

МОСКОВСКОЕ

ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Презентация занятия по музыкальной литературе
IV курс

Отечественная музыкальная литература

А. Н. Скрябин. Симфоническое творчество

Занятие 11

Подготовила преподаватель МВМУ

Сипапина Ж. Ю.

**АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ
СКРЯБИН**

Симфоническое творчество

**Александр Николаевич Скрябин
(1871 (1872) - 1915)**

СОНЕТ «НА СМЕРТЬ А. Н. СКРЯБИНА»

Он не искал минутно позабавить,
Напевами утешить и пленить;
Мечтал о высшем: Божество прославить
И бездны духа в звуках озарить.

Металл мелодий он посмел расплавить
И в формы новые хотел излить;
Он неустанно жаждал жить и жить,
Чтоб завершённым памятник оставить.

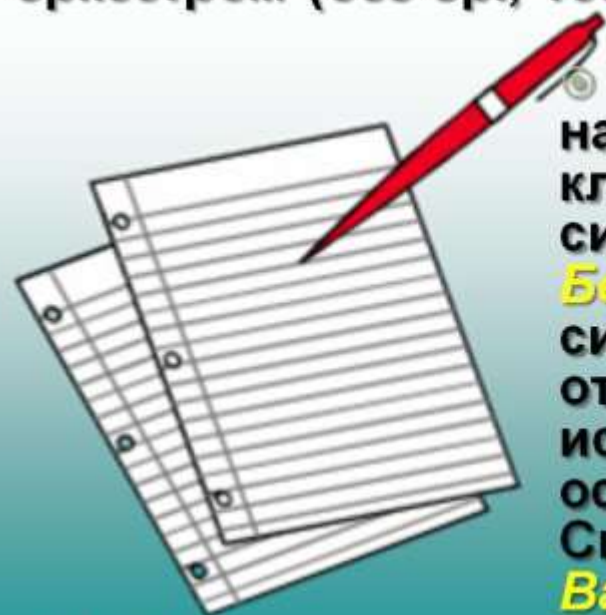
Но судит Рок. Не будет кончен труд.
Расплавленный металл бесцельно стынет,
Никто его, никто в русло не двинет.

И в дни, когда Война вершит свой суд
И мысль успела с жатвой трупов сжиться,—
Вот с этой смертью сердце не мирится!

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ, 30(17) апреля 1915 г.

СИМФОНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО:

- ◎ **Новаторство** Скрябина в области симфонической музыки.
- ◎ **Наследие композитора: 3 симфонии** (№ 1 E-dur, op. 26 1899-1900 – с хоровым финалом; № 2 c-moll, op. 29, 1901; № 3 «Божественная поэма» c-moll, op. 43, 1903-04), «**Поэма экстаза**» (C-dur, op. 54, 1905-1907), «**Прометей**» («**Поэма огня**», со световой клавиатурой, op. 50, 1909-10), пьесы: *Симфоническое Allegro* (без op., 1896-99, не окончено, издано посмертно под названием «*Симфоническая поэма*»), «*Мечты*» (Reverie, op. 24, 1898), скерцо (для струнного оркестра, без op., 1899), *Andante* (для стр. оркестра без op., 1899); **концерт** для фортепиано с оркестром (fis, op. 20, 1896-97), **фантазия** для фортепиано с оркестром (без op., 1888-89, изд. посм.);

- ◎ **Истоки** симфонического стиля *Скрябина*: на основе традиций симфонической классики XIX века - драматического симфонизма **Чайковского** и отчасти **Бетховена**, программного романтического симфонизма **Листа** (главным образом в отношении формы симфонической поэмы и использования принципа **монотематизма**); особенности оркестрового стиля симфоний Скрябина связывают его отчасти с **Вагнером**.

◎ **Программность.** Симфонические произведения связаны общностью идейного замысла. Его сущность - борьба человека с враждебными силами, стоящими на ее пути к утверждению свободы. Борьба всегда завершается победой героя и торжеством света.

◎ **Общая характеристика** симфоний. Типичные для творчества эмоциональные контрасты - «высшая грандиозность» и «высшая утонченность», по выражению самого Скрябина, волевые **«прометеевские»** образы и утонченно-изысканные, хрупкие темы **«мечты»**, **«томления»**, по словам композитора.

◎ **Своеобразие** в трактовке симфонического цикла, стремление к музыкальной концентрированности цикла, отказ от термина **«симфония»**, определение жанра как **«поэма»**.

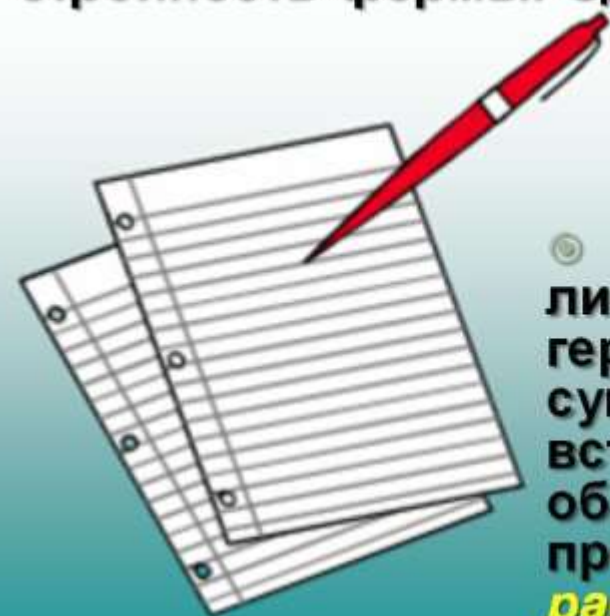

◎ **Особенности инструментовки** симфонических сочинений, максимальное **расширение оркестрового состава**: начиная с 3-ей симфонии - 4-ой состав, 8 валторн, 5 труб, 3 тромбона, туба, 2 арфы, группа ударных; в **«Прометее»** и **«Поэме экстаза»** ещё орган, челеста, колокола, колокольчики, а в **«Прометее»** добавлены фортепиано и хор. Расширение состава вызвано тяготением к монументальности.

⊙ 1-ая симфония E-Dur (1899-1900) состоит из 6 частей – это обусловлено монументальностью замысла. Наряду с тонкой лирикой, образами природы, воплощением светлой радости творчества, симфония рисует также «тот мрачный и холодный час, когда душа полна смятенья» (2-ая и 5-ая чч.). В 6-ой, заключительной части к оркестру присоединяются голоса солистов и хора, прославляющие искусство как могучую, всепобеждающую силу, поднимающую человека на свершение героических подвигов.

⊙ Композитор проявил в этом произведении большое мастерство симфонической драматургии. Он сталкивает контрастные образы, умело их развивает, насыщая музыку динамикой борьбы и вместе с тем сохраняя цельность, стройность формы. Однако вокально-симфонический финал

удался Скрябину значительно меньше. Он сам говорил, что не смог еще передать здесь **«свет в музыке»**.

⊙ 2-ая симфония (1902) продолжает линию 1-ой, но она более драматична и героична. Ее «сквозное действие» ведет от сумрачных, суровых настроений 1-ой - вступительной части к героическому порыву, образам **«грозы и бури»**, и через преодоление трагического начала - **к радости победы**.

⊙ Наиболее выдающиеся симфонические произведения Скрябина - 3-ья симфония (1903-1904) и «Поэма экстаза» (закончена в 1907 г.). В 3-ей симфонии всего 3 части (следуют друг за другом без перерыва) а «Поэма экстаза» и «Прометей» – одночастные.

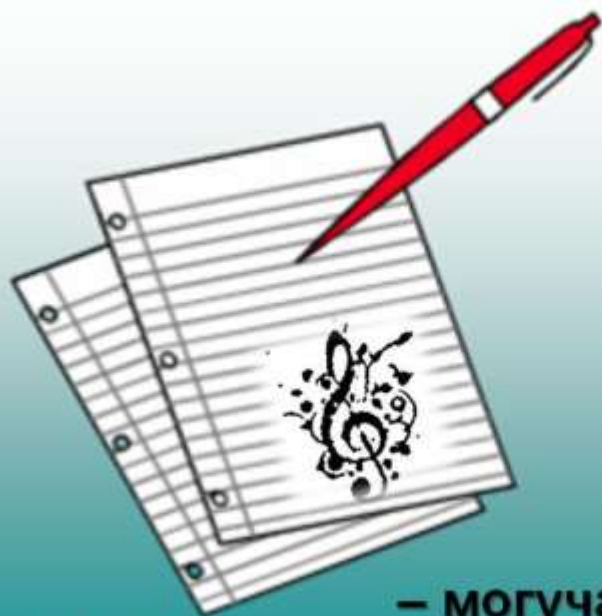
⊙ 3-ья симфония («Божественная поэма»), c-moll, - переход от традиционной формы симфонического цикла к одночастной поэме. Ясное разделение на 3 части сочетается в ней с непрерывностью переходов от одной части к другой и объединением всех частей общими темами. При этом **все части написаны в сонатной форме**.

⊙ Подзаголовок «Божественная поэма» и названия отдельных частей («Борьба», «Наслаждения», «Божественная игра») связаны со свойственным композитору **обожествлением роли**

художника-творца и с идеей освобождения человеческого духа средствами искусства.

Но величественные образы этого произведения рождены не столько идеалистическими теориями, сколько русской действительностью того времени. Симфония насыщена героическим началом. Здесь ярко выражен тот «грандиозный размах», который отметил в скрябинской музыке **Плеханов**.

1-ая часть – «Борьба». **«Зерно»** симфонии – могучая **тема вступления** (Lento). Лаконичной,

массивной теме в басах отвечает призывный краткий мотив 3-х труб с характерным скачком на 6-ту вверх.

⊙ **Тема вступления** проходит через весь симфонический цикл, открывая и завершая его. Ее можно назвать **лейттемой** симфонии. **Мотив труб** тоже часто повторяется впоследствии, пронизывая музыкальную ткань произведения. Из этого же мотива вырастает **тема финала**.

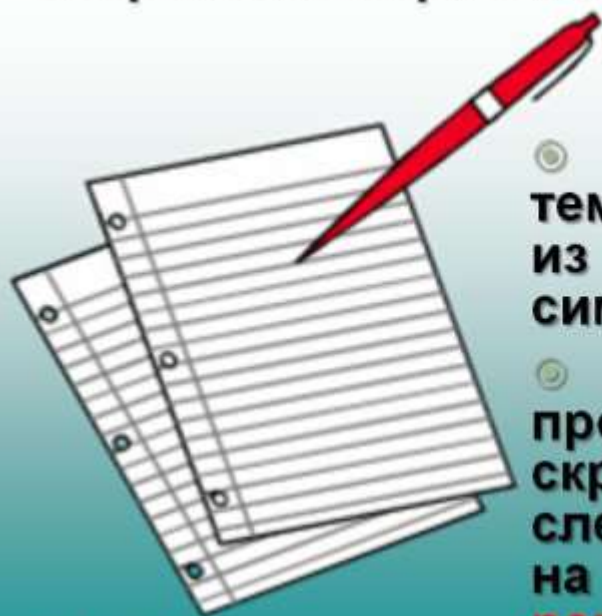
⊙ **Лейттема** проводится 2 раза, каждый раз словно растворяясь в пассажах-фигурациях струнных. Во 2-ом такте звучит **альтерированная гармония**, состоящая из звуков **неполного целотонного звукоряда**. Этот **аккорд** занимает видное место в симфонии, появляясь всегда в **кульминациях**.

⊙ **Драматическое Allegro («Борьба»)** - наиболее значительное в творчестве **Скрябина** воплощение острых жизненных

конфликтов, противоречий. **ГП**
устремленная и сурово-мужественная.

⊙ Несомненна интонационная связь этой темы с **лейтмотивом из вступления**. Это одно из проявлений принципа **монотематизма** симфонии.

⊙ **ГП** 3-хчастная: вслед за первыми проведениями темы (сначала у первых скрипок, затем у виолончелей и контрабасов) следует построение **разработочного** характера на том же материале, затем динамическая **реприза**. Это вызвано стремлением к

широкому развитию **ГП** уже в **экспозиции**. **ГП** полифонична.

СП (*Piu vivo*, органнй пункт на звуке си-бемоль) приводит к **ПП**, состоящей из 2-ух тем. **ПП1**- просветленная, относительно спокойная, имеет эпизодическое значение. **ПП** фантастическая по колориту мелодия воплощает манящий и ускользающий образ. Оркестровая фактура становится изысканно-тонкой (капризно вьющиеся фигурации, трели).

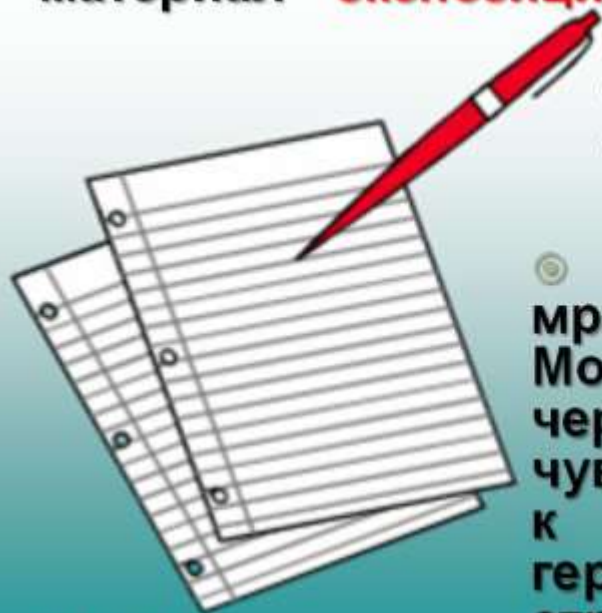
⊙ В **ЗП** возникает **новый героический образ** - тема властного, призывного склада, восходящая по аккордовым звукам и утверждающая тонику **Es-Dur**. В этой теме также характерная **альтерированная гармония**.

⊙ **Экспозицию** замыкает мощная **тема вступления**.

⊙ **Разработка (Темпо I)**, включает в себя весь тематический материал **экспозиции**. В чередованиях и полифонических

сплетениях различных тем выявляется не только их эмоциональная контрастность, но также их интонационные и ладово-гармонические связи.

⊙ **ГП** в **разработке** приобретает более мрачный, даже трагический характер. Моменты большого внутреннего подъема чередуются с эпизодами, проникнутыми чувством подавленности, страха. **1-ый раздел**, к концу которого снова появляется героическая тема **ЗП**, внезапно обрывается стремительно ниспадающим хроматическим,

движением струнных (*Скрябин* помечает это место в партитуре словами «грозный обвал»). Сразу после этого в сумрачном звучании альтов с кларнетами возникает намек на тему 2-ой части; тут же звучит и **призывный мотив из вступления** в зловеще сдавленном тембре закрытых валторн.

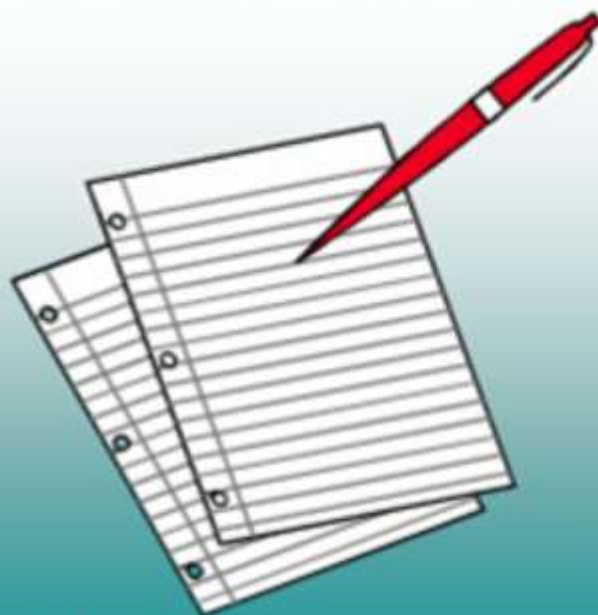
⊙ Но тема эта не получает развития. Следует снова проведение **ГП** (4 валторны, затем трубы и тромбоны) в ритмическом расширении, на фоне беспокойно взлетающих коротких мотивов струнных («бурно, глубоко трагично» обозначает *Скрябин* этот эпизод в партитуре).

⊙ После еще одного краткого проведения темы **ПП** предвосхищение основного образа 2-ой части появляется у скрипки соло уже более развернуто. Эта нежная, светлая мелодия звучит как предчувствие большого счастья.

⊙ Дальнейшее развитие приводит опять к величавой **теме вступления** с последующими фигурациями струнных, подготовляющими **репризу**.

⊙ **Реприза** отличается от **экспозиции** многими особенностями изложения; однако основной музыкально-драматургический план не претерпевает существенных изменений. **ПП** и **ЗП** в **репризе** перенесены в **C-Dur**.

⊙ За **репризой** идет еще один большой раздел – **2-ая разработка**. Временные,

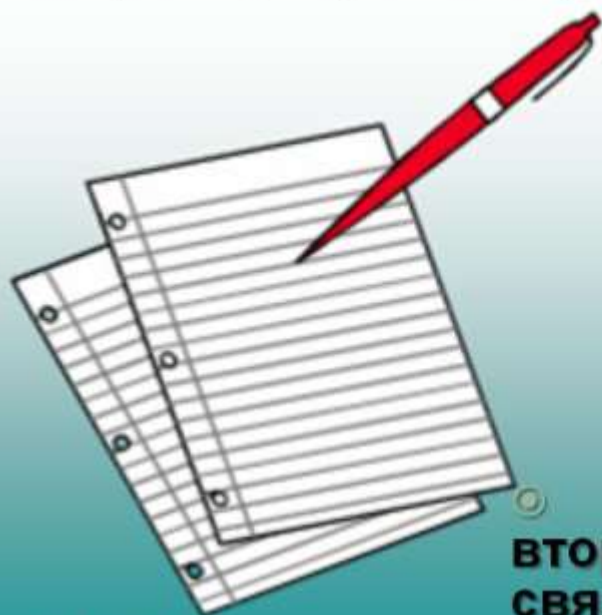
просветления сменяются в ней драматическими эпизодами. Здесь проходят **все предшествующие темы**, в том числе и **будущая тема 2-ой части**, которая звучит теперь глубоко трагически в низком регистре (в унисоне валторн и альтов), как бы знаменуя временное крушение светлых надежд.

⊙ **Кода** основана на ритмически измененной **ГП** в размере 2/4, которая получает теперь еще более драматически сгущенный, неудержимо стремительный характер (ремарка Скрябина – «мрачно, задыхаясь, стремительно»). Мощно нарастающее движение внезапно резко обрывается... И снова торжественно вступает **основная тема - лейтмотив**, утверждая **господство героического начала симфонии**, образуя переход ко 2-ой части.

⊙ **2-ая часть – «Наслаждения» (Lento, E-Dur)**. Это отдых от бурь и тревог, страстное упоение радостью жизни. Слышатся «голоса

природы» - шепот леса, трели и щебетание птиц (изображаемые затейливыми ритмическими фигурами флейт и других деревянных духовых). Великолепная, широкого дыхания **основная тема Lento**, наметившаяся в **разработке 1-ой части**, разворачивается теперь во всей своей красоте. В ней **ощутимы интонационные связи с лейттемой симфонии**.

⊙ В разворачивание музыки неоднократно вторгаются властные, волевые возгласы, связанные с кратким **«трубным» мотивом** из

вступления симфонии (мотив появляется в обращенном виде в басу). Тем же мотивом начинается **переход (Vivo) к финалу**.

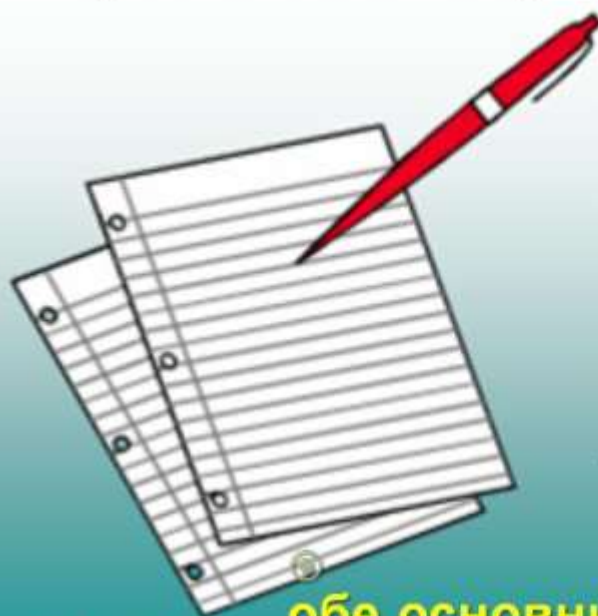
⊙ **Финал – «Божественная игра» (Allegro, C-Dur)** - радостно-возбужденный полет, ликующий порыв. **ГП** (по определению композитора - тема «божественной игры») краткая. Она образуется из слияния того же «**трубного**» **волевого мотива** и **заключительного оборота лейттемы симфонии**.

⊙ Форма финала сочетает классическую чёткость **сонатной структуры** с большой **сжатостью составляющих ее разделов**. «Полетность», стремительность движения **ГП** ещё повышается в небольшом связующем разделе, обозначенном композитором ремаркой «задыхаясь, окрыленно». Лаконичная **ПП** певуча, но сильно хроматизирована. Ее фактура полифонична: мелодии верхнего голоса противопоставлена выразительная

мелодическая линия в среднем регистре.

⊙ Развертывание **ПП**, сначала относительно спокойное и плавное, перебивается вторжениями **волевого мотива из вступления**. Скоро и она приобретает господствующий в финале восторженно-приподнятый оттенок. Непродолжительное успокоение приносит лишь краткий **заключительный раздел**, настойчиво утверждающий **G-Dur**.

В сжатой **разработке** принимают участие **обе основные темы финала и лейттема из вступления**

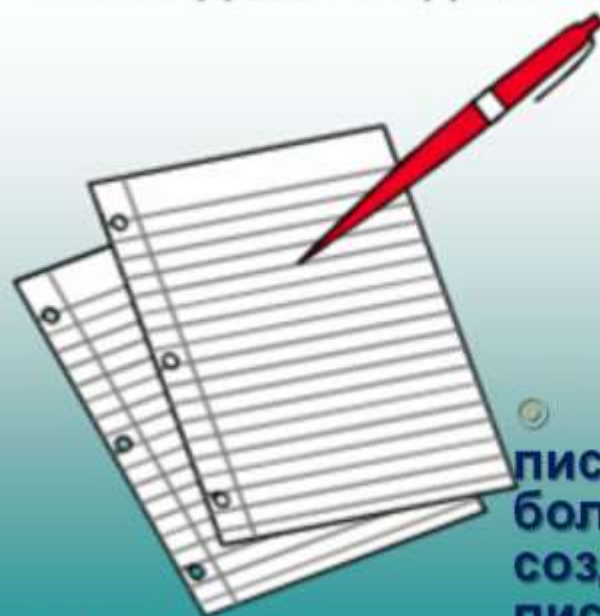

симфонии. Напряженные подъемы чередуются с временными спадами. Последний, **кульминационный раздел разработки** основан на **одновременном** полифоническом проведении ритмически расширенных **ПП** финала (в верх. Гол.) и **ГП** (в басу).

⊙ **Реприза** повторяет материал **экспозиции** с транспозицией **ПП** и **ЗП** в **C-Dur**. В **репризном** проведении **ПП** обе ее основные мелодические линии проходят в двойном контрапункте октавы по отношению к их изложению в **экспозиции**.

⊙ К концу **репризы** финала, после повторного утверждения **волевого мотива**, напряжение внезапно спадает. Кратко проходят друг за другом **ГП** 1 части и **один из мотивов темы 2-ой части**, перебиваемые властно-активными фразами - воспоминание о преодоленных, оставшихся позади испытаниях. После этого – последний подъем к **коде финала** - генеральной **кульминации произведения**, основанной на

преображенной **теме «наслаждений»** у медных духовых, обвиваемая ликующими фигурациями струнных. Торжественная, сверкающая **кода-апофеоз** завершается мощной величавой **лейттемой симфонии**.

⊙ «С этой симфонией Вы сильно выросли, - писал *Скрябину В. Стасов*. - Вы уже совсем большой музыкант стали. В таком роде... как создана эта симфония, у нас еще никто не писал!»

**А. Н. Скрябин
Симфония №1
I часть**

**А. Н. Скрябин
Симфония №1
II часть**

**А. Н. Скрябин
Симфония №1
III часть**

**А. Н. Скрябин
Симфония №1
IV часть**

**А. Н. Скрябин
Симфония №1
V часть**

**А. Н. Скрябин
Симфония
№1
VI часть а**

**А. Н. Скрябин
Симфония №1
VI часть б**

А. Н. Скрябин
Симфония №3
«Божественная»
(аудио)

А. Н. Скрябин
Симфония №3
«Божественная»
(видео)

А. Н. Скрябин
Симфония №2 II часть
(видео)

А. Н. Скрябин
«Прометей»
Дирижёр - Светланов

А. Н. Скрябин
«Поэма огня»

А. Н. Скрябин
Симфония №1
I часть

Картина светоживописи к музыке А. Скрябина "Поэма огня (Прометей)" в исполнении Театра музыкальной светоживописи Харьковского областного Дворца детского и юношеского творчества. Светохудожник - Н. Крюковская

Домашнее задание:

Пересказ материала
(слайды 5-6).