживаний произведение признано лучшим.

◎ **Особенности оркестрового состава** (4-ной состав оркестра, солирующая труба; в коде введение органа).

◎ **Многотемность** поэмы (10 тем – фраз – символов).

- Музыкальный язык Скрябина не искал «специально». Его язык, который все его современники единогласно признавали новаторским, был для Скрябина естественным проявлением, достойным средством для воплощения тех идей, которые он хотел донести до слушателей. **«Я иду сказать людям, что они сильны и могучи, что горевать не о чем, что утраты нет! Чтобы они не боялись отчаянья, которое одно может породить настоящее торжество. Силен и могуч тот, кто испытал отчаянье и победил его»**, – писал композитор в своем дневнике.
- Идея преображения, победы духовного начала над материальным видится Скрябину в следующей драматургической триаде: томление – полет – экстаз.

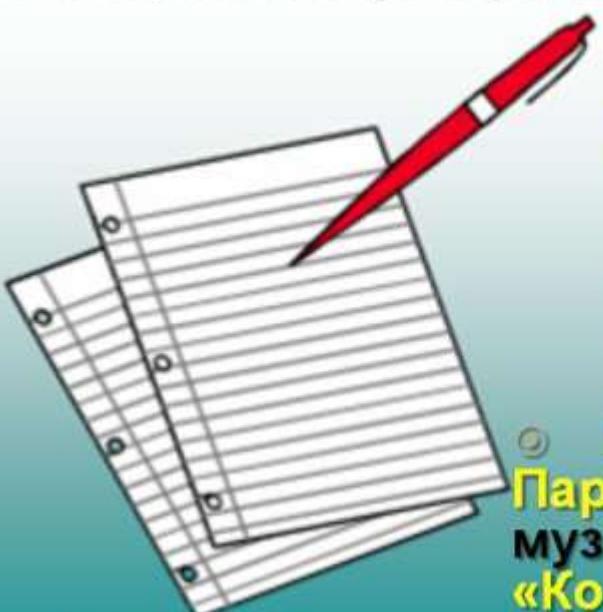

Изложение материала в экспозиции.
Гармонический язык, тематизм, роль полифонии. Видоизменение тем, обострение контрастности в разработке, кульминация. Реприза. Усиление полярности образов в коде.

- В самом начале во **вступлении** – тема **«томления»** у флейты. ГП сонатной формы выступает тема **«мечты»** у кларнета, СП – **«полета»**, ПП – **«возникших творений»** у скрипки соло, ЗП - **«ритмы тревожные»**, тему

«самоутверждения». Наконец, в **разработке** появляется тема **«протеста»** у низких тромбонов и снова тема **«воли»** у труб. После двух волн кульминации и непосредственно главной кульминации в конце произведения из темы **«вздоха»** вырастает тема **«самоутверждения»**. Всего в **«Поэме экстаза»** 6 разделов - учитывая наряду со **вступлением, экспозицией, разработкой и репризой** 2 раздела коды (1-ый – 2-ая **разработка**, 2-ой - кода). Их развитие **волнообразно** и венчается темой **«самоутверждения»**, ослепительно яркой, исполненной героической патетики (эквивалент торжествующему возгласу **«Я есмь!»**). Наибольшего напряжения и масштаба этот образ достигает в конце произведения, создавая **картину вселенского ликования**.

◎ Но сонатная форма нужна была композитору лишь как некая канва, на которой развивается его собственный музыкально-

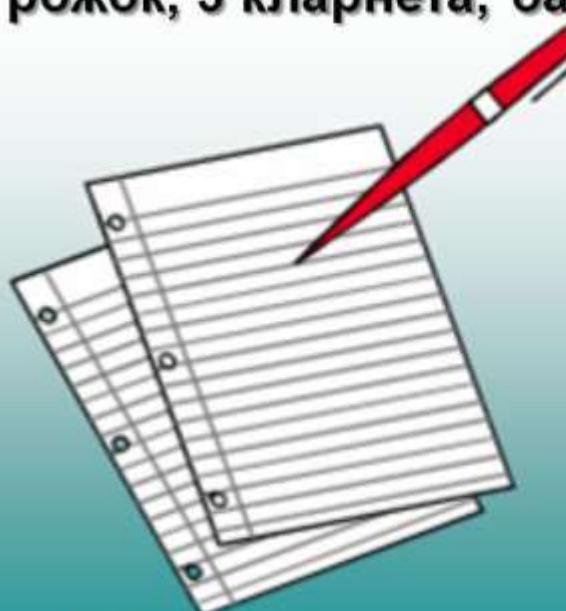
драматургический сюжет. Темы в своем развитии не столько подвергаются мотивной работе, сколько тембровой. Они проходят у разных инструментов оркестра, в разной динамике, что явно показывает слушателю их «философское направление».

◎ **История постановки.** Весной 1907 года в Париже, где собрались многие русские музыканты, съехавшиеся для участия в **«Концертах русской музыки»**, организованных выдающимся музыкально-общественным

деятелем того времени С.П.Дягилевым, Скрябин показал присутствующим свою почти завершенную «Поэму экстаза». Еще более новая по идейному замыслу и музыкальному языку, нежели 3-ья Симфония, «Поэма экстаза» не сразу нашла понимание даже у таких передовых мыслителей, как Н. Римский-Корсаков и С. Рахманинов. Признание «Поэмы экстаза» и ее победное шествие по миру началось после блестящего исполнения произведения другом Скрябина, дирижером М. И. Альтшуллером в Нью-Йорке 20/10 декабря 1908 года.

Состав оркестра: 3 флейты, флейта-пикколо, 3 гобоя, английский рожок, 3 кларнета, бас-кларнет, 3 фагота, контрафагот, 8 валторн,

5 труб, 3 тромбона, туба, литавры, большой барабан, тарелки, тамтам, треугольник, колокольчики, колокол, челеста, 2 арфы, орган, струнные.

ПОЕМА ЕКСТАЗУ

Тв. 54

О. СКРЯБИН

(1872—1915)

ПОЭМА ЭКСТАЗА

Соч. 54

А. СКРЯБИН

(1872—1915)

G

Andante, Langsam

avec une noble et douce majesté

3 Flauti
3 Oboe
Corno inglese
3 Clarinetti B
8 Corni F.
Timpani
Triangolo
Piatto
Cassa
Tam-tam
Celesta
Arpa 1
Andante, Langsam
Violino solo
Violini I
Violini II
Viole
Violoncelli
Contrabbassi

А. Н. Скрябин
«Поэма Экстаза». «Тема томления».
Партитура и
переложение для ф-но

Домашнее задание:

1. Пересказ материала.
2. Знание музыки.