Петрушина Л.А. Музыкальная литература 4 курс ТО 27.04.20

Тема занятия: Камерно-инструментальное творчество Д.Д.Шостаковича

Содержание: анализ Квартета №8

Шостакович. Квартет №8 ор. 110 / Камерная симфония op. 110bis

Был написан в Дрездене во время работы над музыкой к фильму «Пять дней, пять ночей», повествующему о спасении советскими солдатами картин Дрезденской галереи. В связи с этим Шостакович посетил Дрезден, еще носящий на себе следы прошедшей войны. Впечатления от увиденного навеяли мысль о новом сочинении. Квартет написан всего за три дня (12-14 июля 1960 г.).

Это единственное зарубежное произведение композитора! Для поездки за рубеж ДДШ был вынужден вступить в КПСС. Он принял это решение скорее из инстинкта самосохранения, был вынужден это сделать, как и многие люди той огромной страны. Но принять для себя "линию партии" композитор не смог до конца своих дней - да и как можно было принять идеологию, которая обвинила тебя в "формализме", назвав твое творчество пустым, не соответствовавшим соцреалистическим идеалам - следовательно, не имеющим права на существование.

Формально Квартет посвящен «памяти жертв фашизма и войны». Реально – одно из ярчайших автобиографических произведений, о чем сам потом сознавался в письмах. Квартет интересен тем, что мотив-монограмма (ранее она использовалась в Десятой симфонии) Шостаковича D-eS-C-H пронизывает сочинение насквозь, принимает различные образно-жанровые и ритмические очертания (типичный для композитора прием образно-жанровой трансформации тематизма). Кроме того, композитор, по собственному признанию, цитирует множество своих тем: из 1-й, 8-й, 10-й симфоний, из Трио, из виолончельного концерта, из «Леди Макбет Мценского уезда»; кроме того, использованы цитаты из революционной песни «Замучен тяжелой неволей», траурного марша из «Гибели богов» Вагнера, из 1-й части 6-й симфонии Чайковского.

Квартет построен по принципу контрастно-составной формы (термин В. В. Протопопова): пять его частей следуют без перерыва, а сходные по характеру и материалу крайние части (Largo) концепционно объединяют весь цикл, выполняя в нем функции пролога и эпилога. Остальные три части образуют типичную для драматургии Шостаковича последовательность — два скерцо и Largo. Таким образом, в произведении преобладают медленный темп, образы размышления, а не действия. Целостная идея цикла Восьмого квартета со сквозным преобразованием интонационного материала во многом близка Одиннадцатой симфонии.

Тональный план цикла состоит только из минорных тональностей, в последовании которых выявляется своя функциональная логика, основная тональность до минор.

В 1967 г. квартет был переложен Р. Баршаем для камерного оркестра. Несмотря на «идейную порочность», был исполнен в тот же год квартетом им. Бетховена**.** Струнный квартет №8 - настоящий шедевр, вершина творчества Дмитрия Шостаковича. На самом деле - это исповедь композитора, реквием самому себе. Надлом, который произошел в личности Шостаковича, отразился в Восьмом квартете. Намек на то, что Шостакович писал "реквием себе" можно увидеть и в своеобразной "подписи" в музыке. Квартет состоит из 5 частей.

I часть, Largo c-moll написана в свободной прелюдийной форме, с использованием приёмов полифонического письма. Начинается с фугато на тему-монограмму, а затем монограмма чередуется с другими темами. Сначала это цитаты из 1-й симфонии – вступительная тема (т.19) и побочная - плач. Потом появляются интонации из сопровождения к теме нашествия 7-й симфонии, скорбные нисходящие спады. Затем в До мажоре с характерными низкими ступенями (здесь это мелодический мажор) звучит главная тема 5-й симфонии. Темы получают некоторое развитие.

II часть – демоническое скерцо-токката, Allegro-molto, gis-moll/ Первая ее тема – тема, завершающая I часть 7-й симфонии (цифра 11), и, разумеется, испытывающая влияние монограммы (цифра 17). Затем появляется вторая тема – цитата из финала Фортепианного трио (цифра 21), ироничная, очень напоминающая темы еврейского клезмера. Темы активно развиваются и вдруг обрываются на полуслове.

III часть – еще одно скерцо, g-moll, Allegretto. Тема-монограмма получает жанровую оболочку трагического вальса. Также же в ритме вальса появляется игривая, танцевальная тема (цифра 39). В контрастном среднем разделе – тема (цифра 42), выросшая из монограммы и данная в политональности и в сложной комбинации четыр1хдольного и трёхдольного размеров, это цитата из Виолончельного концерта. Новая тема у виолончели в локрийском си миноре (цифра 44), в высоком регистре, опять по звукам монограммы. Далее следует каденция альта и возвращение всех трёх тем, которые проводятся неполностью, реприза сокращена.

IV часть – Largo, cis-moll, трёхчастная форма, в крайних разделах – преобразованная в драматическом плане тема из Первого виолончельного концерта композитора (3 часть, цифра 140). Начинается часть с предыдущего перетянутого звука и резких смычковых бросков. Тема, напоминающая своим непреклонным ритмом стук судьбы. Вторая тема в медленном темпе, своеобразное сочетание двух тематических материалов: песня «Замучен тяжёлой неволей» (цифра 54) и лирическая тема Катерины из IV действия оперы «Катерина Измайлова» - картина 9 (с т. 113 «Серёжа! Хороший мой...»). Реприза сокращена, потому что её функция переносится на следующую часть.

V часть – Largo, c-moll – строгая четырёхголосная фуга, построенная на интонациях главной темы квартета, в медленном темпе, с суровым характером. Является новым вариантом первой части, где тот же тематизм был представлен более свободно. Арка к первой части, обрамляет развитие. Поэтому IV часть надо рассматривать, как медленный центр, а крайние части – как обрамление в основной тональности. Фуга, а точнее фугато, построено на теме-монограмме. Сюда же снова вплетаются интонация вступительной темы 1-й симфонии и интонация из сопровождения к теме нашествия 7-й симфонии. Уже знакомым нам кадансом завершается квартет.

Литературно-образный анализ.
Первая часть - глубокое Largo, застывшее и омертвевшее, как пустота, враждебная и безразличная. Пустота, пугающая одинокую душу...
Вторая часть - Allegro Molto, вихрь, дьявольский шабаш. Мелькающие обрывки мотива "подписи" то появляются, то исчезают во всеобщем злом хороводе...
Третья часть - Allegretto, язвительный вальс. Вызывает ассоциации с "судом цензоров". Жалобная и робкая мелодия первой скрипки наталкивается то на непробиваемое Tutti, то на тянущуюся безразличную "стену"...
Четвертая часть - Largo. Здесь усиливаются настроения первой части, появляется больше трагизма. Мысль о жизни (или о смерти?)

Пятая часть - Largo. Повторяя материал первой части Шостакович еще больше усиливает настроения трагизма и одиночества...

Дополнительно:

Прекрасная книга**"Письма к другу. Дмитрий Шостакович - Исааку Гликману"(СПб., 1993) .** Среди других, в ней описана история создания этого произведения.
Вот отрывок из письма Шостаковича от 19 июля 1960 года: *«....А вместо этого написал никому ненужный и идейно порочный квартет. Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: «Посвящается памяти автора этого квартета».
.....Псевдотрагедийность этого квартета такова, что я, сочиняя его, вылил столько слез, сколько выливается мочи после полдюжины пива.*(Этим грубовато шутливым сравнением Шостакович нарочито снижал драматизм своих переживаний, связанных с сочинением Восьмого квартета. С такой же целью он называет квартет «псевдотрагедийным», хотя эта ирония носит защитный характер. – Прим. Гликмана). *Приехавши домой, раза два попытался его сыграть, и опять лил слезы. Но тут уже не только по поводу псевдотрагедийности, но и по поводу удивления прекрасной цельностью формы. Но, впрочем, тут, возможно, играет роль некоторое самовосхищение, которое, возможно, скоро пройдет и наступит похмелье критического отношения к самому себе.»*
Сочинению Восьмого квартета предшествовала личная трагедия Шостаковича.
Вот что рассказал Гликман. Шостаковича выбрали (назначили) председателем Союза Композиторов РСФСР и насильно принудили вступить в партию. Шостакович сопротивлялся всеми силами – долго отказывался, приводя различные доводы о своей неподготовленностью, тем что не овладел марксизмом, о своей религиозности. Скрывался в Ленинграде у сестры, не приехав, сорвал первое собрание. Композитор пребывал от происходящего в настоящей панике. В какой-то момент, ему показалось, что он сможет отстоять свое право на свободу.
*«Мне все кажется, что они одумаются, пожалеют меня и оставят в покое»,*говорил он Гликману. Но устоять напору он не смог. Собрание, походившее на трагифарс, было организовано вторично, и Дмитрий Дмитриевич, сгорая от стыда, зачитал сочиненное для него заявление о приеме в партию. Думая об этом, я вспоминаю название одной замечательной хоровой поэмы Шостаковича – «Они победили!» Оно могло бы стать эпиграфом.*«Творческое, художественное бесстрашие Шостаковича сочеталось в нем со страхом, взращенным сталинским террором. Многолетняя духовная неволя опутала его своими сетями, и не случайно, в автобиографическом Восьмом квартете так надрывно, драматично звучит мелодия песни "Замучен тяжелой неволей".»*

(курсивом - цитаты из книги)

Литература:

Учебник, вып.2 с.109

Бобровский В. Камерные инструментальные ансамбли Д.Шостаковича. Исследование. М., 1961

Дехтяренко Е. Квартеты ДДШ. Стиль и исполнительские принципы. Автореферат диссертации. Магнитогорск, 2009

Домашнее задание к 4 мая:

Слушаем Квартет№8 с партитурой, анализируем, учим основные темы, готовим госответ.