Петрушина Л.А. Музыкальная литература 4 курс ТО 29.04.20

Тема занятия: Д.Д.Шостакович - симфонист

Содержание: анализ Симфонии №14

Читаем учебник с.102-109 и страницы работы М.Сабининой «Шостакович-симфонист» (М., 1976), посвященные 14 симфонии.

Симфония №14 (1969) ор.135

для сопрано, баса и камерного оркестра (струнные и ударные)

 В 1950-е годы Шостакович хотя и написал несколько выдающихся произведений (как, например, 24 Прелюдии и фуги для фортепиано, Десятая симфония, Первый виолончельный концерт), но лучшие сочинения тех лет не привнесли в его музыкальный язык и образность ничего принципиально нового. Значительные изменения в творческом мире Шостаковича стали происходить в следующее десятилетие – в 1960-е годы.
 Самая выдающаяся его поздняя работа и одно из лучших его сочинений вообще – вокальная Четырнадцатая симфония, своего рода симфония-кантата, симфония-вокальный цикл во многом преемственная малеровской идее прощальной симфонии о смерти - "Песни о Земле". Сам автор также указывал на связь своего сочинения с вокальным циклом Мусоргского "Песни и пляски смерти" (в этот период ДДШ оркестровал его). Для Шостаковича Мусоргский и Малер были всю жизнь важнейшими композиторами. Помимо смысловых перекличек с ними, Четырнадцатая симфония во многом сближается с поздними вокальными циклами Шостаковича. Как и малеровская "Песнь о Земле", она написана для двух певцов-солистов: мужского и женского голоса. Но, в отличие от Малера, это самая камерная симфония Шостаковича – и по своему настроению, и по необычному для композитора составу оркестра, намеренно сокращенному до ансамбля струнных и ударных (включая челесту): двух противоположных звуковых миров, вступающих в диалог, как между собой, так и с человеческими голосами. Здесь просматривается преемственность с Бартоком. А также – с Бриттеном, которому посвящена симфония.
 Всего в Четырнадцатой симфонии 11 частей – самая продолжительная у Шостаковича и самая "несимфоническая" их последовательность. Как и "Песнь о Земле", симфония Шостаковича написана на стихи разных авторов и тоже в переводах на родной язык композитора. Всего в ней представлены четыре поэта, сменяющих друг друга: Федерико Гарсия Лорка (первые две части), Гийом Аполлинер (следующие шесть), Вильгельм Кюхельбекер (всего одна лишь часть и единственное в симфонии стихотворение русского поэта!) и Райнер Мария Рильке (две заключительные части). Музыка симфонии наполнена проникновенной лирикой и настолько же мрачными образами макабра. Ее музыкальный язык открывает для русской музыки много нового: не случайно именно это произведение так вдохновило младших современников Шостаковича – Шнитке, Денисова, Губайдулину, Щедрина.
 В партитуре Четырнадцатой можно найти немало смелых для Шостаковича звуковых решений, включая темброво-звуковые потоки с трудно различимыми на слух отдельными нотами (сонористика). Композитор словно возвращается в звуковой мир "Носа" и Второй симфонии, написанных четырьмя десятилетиями раньше. Особенно потрясает последняя часть симфонии ("Заключение"), в которой говорится об ожидании и приближении смерти: музыка завершается мощнейшим диссонантным крещендо, которое обрывается резко и неожиданно, словно сама жизнь.

Слушаем 14 симфонию (желательно с партитурой).

Дополнительно:

1 февраля 1969 г, Москва.
Сейчас пишу ораторию для сопрано, баса, камерного Баршаевского оркестра на слова Федерико Гарсиа Лорки, Гийома Аполлинера, Райнера-Марии Рильке и Вильгельма Кюхельбекера. Задумано, как мне кажется, интересно. Так или иначе это занятие меня увлекает и развлекает». (Из письма И. Гликману).

19 марта 1969 г., Москва.
«Подборка стихов вызвана следующим обстоятельством – мне пришло в голову, что существуют вечные темы. Среди них – любовь и смерть.
Вопросам любви я уделил внимание хотя бы в «Крейцеровой Сонате» на слова Саши Черного. Вопросами смерти я не занимался. Накануне ухода в больницу я прослушал «Песни и пляски смерти» Мусоргского и мысль заняться смертью у меня окончательно созрела. Писал я очень быстро. Я боялся, что во время работы над 14-ой симфонией со мной что-нибудь случится, например, перестанет окончательно работать правая рука, наступит внезапная слепота и т. п. Эти мысли меня изрядно терзали. Но все обошлось благополучно. Рука кое-как работает, глаза видят... 14-я симфония (так я решил назвать этот opus) как мне кажется, является для меня этапным сочинением. Все, что я писал за последние многие годы, было подготовкой к этому сочинению. (Из письма И. Гликману).

26 декабря 1969 г., Жуковка.
28-го декабря в Доме ученых и 30-го декабря в Большом зале вновь будет исполняться 14-я симфония. Мне кажется, что оркестр Баршая, а также и Мирошникова и Е. Владимиров поют лучше, нежели их дублеры (Вишневская и Решетин). Оркестр играет прекрасно. (Из письма И. Гликману).

Рудольф Баршай:
«Эта симфония о смерти. Как известно, на него большое впечатление произвело произведение М. Мусоргского «Песни и пляски смерти», и он хотел эту тему как-то продолжить, но, как он говорил, не потому, что смотрит на все это, как на неизбежность. Он говорил: «Я протестую, протестую, этого не должно быть. Поэтому я это сочинил». И воздействие музыки такое, что нельзя сказать, что это религиозное произведение. Хотя другие реквиемы связаны с неземными мыслями, это произведение очень земное, очень человеческое. Он отразил в нем различные аспекты трагической стороны человеческой жизни. И я бы сказал, что такое произведение я бы не взял в гастроли, чтобы играть его каждый день или через день, – такое оно оказывает воздействие на самих исполнителей».

Кирилл Кондрашин:
«В мае1969 года была организована открытая репетиция в Малом зале консерватории. Перед началом выступил сам Дмитрий Дмитриевич, который сказал, что этим сочинением полемизирует с отношением к смерти, как к избавлению от земных тягот и переходу в лучший мир. Такое отношение чувствуется в умиротворенной музыке, сопровождающей гибель героев в «Аиде», в «Отелло», или в подходе к проблеме смерти в «Военном реквиеме» Бриттена. Самому Дмитрию Дмитриевичу ближе страстный протест против смерти, который звучит, например, в «Полководце» Мусоргского. Он сказал: «Еще не скоро наши ученые додумаются, так сказать, до бессмертия, конец жизни неизбежен, нас это всех ждет, но ничего хорошего я лично в этом не вижу». Тут он напомнил слова Н. Островского о том, что жизнь дается только один раз и надо прожить ее достойно, а потому и надо напоминать о неизбежности смерти.
Симфония произвела грандиозное впечатление».

Домашнее задание к 4 мая:

Послушать 14 симфонию с партитурой, выучить тему 5 части (ксилофон). Желательно послушать 11 симфонию (несмотря на тему, музыка интересная).