Шостакович вместо сумбура (к 110-летию со дня рождения композитора)

02.06.2017г., каб. 205 СМУ им. Л.П. Кирюкова. Исполнители – студенты ТО и ДХО

Слайд 1. Что такое Шостакович? Можно ли его понять, объять и описать? Запад в свое время впал в глубокую депрессию, не поверив, что такой композитор возможен в такой стране. Его музыка многим помогала выжить физически, и в то же время его статус председателя Союза композиторов СССР обязывал к таким поступкам, что голова просто отказывалась понимать происходящее. Сумбур какой-то вместо творческого и человеческого портрета. Здесь надо разобраться. Отделить ложные суждения от истинных, чтобы в конце концов выработать свою собственную, «субъективную точку зрения». Ясно одно, молчать о Шостаковиче невозможно.

Слайд 2. Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился в 1906 и умер в 1975 году. Он целиком принадлежит двадцатому столетию – и своей музыкой, и всей своей биографией. Ему довелось пережить в своем творчестве самые значительные события «русского ХХ века» – революцию, сталинский террор, Великую отечественную войну, «холодную войну», послевоенную хрущевскую «оттепель», научно-техническую революцию и последующий брежневский «застой».

Слайд 3. В 1936 году в газете «Правда» вышла разгромная для Шостаковича статья «Сумбур вместо музыки», в которой его опера «Леди Макбет Мценского уезда» обвинялась в «формализме», «натурализме» и «какофонии». Именно в те годы Сталин приступил к смене идеологических ориентиров. Через несколько дней после «Леди Макбет» разносу в «Правде» подвергся и балет Шостаковича «Светлый ручей», шедший в Большом театре (статья «Балетная фальшь»). Как по команде началась волна травли, потрясшая Шостаковича прежде всего своей внезапностью. Композитор был смертельно напуган. Он опасался за себя и своих близких: в это время как раз начинался «Большой сталинский террор». Продлилась эта кампания больше года и прекратилась после премьеры новой, Пятой симфонии Шостаковича в 1937, которую официально признали «творческим ответом советского композитора на критику». Наша сегодняшняя встреча неслучайно имеет такой заголовок: «Шостакович вместо сумбура». Это еще одна попытка доказать несправедливость прошлого отношения к творчеству автора, еще одна возможность реабилитировать искусство того страшного времени.

Слайд 4. ***Весенний вальс (из к-фильма «Мичурин»), исп. Печникова Анна, преп.Стеньшина Л.Г.***

Слайд 5. Музыкальный вундеркинд и обычный городской мальчишка родился в 1906 г. в Петербурге, в семье потомственных польских революционеров-демократов, борцов против русского царского режима за независимость родины (впрочем, ни отец Шостаковича Дмитрий Болеславович, инженер-химик, ни мать Софья Васильевна не имели к революционному движению непосредственного отношения). Обучаясь музыке с девяти лет (под присмотром сначала матери, затем педагогов), поражал всех блестящими способностями: превосходной музыкальной памятью, абсолютным слухом, удивительной свободой чтения нот с листа. Однако есть и другое свидетельство: однажды его игру услышал Александр Зилоти, который учился у самого Ференца Листа и был наставником Рахманинова. Зилоти остался недоволен и сказал, что Шостакович как композитор ничего не добьется: «*Карьеры он себе не сделает. Музыкальных способностей нет*». Иногда люди ошибаются!

Вальс цветов из оперетты «Москва-Черемушки», исп. Тулупова Ярослава, Шестакова Елена, преп. Новоженова Т.В.

Слайд 6. Шостакович – воспитанник петербургско-ленинградской школы. Он учился в Петроградской консерватории в 1918-1925 годах, когда ее директором был Глазунов – в то время живой классик русской музыки, глава ее “академического” направления. Глазунов был настоящим донкихотом: в тяжелое время революции, гражданской войны и разрухи он помогал студентам – выбивал для них стипендии и пайки у большевистского правительства, писал рекомендации на любые вакансии, где они могли бы заработать себе на пропитание. Помогал даже тем, чью музыку терпеть не мог из-за ее “модернизма”. Именно так, по-рыцарски, относился Глазунов к юному Шостаковичу, который раздражал мэтра каждым своим новым опусом.

Слайд 7. *Полька-шарманка из Первой балетной сюиты, исп. Чинкова Надежда, преп. Толченникова Н.Н.*

Слайд 8. Непосредственным учителем композиции у Шостаковича был Максимилиан Штейнберг – зять покойного Римского-Корсакова. Он передал своему ученику блестящую академическую школу, доставшуюся ему от учителя-тестя. Вы видите класс Штейнберга в Петроградской консерватории. Шостакович – крайний слева во втором ряду. Во время учебы в консерватории Ш. подрабатывал тапером, сопровождая на фортепиано немые киноленты. Тем самым он не только развивал свое искусство импровизации и осваивал область легкой, прикладной музыки, но и на практике постигал новаторский, “монтажный” способ организации времени, характерный для раннего кинематографа. Вырываясь на концерты и в оперный театр, юноша постепенно знакомился с творчеством величайших мастеров ХХ в., в консерваторских кругах обычно порицаемым. Музыка Шёнберга и Хиндемита, а особенно Малера и Стравинского, вдохновляла на поиск новых путей; ленинградская премьера оперы – одна из первых в мире – А.Берга “Воццек” произвела на юношу огромное, ошеломляющее впечатление: даже впоследствии, не в лучшие годы, выступая с дежурным осуждением западного “формализма”, Шостакович отдавал этому сочинению и его автору дань уважения.

Слайд 9. *Ноктюрн и Контрданс из кинофильма «Овод» звучат в исполнении студенток Гришиной Марины и Шаталиной Анастасии, преподаватель Шлягина Ир.Ив.*

Слайд 10. Настоящим откровением для публики стала написанная к окончанию консерватории (в 19 лет!) Первая симфония (в 4-х частях), сразу же вошедшая в репертуар не только отечественных оркестров, но и лучших дирижеров мира. Удивительно, но всемирное признание не принесло автору Первой симфонии настоящего удовлетворения. Не все было сказано в этом сочинении. Продолжаются поиски собственного, современного музыкального языка, открываются новые, актуальные образные сферы. Поиски идут буквально во всех музыкальных жанрах: от фортепианных миниатюр до опер, балетов, симфоний.

Слайд 11 ***Полька из Второй балетной сюиты, исп. фортепианный дуэт Аниськина Яна-Власова Полина, преп. Стеньшина Л.Г.***

Танец-скакалка из балета «Светлый ручей», исп. Палагина Юлия, преп. Резепова Н.Ю.

Танец из Первой балетной сюиты, исп. фортепианный дуэт – Карина Сотова-Анна Печникова, преп. Стеньшина Л.Г.

Слайд 12-13 Наследие Шостаковича огромно: 15 симфоний (в том числе знаменитая Седьмая - Ленинградская), оперы «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»), неоконченные оперы «Большая молния», «Игроки», «Оранго», утерянный анимационный фильм-опера «Сказка о попе и работнике его Балде», 3 балета, 6 концертов, 15 квартетов, многочисленные произведения камерной музыки для кинофильмов и театральных постановок, оперетта «Москва, Черемушки».

Слайд 14 *Грустная песенка из оперетты «Москва-Черемушки», исп. Рязанцева Дарья, преп. Новоженова Т.В.*

Слайд 15 Писал композитор и музыку для детей. Ко Дню рождения дочери Гали, Дмитрий Дмитриевич подарил ей необычный подарок – сборник пьес для фортепиано под названием «Танцы кукол». В него вошла музыка, которую он написал для своих балетов: «Золотой век», «Болт» и «Светлый ручей». В нашем концерте звучат пьесы из этого фортепианного цикла. Мы решили не разъединять, а прослушать пьесы одну за другой, чтоб сложилось определенное представление о цикле.

Лирический вальс («Танцы кукол», № 1) исп. Аниськина Яна, преп. Стеньшина Л.Г.

Романс («Танцы кукол», № 3) исп. Колмагоров Анатолий, преп. Малышева В.А.

Полька («Танцы кукол» № 4), исп. Антонова Маргарита, преп. Стеньшина Л. Г.

Шарманка («Танцы кукол» № 6), исп. Сорвачева Лида, преп. Селякина О.А.

Танец («Танцы кукол», № 7), исп. Шаталина Анастасия, преп. Шлягина И.И.

Для сына Максима композитор написал Концертино и сборник пьес «Детская музыка» ор.69 (1945 г.). В нашем концерте прозвучит ***Веселая сказка из Детской тетради, соч. 69, исп. Яна Яровая, преп. Резепова Н.Ю.***

Многие зададут вопрос: как Дмитрий Шостакович, композитор, который в своей музыке затрагивал серьёзные, скажем прямо, не детские темы и вопросы, вдруг в какой-то момент творчества обратил свой взор к детям, детской аудитории и решил написать для них музыку? А ответ на этот вопрос очень прост, он, будучи взрослым человеком, маститым композитором, часто с теплотой и любовью вспоминал свои детские годы, проведённые в родном для сердца Петербурге.

Заводная кукла, исп. Ирина Воронина, преп. Медведева С.В.

Слайд 16 До 1953 года Шостакович пять раз получал Сталинскую премию и чуть было не выиграл конкурс на гимн СССР. В декабре 1943 года в Большом театре слушали два вышедших в финал гимна. Д. Д. не скрывал, что хотел победы: «Хорошо бы мой гимн приняли. Была бы гарантия того, что не посадят». После прослушивания на ужин в правительственную ложу к Сталину позвали руководителя Ансамбля песни и пляски Советской Армии Александра Александрова (ему и предстояло стать автором гимна) и Шостаковича. Сталин похвалил Шостаковича, но назвал музыку Александрова более торжественной, что не удивительно: многие годы она звучала как гимн большевиков. А в нашем концерте звучит сочинение Шостаковича, долгие годы звучавшее как позывные советского радио. Еще большую популярность песня получила после того, как ее спел Юрий Гагарин в первом космическом полете. ***Муз. Д. Шостаковича, сл. Е. Долматовского «Родина слышит», исп. ансамбль «Вдохновение», преп. Родина Н.Ф.***

Слайд 17 Дмитрий Шостакович был женат трижды. Его первая жена, Нина Васильевна Варзар, была по профессии астрофизиком, училась у знаменитого физика Абрама Иоффе. Она отказалась от научной карьеры и полностью посвятила себя семье. Первый брак Шостаковича окончился со смертью Нины Васильевны от рака. Второй женой композитора стала сотрудница ЦК ВЛКСМ Маргарита Кайнова, однако этот союз довольно быстро распался. Третьей женой Шостаковича, которому на тот момент исполнилось 55 лет, стала редактор издательства «Советский композитор» Ирина Антоновна. Она была младше Шостаковича почти на двадцать лет и была рядом с ним до последних дней его жизни. **Слайд 18** Сын композитора, Максим Шостакович, пошел по стопам отца и стал пианистом и дирижером. **Слайд 19** Умер великий композитор от рака легких 9 августа 1975 года, в возрасте 68 лет, и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

 Слайд 20 «Именем своим дорожите. Не произносите его всуе», - сказал как-то композитор. «Помню, в дни моей молодости я, вняв убеждению предмета моей страсти, пошёл с ней в театр. В кассе билетов не оказалось. Предмет же настойчиво требовал посещения спектакля. Мне было сказано: "Пойдите к администратору и скажите, что Вы - Шостакович. Тогда он даст Вам билеты, и мы посмотрим спектакль". Я подошёл к окошку администратора и сказал ему: "Моя фамилия Шостакович. Дайте, пожалуйста, два билета". Умный администратор мне ответил: "Моя фамилия Рабинович. Почему я должен Вам дать два билета?" Я оценил моё недомыслие и мудрость администратора. И с тех пор никогда не произношу своё имя всуе».

Ну а мы будем произносить это имя, и слушать его великую музыку. В завершении нашей встречи звучит одна из самых знаменитых песен композитора «***Песня о встречном (из кинофильма «Встречный»), исп. ансамбль «Вдохновение», преп. и концертм. Родина Н.Ф.***

Благодарим всех за внимание! Концерт провела музыковед Наталья Родина.