

**МБУ «Информационно-методический центр»
МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»**

Могуче время, взрастившее такой талант.
Но могуч и талант, выразивший такое время.
Творчество Д.Д.Шостаковича –
это музыкальная эмблема века.
Т.Хренников

**МАТЕРИАЛЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
К 115 - ЛЕТИЮ
Дмитрия Дмитриевича
Шостаковича**

г. Набережные Челны, 2022 год

СОСТАВИТЕЛИ:

Модина А.Н., преподаватель музыкальных теоретических дисциплин
МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»

Кочнева И.В., заместитель директора по методической работе МАУДО
«Детская школа искусств №13 (татарская)»

Материалы регионального конкурса мультимедийных презентаций «К 115 – летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича». Сборник/ Набережные Челны, 2022. – 78 с.

В представленном издании опубликованы тексты презентаций учащихся и педагогов – лауреатов и дипломантов регионального конкурса мультимедийных презентаций «К 115 – летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича», проведенного на базе МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)» 10 февраля 2022 года

СОДЕРЖАНИЕ

№	Учащиеся, педагоги	Тема	Стр
1	Алимов Мирослав <i>руководитель Алимова А.О.</i>	Факты из жизни и творчества Д.Шостаковича	5
2	Ахметханова Г.И., Сальмина К.П.	История создания цикла “Танцы кукол” Д.Шостаковича	9
3	Буркова Любовь Васильевна	Дмитрий Шостакович и анимация	11
4	Бигиев Артем <i>руководители Лотфуллина Лилия Рафисовна, Толстова Юлия Павловна, Николахина Анна Валерьевна</i>	Д. Шостакович «Шарманка»	13
5	Вазетдинов Артур <i>руководитель Арутюнян С. П.а</i>	Жизнь, творчество и Седьмая симфония композитора Д.Д.Шостаковича	16
6	Вершинина Елена Рафиковна	Камертон Эпохи	21
7	Евдокименко Арина <i>руководитель Савельева Н.Н.</i>	История жизни великого русского композитора Дмитрия Шостаковича	23
8	Ершова Татьяна Александровна	К 115 - летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича	27
9	Имангулова Резида Ильдаровна	Методическая разработка занятия по теме «Рисование натюрморта с натуры по мотивам произведения Д.Д. Шостаковича «Танцы кукол»	30
10	Корнева Ксения <i>руководитель Павлухина Н. А.</i>	К 115-летию Д.Д.Шостаковича	34
11	Кураева Софья <i>руководитель Кураева Е.М.</i>	Балеты Д. Д. Шостаковича	36
12	Милютин Зульфийа Рафгатовна	115 Д.Д.Шостаковичу	38
13	Модина Анастасия Николаевна	Д.Д.Шостакович Пятнадцатая симфония	41
14	Мухаметшина Венера Робесовна	Седьмая симфония Шостаковича как символ будущей победы	43
15	Намаконова Анастасия <i>руководитель Гайнутдинова Л. Ф.</i>	Пионер звукового кино	46
16	Петрова Лидия Ивановна	Балеты Д. Д. Шостаковича	51
17	Полянина Кристина <i>руководитель Ершова Т.А.</i>	Творческий путь Дмитрия Шостаковича	54
18	Рахимова Лилия <i>руководитель Ершова Т.А.</i>	Жизнь и творчество Дмитрия Шостаковича	57
19	Резчикова Людмила Витальевна, Сабирова Эльвира Гаязовна	Д.Д.Шостакович Цикл «24 прелюдии и фуги»	59
20	Таболина Валерия <i>руководители Ершова Т.А.</i>	К 115-летию Дмитрия Шостаковича	63

21	Фасхутдинова Диляра <i>руководители Фасхутдинова А.С, Фазлиева А.М.</i>	Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича – секретное оружие Ленинграда	65
22	Ширякова Мария <i>руководитель Савельева Н.Н.</i>	Дмитрий Шостакович – композитор, которого любила и гнобила советская власть	69
23	Шакирова Арсения <i>руководители Елагина Ольга Александровна, Кариева Елена Николаевна</i>	Д. Д. Шостакович. Опера «Катерина Измайлова»	73
24	Шарипов Амир <i>руководитель Султанова О.П.</i>	Музыка Д.Д.Шостаковича к кинофильмам	76

*Алимов Мирослав,
6 класс МБОУ СОШ №13 г. Набережные Челны;
руководитель Алимова Александра Олеговна*

Факты из жизни и творчества Д.Шостаковича

Жизнь и творчество Дмитрия Дмитриевича Шостаковича характеризуются характером необычайной чистоты и глубины. В редкостной гармонии сливались в нем начала — творческое, духовное и человеческое. Образ человека совпадал с образом творца. То мучительное противостояние повседневности и нравственным идеалом, которое не мог разрешить Лев Толстой, Шостакович привел в единство не декларациями, а самим опытом своей жизни, став, нравственным маяком действенного гуманизма, озарив XX век примером служения людям. По композиторскому пути его вела постоянная, неутолимая жажда всеобъемлющего охвата и обновления. Расширив сферы музыки, он ввел в нее многие новые образные пласты, передал борьбу человека со злом, страшным, бездушным, грандиозным, и таким образом «решил актуальнейшую художественную задачу, поставленную нашим временем. Но, решив ее, он раздвинул границы самого музыкального искусства и создал в области инструментальных форм новый тип художественного мышления, повлиявший на композиторов разных стилей и способный служить воплощению отнюдь не только того содержания, которое выражено в соответствующих произведениях Шостаковича». Напоминая Моцарта, с равной уверенностью владевшего и инструментальной и вокальной музыкой, сближавшего их специфику, он - возвратил музыку к универсализму.

В его судьбе было все – международное признание и отечественные ордена, голод и травля властей. Его творческое наследие беспрецедентно по жанровому охвату: симфонии и оперы, струнные квартеты и концерты, балеты и музыка к фильмам. Новатор и классик, творчески эмоциональный и человечески скромный – Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Композитор – классик 20 века, великий маэстро и яркий художник, на себе испытавший суровые времена, в которые ему пришлось жить и творить. Он близко к сердцу воспринимал беды своего народа, в его произведениях отчетливо слышится голос борца со злом и защитника против социальной несправедливости.

Краткая биография Шостаковича

В доме, где 12 сентября 1906 года пришел в этот мир Дмитрий Шостакович, сейчас находится школа. А тогда – Городская проверочная палатка, которой заведовал его отец. Из биографии Шостаковича мы узнаём, что в 10 лет, будучи гимназистом, Митя принимает категорическое решение писать музыку и всего 3 годами спустя становится студентом консерватории.

Начало 20-х было сложным – голодное время усугубила его тяжелая болезнь и внезапная смерть отца. Большое участие в судьбе талантливого студента проявил директор консерватории А.К. Глазунов, назначивший ему повышенную стипендию и организовавший послеоперационную реабилитацию в Крыму. Шостакович вспоминал, что ходил пешком на учебу только лишь из-за того, что был не в силах влезть в трамвай. Несмотря на сложности со здоровьем, в 1923 он выпускается как пианист, а в 1925 – как композитор. Всего лишь спустя два года его Первую симфонию играют лучшие мировые оркестры под руководством Б. Вальтера и А. Тосканини.

Обладая невероятной работоспособностью и самоорганизацией, Шостакович стремительно пишет свои следующие произведения. В личной жизни композитор был не склонен принимать поспешных решений. До такой степени, что позволил женщине, с которой его 10 лет связывали близкие отношения, Татьяне Гливенко, выйти замуж за другого из-за своей неготовности решиться на брак. Предложение он сделал астрофизику Нине Варзар, и неоднократно переносившееся бракосочетание, наконец, состоялось в 1932

году. Через 4 года появилась дочь Галина, еще через 2 – сын Максим. Согласно биографии Шостаковича с 1937 года он становится преподавателем, а затем и профессором консерватории.

Военные годы

Война принесла не только печали и горести, но и новое трагическое вдохновение. Наравне со своими студентами, Дмитрий Дмитриевич хотел идти на фронт. Когда не пустили – хотел остаться в любимом окруженном фашистами Ленинграде. Но его с семьей почти насильно вывезли в Куйбышев (Самару). В родной город композитор уже не вернулся, после эвакуации поселившись в Москве, где продолжил преподавательскую деятельность. Изданное в 1948 году постановление «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели» объявило Шостаковича «формалистом», а его творчество – антинародным. В 1936 его уже пытались поименовать «врагом народа» после критических статей в «Правде» о «Леди Макбет Мценского уезда» и «Светлом ручье». Та ситуация фактически поставила крест на дальнейших изысканиях композитора в жанрах оперы и балета. Но теперь на него обрушилась не только общественность, но сама государственная машина: его уволили из консерватории, лишили профессорского статуса, перестали публиковать и исполнять сочинения. Однако долго не замечать творца подобного уровня было невозможно. В 1949 Сталин лично попросил его поехать в США с другими деятелями культуры, вернув за согласие все отобранные привилегии, в 1950 он получает Сталинскую премию за кантату «Песнь о лесах», а в 1954 – становится Народным артистом СССР.

В конце того же года внезапно скончалась Нина Владимировна. Шостакович тяжело переживал эту утрату. Он был силен своей музыкой, но слаб и беспомощен в повседневных вопросах, бремя которых всегда несла его жена. Вероятно, именно желанием вновь упорядочить быт объясняется его новый брак всего полтора года спустя. Маргарита Кайнова не разделяла интересы мужа, не поддерживала его круг общения. Брак был недолгим. В это же время композитор познакомился с Ириной Супинской, которая через 6 лет стала его третьей и последней женой.

Она была без малого на 30 лет моложе, но об этом союзе почти не злословили за спиной - ближнее окружение четы понимало, что 57-летний гений постепенно теряет здоровье. Прямо на концерте у него начала отниматься правая рука, а затем в США был поставлен окончательный диагноз – болезнь неизлечима. Даже когда Шостаковичу с трудом давался каждый шаг, это не остановило его музыку. Последним днем его жизни стало 9 августа 1975 года.

Творчество Дмитрия Шостаковича

Самое раннее из сохранившихся сочинений композитора - Скерцо *fis-moll* датировано годом поступления в консерваторию. Во время учебы, будучи еще и пианистом, Шостакович много писал для этого инструмента. Выпускной работой стала - Первая симфония. Это произведение ждал невероятный успех, а о юном советском композиторе узнал весь мир. Воодушевление от собственного триумфа вылилось в следующие симфонии – Вторую и Третью. Их объединяет необычность формы – в обеих есть хоровые части на стихи актуальных поэтов того времени. Однако сам автор позже признал эти работы неудачными. С конца 20-х Шостакович пишет музыку для кино и драматического театра – ради заработка, а не повинаясь творческому порыву. Всего им оформлено более 50 фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров – Г. Козинцева, С. Герасимова, А. Довженко, Вс. Мейерхольда.

В 1930 году состоялись премьеры его первых оперы и балета. И «Нос» по повести Гоголя, и «Золотой век» на тему приключений советской футбольной команды на враждебном западе получили плохие отзывы критики и после чуть более десятка представлений на долгие годы покинули сцену. Неудачным оказался и следующий балет, «Болт». В 1933 композитор исполнил партию фортепиано на премьерке своего дебютного

Концерта для фортепиано с оркестром, в котором вторая солирующая партия была отдана трубе.

В течение двух лет создавалась опера «Леди Макбет Мценского уезда», которая была исполнена в 1934 году почти одновременно в Ленинграде и Москве. Постановщиком столичного спектакля был В.И. Немирович-Данченко. Спустя год "Леди Макбет..." перешагнула границы СССР, покоряя подмостки Европы и Америки. От первой советской классической оперы публика была в восторге. Как и от нового балета композитора «Светлый ручей», имеющего плакатное либретто, но наполненного великолепной танцевальной музыкой. Конец успешной сценической жизни этих спектаклей был положен в 1936 году после посещения оперы Сталиным и последовавшими статьями в газете «Правда» «Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь».

На конец того же года была запланирована премьера новой Четвертой симфонии, в Ленинградской филармонии шли оркестровые репетиции. Однако концерт был отменен. Наступивший 1937 не нес в себе никаких радужных ожиданий – в стране набирали ход репрессии, расстреляли одного из близких Шостаковичу людей – маршала Тухачевского. Эти события наложили отпечаток на трагическую музыку Пятой симфонии. На премьере в Ленинграде слушатели, не сдерживая слез, устроили сорокаминутную овацию композитору и оркестру под управлением Е. Мравинского. Тот же состав исполнителей два года спустя сыграл Шестую симфонию - последнее крупное довоенное сочинение Шостаковича.

9 августа 1942 года состоялось беспрецедентное событие – исполнение в Большом зале Ленинградской консерватории Седьмой («Ленинградской») симфонии. Выступление транслировалось по радио на весь мир, потрясая мужеством жителей несломленного города. Композитор писал эту музыку и до войны, и в первые месяцы блокады, закончив в эвакуации. Там же, в Куйбышеве, 5 марта 1942 года оркестром Большого театра симфония была сыграна впервые. В годовщину начала Великой Отечественной войны она исполнялась в Лондоне. 20 июля 1942 года, на следующий день после нью-йоркской премьеры симфонии (дирижировал А. Тосканини) журнал «Тайм» вышел с портретом Шостаковича на обложке.

Восьмую симфонию, написанную в 1943 году, критиковали за трагическое настроение. А Девятую, премьеры которой прошла в 1945 – напротив, за «легковесность». После войны композитор работает над музыкой к кинофильмам, сочинениями для фортепиано и струнных. 1948 год поставил крест на исполнении произведений Шостаковича. Со следующей симфонией слушатели познакомились только в 1953. А Одиннадцатая симфония в 1958 году имела невероятный зрительский успех и была удостоена Ленинской премии, после чего композитора полностью реабилитировала резолюция ЦК об отмене «формалистического» постановления. Двенадцатая симфония посвящалась В.И. Ленину, а последующие две имели необычную форму: они были созданы для солистов, хора и оркестра – Тринадцатая на стихи Е. Евтушенко, Четырнадцатая – на стихи разных поэтов, объединенные темой смерти. Пятнадцатая симфония, ставшая последней, родилась летом 1971 года, ее премьерой дирижировал сын автора, Максим Шостакович.

В 1958 году композитор берется за оркестровку «Хованщины». Его версии оперы суждено будет стать самой востребованной в последующие десятилетия. Шостакович, опираясь на восстановленный авторский клавишник, сумел очистить музыку Мусоргского от наслоений и интерпретаций. Подобная работа была им проведена и двадцатью годами ранее с «Борисом Годуновым». В 1959 году состоялась премьера единственной оперетты Дмитрия Дмитриевича – «Москва, Черемушки», которая вызвала удивление и принималась восторженно. Через три года по мотивам произведения вышел популярный музыкальный фильм. В 60-70 композитор пишет 9 струнных квартетов, много работает

над вокальными произведениями. Последним сочинением советского гения была Соната для альта и фортепиано, впервые исполненная уже после его кончины.

Музыка Шостаковича в кино

Дмитрий Дмитриевич написал музыку к 33 фильмам. «Катерина Измайлова» и «Москва, Черемушки» были экранизированы. Тем не менее он всегда говорил своим ученикам, что писать для кино можно только под угрозой голодной смерти. Несмотря на то что киномузыку он сочинял исключительно ради гонорара, в ней немало удивительных по красоте мелодий.

Среди его фильмов:

- ✓ «Встречный», режиссёры Ф. Эрмлер и С. Юткевич, 1932
- ✓ Трилогия о Максиме режиссёров Г. Козинцева и Л. Трауберга, 1934-1938
- ✓ «Человек с ружьём», режиссёр С. Юткевич, 1938
- ✓ «Молодая гвардия», режиссёр С. Герасимов, 1948
- ✓ «Встреча на Эльбе», режиссёр Г. Александров, 1948
- ✓ «Овод», режиссёр А. Файнциммер, 1955
- ✓ «Гамлет», режиссёр Г. Козинцев, 1964
- ✓ «Король Лир», режиссёр Г. Козинцев, 1970

Заключение

К фигуре Шостаковича и сегодня относятся неоднозначно, называя его, то гением, то конъюнктурщиком. Он никогда открыто не высказывался против происходящего, понимая, что тем самым потерял бы возможность писать музыку, которая была главным делом его жизни. Эта музыка даже спустя десятилетия красноречиво говорит как о личности композитора, так и о его отношении к своей страшной эпохе.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович - величайший музыкант XX века. Никто в современном искусстве несравним с ним по остроте восприятия эпохи, отзывчивости на ее социальные, идейно-художественные процессы. Сила его музыки - в абсолютной правдивости. С невиданной полнотой и глубиной эта музыка запечатлела народную жизнь на переломных этапах — революции 1905 года и первой мировой войны, Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны, становления социалистического общества, борьбы с фашизмом в Великую Отечественную войну, а также проблемы послевоенного мира...

Творчество Шостаковича стало и летописью и исповедью поколений, стремившихся к великому будущему, потрясенных и выстоявших в трагических испытаниях. «Музыка была для него не профессия, а необходимость высказаться, выразить то, чем жили люди в его век, на его родине.

Природа наградила его особой чуткостью слуха: он слышал, как плачут люди, он улавливал низкий гул гнева и режущий сердце стон отчаяния. Он слышал, как гудела земля: шли толпы за справедливостью, гневные песни закипали над пригородами, ветер доносил напевы окраин, взвизгивала грошова гармошка: в строгий мир симфоний входила революционная песня. Потом лязгало и скрежетало железо на окровавленных полях, выли над Европой гудки стачек и сирены войны. Он слышал стон и хрип: на мысль надевали намордник, шелкали кнутом, искусство учили припрыгивать у сапога власти, выпрашивать подачку и стоять на задних лапах перед квартальным... Вновь II вновь въезжали на пылающее небо всадники Апокалипсиса. Над миром завывали сирены, как трубы Страшного суда... Менялись времена... Он трудился всю жизнь». Не только в музыке.

Литература

1. Хентова С. Д. Шостакович. Жизнь и творчество: Монография. В 2-х книгах, книга 1.- Л.: Сов. композитор, 1985.- 544 с. с ил. Козинцев Г. М. О Д. Д. Шостаковиче.- Цит. по кн.: Козинцев Г. М. Собр. соч. в пяти томах.- Л.: Искусство, 1983, т. 2, с. 426, 433.

2. Мазель Л. А. Раздумья об историческом месте творчества Шостаковича. - Цит. по кн.: Мазель Л. А. Статьи по теории и анализу музыки.- М.: Сов. композитор, 1982, с. 274
3. Кабалевский Д. Б. Несколько слов о Дмитрие Шостаковиче. - В кн.: Дмитрий Шостакович. - М.: Сов. композитор 1967, с. 91.
4. Мравинский Е. А. Тридцать лет с музыкой Шостаковича.- В кн.: Дмитрий Шостакович, с. 105. Шостакович Д. Д. Жизнеописание. ЦГАЛИ, ф. 2048, оп. 1, ед. хр. 66.
5. Д. Шостакович. о времени и о себе. - М.: Сов. композитор, 1980, с. 242.
6. Серебрякова Г. И. О других и о себе. - М.: Сов. писатель, 1971, с. 312.
7. Шостакович Д. Д. Будем трубочками великой эпохи. Соллертинский И. И. Музыкально-исторические этюды - Л.: Музгиз, 1956, с. 295
8. Шостакович ЛЛ. Балет и музыка. Келдыш Ю. В, Итоги развития советской музыки в 30-х годах.- В кн.: История музыки народов СССР, т. 2, с. 473.
9. Шостакович Д. Д. Мой творческий ответ. Мравинский Е. А. Тридцать лет с музыкой Шостаковича, с. 112 Смена, 1938, 18 окт.

*Ахметханова Гульнара Ислахтиновна,
Сальмина Ксения Павловна;
преподаватели МАУДО ДШИ №13 (т)
г. Набережные Челны;*

История создания цикла «Танцы кукол» Д.Шостаковича

Когда Шостакович был маленький, ему приснился сказочный сон. Будто бы он забрался в бабушкин дом. Среди старых забытых вещей он нашел огромный, покрытый пылью сундук.

В нём было множество интересных предметов - сундук был наполнен самыми разными куклами. Здесь были куклы из детского кукольного театра, которые надевались на руку и оживали. Были и куклы в старинных бальных нарядах. И куклы-матрёшки в расписных сарафанах. А также куклы, сшитые из тряпок, был и шарманщик, который накручивал ручку своей шарманки.

А на самом дне лежала кукла необыкновенной красоты. На ней было красивое платье с блёстками, золотые локоны обрамляли красивое личико, глазки, словно звёздочки горели глянцевым блеском, она напоминала сказочную Фею.

Дети заигрались с куклами и устроили целое представление. Им казалось, что они очутились в красивом большом зале, где были рассажены все их куклы. И вдруг зазвучала чудесная музыка. Она была такой волшебной, что нельзя было не восторгаться ею, нежная, изящная, красивая.

Услышав эту музыку, Фея-кукла, вдруг словно проснулась ото сна, ожила и стала танцевать, кружиться и стала звать других кукол на бал: «Куклы, милые, вставайте, бал волшебный открывайте!» И зазвучала другая волшебная музыка и на середину зала один за другим стали выходить куклы и танцевать, танцевать... Но вдруг музыка неожиданно закончилась, и все куклы очень огорчились. Но шарманщик спас положение.

Так бы и дальше продолжался сказочный сон, но тут мама тронула Митю за плечо и сказала: «Митя, Митя просыпайся! В гостиной ждёт тебя чай с твоими любимыми пирожными». И Митя проснулся! Позже, став композитором, он воплотил свой сказочный сон в музыке, так появился детский альбом «Танцы кукол», который композитор посвятил своей дочери Галине.

В 1985 году известный сценарист и режиссер Инесса Алексеевна Ковалевская создала мультипликационный фильм «Танцы кукол» на музыку Д. Шостаковича, интересный как взрослым, так и детям. Фильм оказался прекрасной иллюстрацией к одному из лучших произведений мировой классической музыки для детей – «Танцы кукол» Шостаковича.

Детская сюита для фортепиано «Танцы кукол» была написана Дмитрием Шостаковичем в 1952 году.

Фортепианный сборник включает в себя семь пьес:

“Лирический вальс”,

“Гавот”,

“Романс”,

“Полька”,

“Вальс-шутка”,

“Шарманка”,

“Танец”.

Но порядок пьес в мультфильме не сохраняется.

Каждая пьеса звучит ярко, по-своему неповторимо и очень мелодично и, что очень важно, – господствует мажор. Эти пьесы удивляют своей простотой, оптимизмом, лёгкостью исполнения.

Романс

Мультфильм начинается с того как девочка в шарфе стоит у окна и смотрит как на улице играют другие дети. Кто-то лепит снежную бабу, а кто-то катается на санках. Девочка тоже хочет гулять, но ей нельзя – она болеет. Героиня мультфильма отходит от окна и садится на кровать. Она оглядывает свою полную игрушек комнату, но они ее не веселят, и малышка начинает плакать.

Романс – это песня нежного, лирического характера, задушевная и искренняя, повествующая о личных переживаниях человека.

Вальс - шутка

Ее слезы попадают на плюшевого мишку, который тут же оживает и начинается музыка.

Как по волшебству фигурки двух людей оживают и начинают танцевать. Они танцуют так прекрасно, что на лице девочки появляется улыбка.

Вальс в переводе с французского означает «кружиться». По характеру вальсы бывают разные, но чаще всего это плавный танец. «Вальс-шутка» звучит в очень высоком регистре, отрывисто, прозрачно, изящно, как музыкальная шкатулка. Звонкие и нежные звуки создают впечатление танцующей куколки.

Шарманка

Следующим оживает Петрушка. Он начинает играть на гармошке и пытается пустить в пляс матрешек.

Шарманка - это старинный механический музыкальный инструмент, который воспроизводит мелодии, когда шарманщик вращает ручку, Она может играть одну или несколько мелодий, повторяющихся много раз. Часто мелодии шарманок жалобные, заунывные.

Танец

Поначалу они отворачиваются от Петрушки, но когда он уже отчаялся, самая маленькая из матрешек начинает кружиться в танце. Вскоре к ней присоединяются и остальные.

В пьесе «Танец» можно услышать как и в «Шарманке» ярмарочное веселье, подражание народным инструментам – балалайкам, гармошке, трещоткам, бубенцам, дудочкам, которые, быть может, сопровождают кукольное представление. Музыка похожа на забавный танец Петрушек, которым аккомпанирует целый оркестр народных

инструментов. Мелодия построена на чередовании плавных, скользящих и отрывистых, острых звуков. В музыке много шутивных акцентов, которые звучат неожиданно, задорно.

Гавот

После танца матрешек оживает Кот в сапогах. Он начинает танцевать и к нему присоединяются остальные игрушки.

Гавот – старинный французский танец. Хороводный танец. Появился 400 лет назад. Отличается умеренным темпом, светлым, энергичным, торжественным характером, некоторой величавостью. Позднее гавот стал популярным придворным танцем, его танцевали на балах.

Полька

Вскоре Кот в сапогах приглашает девочку потанцевать с ними. В итоге все в комнате танцуют, и девочка окончательно перестает грустить.

Полька – в переводе с чешского означает «половинка шага». Это чешский народный танец, подвижный, сопровождается маленькими прыжками. Позднее от него произошёл бальный танец – более праздничный, задорный. Игрушки танцуют. Сначала тихонько, потом всё смелее, задорней, игривей, веселее. От такой музыки как будто искрятся и рассыпаются вокруг смешинки! Ноги сами так и идут в пляс!

Вдоволь натанцевавшись, она ложится в кровать и засыпает.

"Лирический вальс" По названию танца можно понять его характер. Лирический – значит, задушевный, нежный, взволнованный. Начинается вальс волшебной, сказочно красивой мелодией, нежной и мечтательной. Устремлённой и полётной. В вальсе три части. Музыка крайних частей (первой и третьей) звучит более плавно, спокойно и нежно, чем в середине.

Источники

1. Гаккель Л. Я не боюсь, я музыкант. – СПб., 1993.
2. Мейер К. Шостакович. Жизнь. Творчество. Время. – СПб., 1998.
3. Петров В.О. Творчество Шостаковича на фоне исторических реалий XX века. – Астрахань: Изд-во ОГОУ ДПО АИПКП, 2007 г.
4. Учебник по отечественной музыкальной литературе XX века (О.И.Аверьянова).
5. Г.П.Сергеева, Н.Д.Критская. — М.: Просвещение, 2013. — 159с. Музыка 7 класс .

*Буркова Любовь Васильевна,
преподаватель МАУДО ДШИ №7
г. Набережные Челны;*

Дмитрий Шостакович и анимация (мультимедийный проект)

В 2021 году исполнилось 115 лет со дня рождения советского композитора, классика XX века Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, творчество которого стало любимым для слушателей разных поколений и возрастов. Будучи композитором серьёзных жанров (симфонии, квартета, оперы и оратории) он создавал и лёгкую музыку, такую как оперетта, песни, музыка для детей. Отдельным направлением в его творчестве становится музыка к кино и мультипликационным фильмам.

Цель работы – познакомиться с музыкальными сочинениями Шостаковича в области анимации.

Задачи:

- выяснить, к каким мультфильмам писал музыку Шостакович;
- определить круг жанровых предпочтений композитора при создании музыки для анимации;

- определить значение творчества Шостаковича в создании советской мультипликации.

Пожалуй, из всех искусств анимация ближе всего к музыке, и попытки выразить музыку через подвижную картинку появились сразу, как только звук пришел в кино. Аниматоры начали использовать классическую музыку для своих фильмов и приглашать знаменитых композиторов. Творчество Дмитрия Шостаковича не является исключением.

Для нас Дмитрий Дмитриевич является не просто композитором, чью музыку мы изучаем на уроках музыкальной литературы. Это символ ушедшей эпохи, который немало сделал и для расширения детского музыкального репертуара. Будучи ровесником анимационного искусства, Шостакович проявил себя и в этом виде творчества.

Продолжая традиции Чайковского, Шумана, Шостакович написал серию музыкальных миниатюр для детей. Это «Детская тетрадь», написанная для дочери Галины и фортепианный цикл «Танцы кукол», который в дальнейшем перевоплотится в любимый для детей музыкальный мультфильм.

Часть пьес кукольного цикла были задуманы и написаны к балетам «Золотой век», «Светлый ручей» и «Болт». Но из-за резкой критики творчества Шостаковича балетная музыка позже была переложена для фортепиано и вошла в детский альбом «Танцы кукол».

Режиссёр-мультипликатор Инесса Ковалевская предложила сделать на музыку Шостаковича одноимённый мультфильм «Танцы кукол», где игрушечные персонажи танцуют под вальсы, польку, гавот и даже под музыку шарманки. А на фоне романса появляются титры.

С мультипликацией напрямую связана другая работа Дмитрия Дмитриевича. В 1939 году он пишет музыку для мультфильма «Сказка о глупом мышонке по просьбе режиссера Михаила Цехановского. В наши дни спектакль о глупом мышонке с музыкой Шостаковича можно увидеть в оперном варианте на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

В основу сюжета вошла история, придуманная С. Маршаком, о мышонке, который не мог заснуть и просил спеть ему колыбельную. Ни одно животное, пришедшее на помощь маме мышонка, не смогло усыпить малыша. И только песенка кошки понравилась непоседе. Мышонок чуть не стал жертвой хитрой и коварной кошки.

В основу музыкальной партитуры Шостаковича легла песенка в форме вариаций, которая видоизменяется в зависимости от того, какой из героев сказки её исполняет.

Творческое содружество Шостаковича и Цехановского продолжилось в работе над созданием мультипликационной оперы по сказке Пушкина о попе и Балде. Цехановскому хотелось сделать не столько сказку для детей, сколько язвительную сатиру для взрослых. Шостакович сообщил прессе: «Меня давно занимает мысль о написании новаторской оперы для звукового кино, где доминировать будет работа композитора».

Композитору для создания русского народного колорита пришлось использовать особый состав оркестра. Музыка отличалась необычным, гротесково-ярмарочным характером в стиле музыки Стравинского. В отдельных номерах использовались балалайка, саксофон и гитара.

Наброски будущей оперы привели Цехановского в восторг, и он записал: «Замечательный мальчик, очень талантливый. Работает с необычайной быстротой. Настоящий художник. Настоящий мастер».

Шостакович считал, что причисляет «Сказку о попе» к лучшим своим сочинениям. Однако киностудия критически отнеслась к работе Цехановского, и до премьеры дело не дошло. Мультфильм отправили «на полку». К тому же отснятые части фильма не сохранились, так как склад «Ленфильма» сгорел в годы Великой Отечественной войны. Чудом уцелела лишь сцена базара, которая была показана в 1967 году на V Московском международном кинофестивале.

Сегодня балет «Балда» с музыкой Шостаковича входит в репертуар Большого театра.

К 100-летию юбилею Шостаковича состоялась мировая премьера всей музыки к «Сказке о попе и о работнике его Балде». Дирижировал немецкий музыкант Томас Зандерлинг. Партию Балды исполнил российский бас Дмитрий Белосельский.

Работая над музыкой пушкинской сказки, Шостакович много экспериментировал. Чередование образов в сцене «Деревня» (крестьянка с коровой, телега в грязи, толстый поп, Балда) шло под музыку фагота. В сцене «Карусель» шарманка играла вальс, медведь плясал под звуки флейты. А Балда играл на балалайке. В сцене «Сон поповны» саксофон выводил душещипательную мещанскую мелодию, за которой следовал томный вальс.

И даже после смерти Шостаковича его музыка обретает новую жизнь.

Недавно на Роттердамском фестивале (Нидерланды) состоялась мировая премьера полнометражного мультфильма «Нос, или Заговор (не таких)» режиссёра Андрея Хржановского на музыку оперы Дмитрия Шостаковича «Нос». Ещё при жизни композитора обсуждалась идея создания мультфильма. Спустя 55 лет, мы можем наблюдать в анимационной версии оперную музыку Дмитрия Дмитриевича на гоголевский сюжет. Здесь, к нашему большому удивлению, появляются исторические персонажи XX века.

Известный российский кинокритик Антон Долин сравнил мультфильм «Нос...», «с музыкой и литературой, чем с привычным кино».

Почти 40 лет нет с нами великого Дмитрия Шостаковича, но его музыка и сегодня с успехом шествует по миру не только в концертных залах, но и в новых преломлениях искусства, таких как анимация. Ведь сам композитор называл мультипликацию замечательным искусством и с удовольствием участвовал в его создании.

Литература

1. Л. Гаккель. Фортепианная музыка XX века. – Л.: Сов. композитор, 1990. С. 268.
2. <https://www.childrensalbum.ru/kompozitory-detyam-d-shostakovich/> от 10.11.2021
3. <https://musicseasons.org/dmitrij-dmitrievich-shostakovich-fortepiannye-proizvedeniya-dlya-detej/> от 10.11.2021
4. <https://zen.yandex.ru/media/iz/seichas-animaciia-nacelena-na-spekuliaciiu-> от 22.01.2022
5. <https://meduza.io/feature/> от 27. 01.20
6. [nos-ili-zagovor-ne-takih-shostakovich-gogol-meyerhold-vstrechayutsya-na-strashnoy-yarmarke](https://zen.yandex.ru/media/iz/nos-ili-zagovor-ne-takih-shostakovich-gogol-meyerhold-vstrechayutsya-na-strashnoy-yarmarke-) от 23.01.2022

Бигиев Артем,
4 курс МАУДО ДШИ №7 г. Набережные Челны;
руководители Лотфуллина Лилия Рафисовна,
Толстова Юлия Павловна, Николахина Анна Валерьевна

Д. Шостакович «Шарманка»

Бигиев Артем. Мне 13 лет. Я занимаюсь на инструментальном отделе школы искусств №7 г. Набережные Челны по классу флейты. В музыке также посещаю такие предметы как сольфеджио, музыкальную литературу, оркестр и фортепиано.

На уроке фортепиано в первом полугодии мне дали разучить пьесу «Шарманка» Д.Д.Шостаковича. В первый же день я спросил своего педагога: «Что такое шарманка?», в ответ я услышал что шарманка – это старинный музыкальный инструмент, который сам

играл музыку. «Как так, сам играет музыку?» - подумал я. Мне стало интересно, что же это за инструмент? Как он сам мог играть?

Я задумался и решил точнее узнать: «Откуда пришла к нам шарманка?», «Кто или что играет на шарманке?», «И как на ней звучит музыка?». Но для начала надо было узнать подробнее о композиторе Д.Д.Шостаковиче, а затем ответить на свои вопросы. Сначала я решил посмотреть информацию в библиотеке, взяв музыкальную энциклопедию, а потом найти материал по интернету. Я прочитал биографию Дмитрия Дмитриевича и узнал историю создания пьесы «Шарманка». Затем я начал собирать информацию и смотреть видео с рассказами о композиторе, его творчестве и шарманке. Много открытий и удивлений было для меня. Что же я узнал?

Композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился в 1906 году в Санкт-Петербурге. В 2021 году ему исполнилось 115 лет со дня рождения. Его любовь к музыке началась после того, как он побывал на опере «Сказка о царе Салтане» Н.А.Римского-Корсакого. Затем, он сообщил своей семье о том, что хочет заниматься музыкой. Первым его учителем была мама, затем он продолжил свои музыкальные занятия в частной школе. Потом он успешно закончил Петербургскую консерваторию. Творчество Шостаковича огромное, он писал симфонии, оперы, балеты, оратории, квартеты и много других произведений.

Дмитрия Шостаковича в детстве звали Митя. Когда Митя был маленький, ему приснился сон. Сон был о том, как он и его подружка забрели на чердак своего дома. И вдруг среди старых вещей, они нашли огромный сундук, который был покрыт паутиной и пылью. Дети долго пытались его открыть. Тяжёлая крышка никак не хотела подниматься. Но вдруг сундук открылся! И оказалось, что сундук был наполнен куклами. В сундуке были куклы из детского кукольного театра. Куклы-матрёшки в расписанных сарафанах, куклы в старинных бальных нарядах. Был и шарманщик, который накручивал ручку своей шарманки. А на самом дне сундука, лежала кукла необыкновенной красоты. На ней было красивое платье с блёстками, золотые локоны обрамляли красивое личико. Глаза, словно звёздочки горели глянцевым блеском, она напоминала сказочную фею. Детям очень понравились куклы, что они начали ими играть и устроили целое представление. Детям казалось, что они очутились в красивом большом зале. И внезапно зазвучала музыка. Она такая была волшебная, изящная, нежная, красивая. Услышав эту музыку, вдруг Фея-кукла проснулась ото сна, ожила и стала танцевать, кружиться и стала звать других кукол на бал: «Куклы, милые, вставайте, бал волшебный открывайте». И зазвучала другая прелестная музыка. Все куклы начали танцевать, радоваться. Вдруг музыка неожиданно прекратилась, все очень расстроились. Но всех спас шарманщик, он заиграл на своей шарманке. Так бы и дальше продолжилось это представление, но Митю разбудила мама, и от этого Митя проснулся. Она позвала сына на чай с его любимыми пирожными. Позже, став композитором, Митя воплотил сказочный сон в музыку. Так появился детский альбом «Танцы кукол», который композитор посвятил своей дочери Галине.

История инструмента *шарманка* причудлива, и занята. Считается, что это переносной механический музыкальный инструмент бродячих музыкантов. Голландцы утверждают, что первая шарманка появилась на их родине 500 лет назад. Изначально её пытались использовать для обучения певчих птиц, но вскоре нашли ей применение в Англии. Там шарманка использовались в церквях как аккомпанирующий инструмент при пении псалмов и гимнов. В России шарманка появилась с начала XIX века. Из тех образцов, что дошли до нас, самый древний был сделан во Франции в начале XVII века.

Настоящая шарманка — почти орган, и ее устройство намного сложнее, чем мы думаем. Чтобы шарманка заиграла, нужно сначала повернуть ее ручку — ворот. Эта ручка приводит в движение сразу два механизма: штырек, закачивающий воздух в мехи внизу инструмента, и музыкальный валик с нанесенными углублениями — шпильками. Валик, вращаясь, приводит в движение рычаги, которые, цепляясь за шпильки, двигаются вверх-

вниз в заданном порядке. В свою очередь, рычаги приводят в движение трости, которые открывают и закрывают воздушные клапаны. А клапаны контролируют подачу воздуха в трубы, аналогичные органным, благодаря которым и звучит мелодия. Благодаря съёмным звуковым валикам шарманка могла проигрывать любое количество мелодий. Правда, сами валики были далеко не дешевыми. В таком качестве она прослужила до конца 1930-х годов. Размеры шарманок были разными — от небольших ящиков до объемистых шкафов, которые можно было перевозить только на телегах.

К концу XVII века этот инструмент вышел на улицы: его стали использовать бродячие музыканты. Часто мелодии шарманок были жалобные и заунывные. Шарманщики были бедными людьми. Они зарабатывали себе на жизнь, бродя по дворам и улицам, накручивая без усталости ручку своей шарманки. Её жалобные звуки разносились вокруг, и люди бросали шарманщику из окон мелочь. Но были и шарманки, наигрывавшие весёлые, забавные мелодии. Вот такую шарманку и хотел изобразить в своей пьесе Д.Д.Шостакович. Его шарманка больше похожа на музыкальную шкатулку, такую маленькую коробочку которую откроешь, и замираешь, слушая ее легкий хрустальный голосок.

Когда я выучил пьесу «Шарманка» на фортепиано, узнал всю информацию о ней, мне стало интересно – как могла бы прозвучать эта пьеса на флейте? Ведь оказалось что шарманка родственница органа, а орган произошел от флейты! Оказалось что мой любимый инструмент и шарманка - дальние родственники. И я решил обратиться к своему педагогу по специальности, разучить эту пьесу на моем любимом инструменте.

Мне очень понравилось, как звучит эта пьеса на флейте. Пьеса получилась легкой, полетной, звонкой – ведь на флейте я играл только верхний голос мелодии. Она напомнила мне даже весёлую, озорную частушку.

На фортепиано моя пьеса звучит игриво и танцевально. Аккомпанемент партии левой руки в пьесе звучит без изменения от начала до конца. Так передаётся однообразие, механичность звучания, как подражание звукам шарманки. Мелодия построена на чередовании плавных, скользящих и отрывистых, острых, подпрыгивающих звуков. В музыке много шуточных акцентов, которые звучат неожиданно, задорно. Ритм чёткий, танцевальный.

Мне очень понравилось исполнять пьесу Шостаковича на разных инструментах. Я смог почувствовать веселое настроение и задор этого произведения. Вот такое знакомство произошло у меня с творчеством советского композитора Дмитрия Шостаковича, одного из самых исполняемых в музыкальной школе. Создателя ярких, выразительных мелодий и тем, самобытных произведений, обладающих огромной художественной ценностью.

Литература

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. – М.:Музыка, 2004 – 256с.
2. Осовицкая З., Казаринова А.Музыкальная литература. – М.:Музыка, 2007 – 224с.
3. Шорникова. М. Музыкальная литература: Русская музыка XX века, Четвертый год обучения. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 288 с.
4. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино / Глав. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта плюс, 2001. – 624 с.: ил.

Интернет источники

1. История шарманки - Почемучка - С добрым утром, малыши! - История музыкальных инструментов. <https://www.youtube.com/watch?v=eRD-kGSz-9M>
2. Забытое ремесло. Шарманщик. Телеканал Культура. https://www.youtube.com/watch?v=mqQ3KqciE_g
3. Мельникова Л.И. Музыкальный портрет «К 110-летию со дня рождения Д.Д. Шостаковича». <https://slovopegadoga.ru/servisy/publik/publ?id=737>

Вазетдинов Артур,
5 класс МАУДО ДЮЦ №14 г. Набережные Челны;
руководитель Арутюнян Светлана Пашаевна

Жизнь, творчество и Седьмая симфония композитора Д.Д.Шостаковича

Содержание

Введение	3
Глава I Биография Д.Д.Шостаковича.....	5
Глава II Условия создания Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича	7
Глава III Описание Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича	9
Заключение.....	13
Список литературы.....	14

Введение

Могуче время, взрастившее такой талант.

Но могуч и талант, выразивший такое время.

Творчество Д.Д.Шостаковича – это музыкальная эмблема века (Т. Хренников)

Актуальность темы. В истории одного из красивейших городов мира — Санкт-Петербурга (Ленинграда, Петрограда) было много сложных и противоречивых моментов. Но, пожалуй, самыми страшными днями, в течение которых город и его жители были поставлены на грань выживания, были 900 дней блокады — с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.

8 сентября 1941 года после тяжелых боев вокруг Ленинграда замкнулось кольцо фашистской блокады. Вражеская авиация совершила первый массированный налет на Ленинград, сбросив на него за считанные минуты свыше 6500 зажигательных бомб. Блокада продлилась девятьсот дней, ее называют трагедией века. От голода погибло больше 700 тысяч горожан.

В сентябре 1941 года начала действовать знаменитая Дорога жизни, обеспечивавшая связь Ленинграда со страной по Ладожскому озеру. По ней направлялись в город из глубины страны пополнение в войска, боеприпасы, топливо.

В таких условиях была создана Седьмая симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, получившая название «Ленинградской», - одно из выдающихся музыкальных полотен периода Великой Отечественной войны. Таким образом, изучение седьмой симфонии является актуальным и востребовано обществом. Исходя из вышесказанного, были определены цель и задачи работы.

Цель работы: изучение жизни, творчества и седьмой симфонии Шостаковича Дмитрия Дмитриевича через повышение интереса к мировой музыкальной культуре, творческому наследию композитора.

Поставленная цель предполагает решение следующих **задач**:

➤ Рассмотреть биографию Шостаковича Дмитрия Дмитриевича;
Дать представления об условиях создания Седьмой симфонии Шостаковича Дмитрия Дмитриевича;

➤ Описать Седьмую симфонию Шостаковича Дмитрия Дмитриевича
Написание музыкального произведения представляет собой сложный и разносторонний процесс, исследование которого должно основываться на комплексном подходе. Этим обстоятельством обусловлено использование аналитического, системного и других методов познания.

Практическая ценность исследования заключена, прежде всего, в духовном аспекте проблемы. Музыкальные произведения издавна выступают источником культуры и духовно – нравственных ценностей.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Глава I

Биография Д.Д.Шостаковича

1919 год. Суровая, голодная Петроградская зима, вторая зима Революции. В неслыханно тяжелых боях и жестоких лишениях рождалась республика Советов. Начиналась новая эра в истории человечества, и вместе с ней начинался творческий путь гениального композитора XX столетия Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В ту памятную зиму в промерзших классах Петроградской консерватории появился бледный застенчивый мальчик – тринадцатилетний студент класса композиции и класса фортепиано. Он сразу же обратил на себя внимание педагогов и товарищей своим ненасытным стремлением к знаниям и фантастической трудоспособностью. В консерватории рассказывали легенды о его своеобразном пианизме, необыкновенном слухе и феноменальной музыкальной памяти.

Федин впоследствии вспоминал: «Худенький мальчик в очках, старомодно оправленных блестящей ниточкой металла, абсолютно бессловесный, сердито букой переходил большую комнату и, приподнявшись на цыпочки, садился за огромный рояль. По какому-то непонятному закону противоречия худенький мальчик за роялем перерождался в очень дерзкого музыканта, с мужским ударом пальцев, с захватывающим движением ритма. Он играл свои сочинения, переполненные влияниями новой музыки... В сплетении его причудливых поисков уже можно было увидеть будущего Дмитрия Шостаковича».

Родился 25 сентября 1906 года в Петербурге в семье инженера – химика. Семья была высокообразованна и музыкальна: отец хорошо пел и играл на гитаре, мать окончила консерваторию как пианистка, в доме часто музицировали. Мать стала первым педагогом мальчика. Затем он продолжил занятия в частной музыкальной школе. В тринадцать лет Дмитрий был принят в консерваторию. Музыкальное развитие юного пианиста и композитора шло необыкновенно стремительно и бурно. Яркий талант был замечен директором консерватории, который сказал: «Время принадлежит этому мальчику».

В 1923 году Д. Шостакович оканчивает консерваторию как пианист. Он много концертирует, его репертуар огромен: Л. Бетховен, Ф. Лист, Ф. Шопен, собственные сочинения. О Шостаковиче – пианисте говорят как о многообещающем даровании. Ему доверено представлять молодую советскую пианистическую школу на Первом международном конкурсе имени Ф. Шопена, и привозит из Варшавы восторженные отзывы и почетный диплом. Блистателен и композиторский дебют. Исполнение Первой симфонии – его дипломной работы – проходит с огромным успехом, и симфонию включают в свой репертуар крупнейшие дирижеры мира. Перед молодым музыкантом встает проблема: кем быть – пианистом или композитором? Шостакович пытается совмещать оба рода деятельности, однако новые сложные творческие замыслы заставляют его отказаться от выступлений с «чужими» сочинениями и целиком заняться композицией. пробует силы в самых разных жанрах: среди сочинений раннего периода оперы «Нос» по Гоголю и «Леди Макбет Мценского уезда» по Лескову, три балета, Первый фортепианный концерт, облетевшая всю страну музыка к кинофильму «Встречный» и т. д.

Годы Великой Отечественной войны вписали необыкновенные страницы в жизнь и творчество. Суровые военные испытания, народные страдания и личные потери нашли воплощение в потрясающем трагизме Седьмой симфонии, в скорбных траурных страницах Фортепианного трио и Третьего струнного квартета. В послевоенные годы

гений проявился с новой силой и размахом. Он создал Одиннадцатую и Двенадцатую симфонии, посвященные революции 1905 года и , оратории и хоровые поэмы, романсы и квартеты. Будучи уже тяжело больным, композитор работал, не щадя себя, до последних дней жизни. Его последние сочинения – Пятнадцатая симфония и Пятнадцатый квартет, Сюита для баса и симфонического оркестра на стихи одного из титанов Возрождения Микеланджело – это мудрые глубокие размышления Мастера о человеке, его борьбе за счастье, его судьбе, радости и страдании, его жизни и смерти. «В совершенстве владея языком мирового искусства, он остается русским», - писал о замечательный музыкант Г. Нейгауз.

Таким образом, в этом причина всемирного признания музыки, в этом залог ее неуязвимости бессмертия.

Глава II

Условия создания Седьмой симфонии Д.Д.Шостаковича

Большую часть седьмой симфонии сочинил, как уже было сказано, в блокадном Ленинграде. Вот только один из эпизодов, которые давали бы представление об условиях, в которых писалась музыка. Значительная часть симфонии создавалась композитором осенью 1941 года в Ленинграде, в дни смертельной борьбы с врагом. Вместе с другими ленинградцами Дмитрий Дмитриевич ездил за город рыть укрепления, вместе с другими преподавателями и студентами консерватории жил в ее здании на казарменном положении, вечерами дежурил на крыше, гася зажигательные бомбы, и продолжал преподавать...

И все это время в его душе, кипевшей великим гневом, зрел грандиозный замысел нового сочинения. «Музыка неудержимо рвалась из меня», - вспоминал он потом. Иногда, в редкие свободные минуты композитор выходил из дома. «С болью и гордостью смотрел я на любимый город. А он стоял, опаленный пожарами, закаленный в боях, испытывавший глубокие страдания войны, и был еще более прекрасен в своем суровом величии», - писал композитор. «Как было не любить этот город... не поведать миру о его славе, о мужестве его защитников. Моим оружием была музыка».

В первые же месяцы войны были написаны первые две части новой симфонии. «Я никогда не сочинял так быстро, как сейчас», - утверждал Дмитрий Дмитриевич. 16-го сентября 1941-го года, утром, Дмитрий Дмитриевич Шостакович выступил на ленинградском радио. Фашистские самолеты бомбили город, и композитор говорил под разрывы бомб и грохот зенитных орудий: «Час тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение Седьмой симфонией. Для чего я сообщаю об этом? - спросил композитор,- ...для того, чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту... Советские музыканты, мои дорогие и многочисленные соратники по оружию, мои друзья! Помните, что нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку, будем же честно и самоотверженно работать...».

Работал он вдохновенно. Симфония была закончена в Куйбышеве. Там же 5 марта 1942 года состоялась премьера симфонии, ее исполнил оркестр Большого театра под управлением С. Самосуда. Вскоре Седьмая симфония прозвучала и в Москве. А 9 августа 1942 года, когда по плану фашистского командования Ленинград должен был пасть, Седьмая симфония была исполнена в этом городе – измученном блокадой, но не сдавшемся врагу.

Специальным самолетом, прорвавшимся в город сквозь огненное кольцо, бала доставлена партитура симфонии, на которой была авторская надпись: «Посвящается городу Ленинграду». Для исполнения были собраны все музыканты, еще оставшиеся в городе. Их было всего пятнадцать, а нужно было не менее ста! Тогда с Ленинградского

фронта были срочно отозваны музыканты, сменившие свои инструменты на оружие, и вскоре оркестр начал репетиции. Немыслимая воля и энтузиазм вели этих голодных, измученных людей на музыкальный подвиг.

И вот над Ленинградом из всех репродукторов зазвучала прекрасная музыка Седьмой симфонии. Те люди, те тысячи людей, которых не мог вместить зал Филармонии, тоже слушали эту симфонию всепобеждающего мужества. Фашисты в тот день так и не начали свой традиционный артиллерийский обстрел. Говоров, главнокомандующий Ленинградским фронтом, отдал приказ, во что бы то ни стало на время концерта подавить огнем позиции врага.

Вот как вспоминает об этом Карл Ильич Элиасберг, дирижировавший тогда оркестром: «Отзвучала симфония. В зале раздались аплодисменты... Я прошел в артистическую... Вдруг все расступились. Быстро вошел М. Говоров. Он очень серьезно, сердечно говорил о симфонии, а, уходя, сказал как-то таинственно: «Наших артиллеристов тоже можно считать участниками исполнения». Тогда, честно говоря, я не понял этой фразы. И только много лет спустя узнал, что М. Говоров отдал приказ, на время исполнения симфонии нашим артиллеристам вести интенсивный огонь по вражеским батареям и принудить их к молчанию. Я думаю, что в истории музыки такой факт – единственный».

Вскоре с партитуры этой симфонии была снята фотокопия и на военном самолете отправлена круговым путем через Африку в США, где ее сразу же исполнили лучшие дирижеры мира. Услышав симфонию, один американский критик написал: «Какой дьявол может победить народ, способный создавать музыку, подобную этой...» Главный образ симфонии – образ Родины, образ народа. И мелодии, характеризующие его – широкие, напевные, напоминают русские народные песни.

Глава III

Описание Седьмой симфонии Д.Д.Шостаковича

Седьмую симфонию Шостаковича нередко сравнивают с документальными произведениями о войне, называют «документом», «хроникой», ведь она передает дух событий необычайно точно. Но одновременно эта музыка потрясает и глубиной мысли, а не только непосредственностью впечатлений. Схватку народа с фашизмом Шостакович раскрывает как борьбу двух полюсов: мира разума, творчества, созидания и - мира жестокости и разрушения; настоящего Человека и - цивилизованного варвара; добра и зла.

На вопрос о том, что побеждает в результате этого сражения в симфонии, очень хорошо сказал Алексей Толстой: «На угрозу фашизма - обесчелочить человека - он (т. е. Шостакович) ответил симфонией о победном торжестве всего высокого и прекрасного, созданного гуманитарной культурой...». Четыре части симфонии по-разному раскрывают идею торжества Человека и его борьбы.

Рассмотрим пристально *первую часть*, рисующую непосредственную «военную» коллизию двух миров. Первую часть (Allegretto) Шостакович написал в сонатной форме. В ее экспозиции заключены образы советского народа, страны, человека. «Работая над симфонией,- рассказывал композитор,- я думал о величии нашего народа, о его героизме, о лучших идеалах человечества, о прекрасных качествах человека...». Первая тема этой экспозиции - тема главной партии - величественная и героическая. Ее озвучивают в тональности до мажор струнные инструменты: Это, прежде всего, энергичный маршевый ритм, характерный для многих массовых советских песен и смелые широкие мелодические ходы. Кроме того, это напряженность и богатство лада: до мажор, источающийся в третьем такте в повышенную ступень (звук фа-диез), и дальше в развертывании темы используется минорная терция – ми-бемоль. С «богатырскими» русскими темами главную партию седьмой симфонии композитора сближают тяжеловатые унисоны и раскачивающиеся, размашистые интонации.

Сразу за главной партией играет лирическая побочная (в тональности соль мажор): Тихая и несколько застенчивая в выражении эмоций музыка весьма искренна. Чисты инструментальные краски, прозрачно изложение. Мелодию ведут скрипки, а фон представляет собой покачивающуюся фигуру у виолончелей и альтов. К концу побочной партии звучат соло скрипки и флейты пикколо. Мелодия как бы растворяется в тишине, струясь. Именно так завершается экспозиция, раскрывшая разумный и деятельный, лирический и мужественный, мир.

Потом следует знаменитый эпизод фашистского нападения, грандиозная картина вторжения силы разрушения. Последний «мирный» аккорд экспозиции продолжает звучать, когда издали уже доносится дробь военного барабана. На ее фоне развивается странная тема – симметричная (ходу на квинту вверх соответствует ход на кварту вниз), отрывистая, аккуратная. Словно дергаются паяцы: Шостакович обнажил и сатирически заострил черты автоматической дисциплины, тупой ограниченности и педантичности, воспитанные у солдат гитлеровских войск. Ведь они должны были не рассуждать, а слепо подчиняться фюреру. В теме фашистского нашествия примитивность интонаций сочетается с «квадратным» ритмом марша: сперва эта тема кажется не столько грозной, сколько тупой и пошлой. Но в ее развитии со временем раскрывается ужасная сущность.

В прекрасной статье, которая посвящена седьмой симфонии, Евгений Петров так написал о теме нашествия: «Она обрастает железом и кровью. Она сотрясает мир. Что-то, что-то железное идет по человеческим костям, и вы слышите их хруст. Вы сжимаете кулаки. Вам хочется стрелять в это чудовище с цинковой мордой, которое неумолимо и методично шагает на вас, - раз, два, раз, два.

И вот, когда, казалось бы, уже ничто не может спасти вас, когда достигнут предел металлической мощи этого чудовища, неспособного мыслить и чувствовать... происходит музыкальное чудо, которому я не знаю равного в мировой симфонической литературе. Начинается симфоническая битва со страшного напряжения. На железные мотивы нашествия набрасываются мощные волевые усилия. В душераздирающих пронзительных диссонансах слышатся стоны, боль, крики. Вместе все это сливается в огромный реквием – плач по погибшим.

Именно так начинают необычную репризу. В ней и побочная, и главная темы экспозиции становятся заметно измененными – так же, как и люди, что вошли в пламя войны, исполнились гнева, испытали страдание и ужас. Талант Шостаковича имел такое редкое свойство: композитор умел передать в музыке великую скорбь, спаянную с огромной силой протеста против зла. Так главная партия звучит в репризе: Теперь она плывет в миноре, маршевый ритм превратился в траурный. Это действительно траурное шествие, но музыка приобрела черты страстного речитатива. Эту речь Шостакович обращает ко всем людям.

Тема главной партии снова появляется в конце первой части – коде. Она заново вернулась к своему начальному мажорному облику, но теперь звучит у скрипок певуче и тихо, словно мечта о мире, воспоминание о нем. Конец пробуждает тревогу. Издалека звучит тема нашествия и барабанная дробь. Война все еще идет.

Шостакович без прикрас, с жестокой правдивостью нарисовал в первой части симфонии подлинные картины войны и мира. Он запечатлел в музыке героизм и величие своего народа, изобразил опасную силу врага и всю напряженность схватки не на жизнь, а на смерть.

В двух последующих частях Шостакович противопоставил разрушительной и жестокой силе фашизма духовно богатого человека, силу его воли и глубину его мысли.

Мощный финал – четвертая часть – полон предчувствия победы и наступательной энергии. Для того, чтобы по справедливости оценить его, следует еще раз вспомнить, что композитор сочинил финал седьмой симфонии в начале Великой Отечественной войны.

Таким образом, ее исполнение снова и снова воскрешает перед слушателями нестираемые страницы истории, вливает в их сердца гордость и мужество. Седьмую симфонию Шостаковича вполне можно назвать «Героической симфонией» двадцатого века.

Заключение

На основе проделанной работы автор пришел к следующим выводам:

- 1919 год. Суровая, голодная Петроградская зима, вторая зима Революции. В неслыханно тяжелых боях и жестоких лишениях рождалась республика Советов. Начиналась новая эра в истории человечества, и вместе с ней начинался творческий путь гениального композитора XX столетия Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
- Годы Великой Отечественной войны вписали необыкновенные страницы в жизнь и творчество. Суровые военные испытания, народные страдания и личные потери нашли воплощение в потрясающем трагизме Седьмой симфонии.
- Седьмая симфония снова и снова воскрешает перед слушателями нестираемые страницы истории, вливает в их сердца гордость и мужество. Седьмую симфонию Шостаковича вполне можно назвать «Героической симфонией» двадцатого века.

Литература

1. И. Прохорова, Г. Скудина, «Советская музыкальная литература», издательство «Музыка», М, 1982.
2. В. Медушевский, «Энциклопедический словарь музыканта», издательство «Педагогика», М, 1985.

*Вершинина Елена Рафиковна,
преподаватель МАУДО ДШИ №13(м)
г. Набережные Челны*

Камертон Эпохи

Дмитрий Шостакович – великий композитор современности. Одновременно он и уникальное явление в музыкальной культуре всех времен. Родившийся в 1906 году, переживший революцию 1917г., гражданскую войну и Великую отечественную, испытавший на себя все ужасы сталинского террора – он, как честный художник, отразил эту эпоху в своей музыке, став поневоле ее летописцем.

Мощные исторические катаклизмы, в которых участвовал весь русский народ: революционная борьба, защита своего Отечества, гонение и уничтожение огромного числа интеллигенции, ссылка невиновных в тюрьмы, скорбь и оплакивание миллионных жертв вместе с верной в победу, справедливость и счастливое будущее - вот те болевые точки, которые тревожат Шостаковича на протяжении всей жизни. И еще: сарказм, горькая ирония, шутка и глубоко запрятанная нежность.

Все страдания, перенесенные Россией в XX веке, он попустил через свое сердце и воплотил в произведениях величайшего художественного достоинства. Большое, чем кто-либо другой, имел он право произнести слова: «Я каждый здесь расстрелянный старик, я каждый здесь замученный ребенок!» (13 – ая симфония).

Шостакович сочинял так, будто считал себя лично ответственным за неразумные деяния человечества. Он протестовал против насилия над личностью с такой силой, как ни один художник XX столетия. Но, беспощадно обличая зло, он верил в человека, в бессмертие его творений, в величие его духа.

Внешне Шостакович был немногословен, застенчив, производил впечатление человека, погруженного в себя, свои мысли. Но с близкими людьми преображался, был общительным. С детских лет он дружил с семьей художника Бориса Кустодиева.

Искренняя, глубокая дружба связывала его в молодые годы с талантливым музыковедом И. Соллертинским, маршалом М.Тухачевским, писательницей М. Шагинян. В течение многих лет большим другом и первым исполнителем многих симфоний Д.Шостаковича был дирижер Е.Мравинский. Личная и творческая дружба связывала Д.Шостаковича с выдающимися музыкантами. Среди них музыканты квартета имени Л.Бетховена, М.Блантер, Д.Ойстрах, С.Рихтер, К.Кондрашин, М.Ростропович и Г.Вишневецкая.

Широк и разнообразен был круг интересов Шостаковича. Самый его любимый композитор – П.Чайковский. «Его творчество казалось недостижимым. Это была любовь до сумасшествия, до самозабвения...» - писал Шостакович. «И еще одна любовь – Мусоргский, перед которым благоговеею». Среди зарубежных композиторов любимым были Бах, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Малер. Свои кумиры имелись и среди писателей – Гоголь, Достоевский; из поэтов – Пушкин, Лермонтов. Очень любил Шостакович театр, особенно пьесы Шекспира, Шварца, увлекался цирковым искусством, считал, что в настоящем искусстве невозможна халтура. Был завзятым футбольным болельщиком, даже окончил школу футбольных судей и написал как-то в спортивной газете отчет о спортивном матче.

В доме Шостаковичей часто велись разговоры о революции. Ее победу ждали. В семье были страдальцы за веру: прадед был сослан на Урал, дед – в Сибирь. Фамилия Ульяновых здесь звучала часто, братья бабушки – Гавриил и Александр - были известны, как близкие отцу В.И.Ленина – Илье Ульянову, родство с Лениным прослеживалось через его мать – М.А.Бланк. Поэтому внутренняя сила, упорство и одержимость, воспитанные с детства, в конечном итоге помогли композитору не сломаться в дни обвинений его творчества в формализме. «Сумбур вместо музыки» - выражение И.Сталина об опере «Леди Макбет Мценского уезда», «Балетная фальшь» - так назывались статьи, объявлявшие музыку Д.Шостаковича формалистической, надуманной, далекой от народа. Шостакович прошел через предательство и трусость друзей. Те, кто им восхищался и приходил в гости, теперь ругали его и избегали встреч. Его исключили из консерватории, где он преподавал. Боль того времени стала его болью на всю жизнь, поведение людей проверялось теперь на искренность, порядочность. Шостакович не пытался защищаться, ответом была только работа. Внешнее смирение, застенчивость, деликатность таили огромную внутреннюю силу, волю, сопротивление и веру в свое предназначение.

Сыграла свою роль и юношеская клятва двух подростков в Летнем саду – Л.Арнштама и Д.Шостаковича: «Никогда не жаловаться. Что бы ни случилось». Результатом этого стоицизма была его лучшая симфония – Пятая. Ненависть к насилию, деспотизму, бессмысленному злу дала повод обратиться в это же время и к оркестровке оперы М.Мусоргского «Борис Годунов». Шостаковичу из всех композиторов был именно Мусоргский ближе, с его стремлением к правдивому изображению неприглядных сторон истории и бытия русского народа, размахом музыкальных тем, плакатностью и массовых сцен.

Из современников Дмитрия Шостаковича привлекала группа молодых композиторов и музыкантов, которая сложилась в тридцатые годы под руководством М.Квадри: Ю.Никольский, В.Шебалин, Л.Оборин и другие. Но очень скоро Квадри был арестован и расстрелян, а группа распалась. Творческая атмосфера исчезла. Уехали за границу С.Рахманинов, С.Прокофьев. Беда пришла и в семью Шостаковича. Была отправлена в ссылку сестра, муж ее был расстрелян, выдающийся физик. В то время погибли близкие Шостаковичу люди. Все это произвело очень сильное впечатление на композитора. Он вспоминал: «Я был близок к самоубийству, мое прошлое было зачеркнуто, я не видел выхода, я просто хотел исчезнуть...». Но жажда творчества оказалась сильнее мрачных настроений. Во время Великой Отечественной войны Шостакович трижды пытался пойти добровольцем на фронт в Красную армию, но все время получал отказ. Тогда он принял участие в строительстве оборонительных

сооружений, дежурил в отрядах обороны, работал в театре с артистом Н.Черкасовым. Главное его произведение того времени – Седьмая симфония. Он почти не расставался с рукописью симфонии, забирал ее на крышу консерватории, дежуря во время вражеских бомбардировок. В рукописной партитуре нотные записи прерываются обведенными кружочками буквами «В.Т.» - воздушная тревога. Впервые симфония была исполнена пятого марта 1942 года в Куйбышеве, затем в Москве и Ленинграде. За границей она зазвучала под управлением крупнейших дирижеров во многих городах мира. Успех был огромен.

В последние 15 лет жизни известность, авторитет Шостаковича достигают своей вершины. О нем снимают документальные фильмы, одно за другим на Родине исполняются его произведения, которые ранее не включались в концертные программы.

Источники

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Шостакович,_Дмитрий_Дмитриевич
2. Хентова С. «Шостакович. Жизнь и творчество». Том 1-2
3. Гринберг М. Дмитрий Шостакович // Музыка и революция. 1927 № 11
4. <https://www.culture.ru/persons/8322/dmitrii-shostakovich>
5. <https://biographe.ru/znamenitosti/dmitriy-shostakovich/>
6. <https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dmitrij-shostakovich>
7. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. – М.:Музыка, 2004 – 256с.
8. Шорникова. М. Музыкальная литература: Русская музыка XX века, Четвертый год обучения. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 288 с.

*Евдокименко Арина,
8 класс МБОУ «СОШ №41» г. Набережные Челны;
руководитель Савельева Наталья Николаевна*

История жизни великого русского композитора Дмитрия Шостаковича

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) – крупнейший композитор современности. Автор семнадцати всемирно известных симфоний, камерных сочинений, оперы «Леди Макбет Мценского уезда» и произведений различного жанра – уделил в своем творчестве немало места **фортепианной музыке**.

Фортепианное творчество Шостаковича прошло большой и сложный путь развития. Этот путь определяется сдвигами в эстетических взглядах композитора и изменениями в его мироощущении и мировоззрении. Как всякий большой художник, Д. Шостакович опирается в своем движении вперед на лучшие традиции мирового музыкального искусства.

Детство

25 сентября 1906 года родился Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Его творческая биография тесно связана с Ленинградом. В этом городе он жил вплоть до 1942 года, написал ряд своих лучших произведений. В Ленинграде исполнялись впервые многие его сочинения.

Родители композитора – Дмитрий Болеславович и Софья Васильевна – были родом из Сибири. Дед (по отцовской линии) за антиправительственную деятельность подвергся пожизненной сибирской ссылке. Отец, инженер-химик, работал в Главной Палате мер и весов, основанной Д.И. Менделеевым, и принадлежал к числу близких сотрудников знаменитого ученого. Дмитрий Болеславович любил музыку, недурно пел. Мать будущего

композитора училась несколько лет в консерватории. Хорошая пианистка, она вела музыкально-педагогическую деятельность.

С детских лет Дмитрий Дмитриевич рос и воспитывался в музыкальной атмосфере. Музыка звучала в родном доме, Родители Шостаковича устраивали любительские музыкальные вечера. Правда, на этих вечерах звучали также и «цыганские романсы», которые певал Дмитрий Болеславович, они нравились мальчику. Но в те же годы он приобщился к настоящему музыкальному искусству. В соседней квартире жил виолончелист, там часто музицировали. Мальчик слушал квартеты и трио Гайдна, Моцарта, Бетховена, Бородина, Чайковского.

С *девяяти лет* Шостакович начал заниматься игрой на фортепиано под руководством матери. Вскоре он поступил в *музыкальную школу И. Гляссера*, находившуюся на Владимирском проспекте. В этой школе юный музыкант занимался три года (1916-1918). По словам Дмитрия Дмитриевича, Гляссер был опытным, серьезным педагогом. Занятия с ним принесли талантливому ученику большую пользу. Общее образование Д. Шостакович получил в коммерческом училище Шидловской и в средней школе.

Одним из самых сильных музыкальных впечатлений детства Шостаковича было первое посещение оперного театра (Мариинского). Шел «Онегин» П.И. Чайковского. Мальчик уже знал музыку этой оперы, но теперь она впервые для него расцвела красками оркестра. Шостакович – впоследствии изумительный мастер «тембровой драматургии» — соприкоснулся с новым для него миром музыкальных звучаний. И почувствовал, что мир этот безграничен...

Чайковский стал одним из любимейших композиторов Шостаковича. Впоследствии он говорил, что Чайковский занимает в его сердце «какое-то совсем особое место».

В своем детском творчестве он пытался откликнуться на знаменательные исторические события того времени. Он написал фортепианную пьесу «Солдат», навеянную мировой войной, «Гимн свободе», «Траурный марш памяти жертв революции».

20-е годы

В 1919 году юный музыкант стал студентом Петроградской консерватории, где занимался по классу фортепиано и по классу сочинения. Проучившись один год в классе пианистки А. Розановой, Шостакович перешел в класс Л. Николаева. «Это был большой музыкант и великолепный педагог», - говорил о нем Дмитрий Дмитриевич. Ученик Г. Пухальского и В. Сафонова, Л. Николаев получил также композиторское образование (его учителями по теории и сочинению были Е. Рыб, С. Танеев, М. Ипполитов-Иванов).

Молодой музыкант рано пристрастился к литературе. Большое влияние оказала на него проза Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Чехова, Достоевского. Его любимыми поэтами стали Пушкин, Лермонтов, Блок. Из великих представителей зарубежной литературы наиболее близки Шостаковичу были Шекспир, Байрон.

К первым фортепианным пьесам Шостаковича, созданным еще в годы учения в консерватории, относятся восемь прелюдий, «Три фантастических танца» и сюита для двух фортепиано. Из этих ранних сочинений получили известность только «Фантастические танцы», изданные в 1926 году.

К Шостаковичу применимы мудрые слова Пушкина: «И старым бредит новизна». Новаторство музыки Шостаковича несомненно, и столь же бесспорны широкие преемственные связи с историко-культурной традицией русской музыкальной классики. Таким он сложился в 20-е годы, таким остался до конца своей большой жизни в искусстве.

30-е годы

Фортепианные сочинения 30-х годов образовали переход от однотонности, эксцентризма, жесткости к лиризму, гибкости... да что говорить, к высшей духовности и человечности. Отметим лишь, что переход получает специфические черты, не может их не получить у композитора с замечательным эксцентрическим талантом.

Три *балета* Дмитрия Шостаковича: «Золотой век» (ор. 22, 1930), «Болт» (ор. 27, 1931) и «Светлый ручей» (ор. 39, 1935) – были поставлены Ленинградским театром оперы и балета имени Кирова.

Известно, что современная тематика медленно и трудно проникает в область балетного искусства. Многие советские композиторы, работая в балетном жанре, предпочитали сюжеты, связанные с далеким прошлым. Все балеты Шостаковича были современны по своей тематике. Здесь проявилось влечение композитора к *комедийности*, сатире, бытовым музыкальным зарисовкам.

Киномузыка

Шостакович – один из первых советских композиторов, начавших писать киномузыку. В бытность студентом консерватории Шостакович работал пианистом-киноиллюстратором. В декабре 1928 года он опять пришел в кино. Начиналась эра киномузыки. Предназначенная пока для кинооркестров, она мыслилась как развернутое музыкальное полотно, которое движется контрапунктом к внешнему, немому действию и раскрывает психологию героев, расставляет драматургические акценты в фильме. Время трафаретов и наивных иллюстраций уходило в прошлое. Право быть первым молодые режиссеры Козинцев и Трауберг предоставили Шостаковичу, заказав ему партитуру к фильму «*Новый Вавилон*».

Следующими картинами стали фильмы «*Одна*» - о судьбе сельской учительницы, борющейся за новую жизнь в далекой алтайской деревне и «*Златые горы*». К работе над музыкой приступил уже не новичок, а мастер, в совершенстве познавший законы кинематографа, законы связи звука с особыми, кинематографическими «пространством и временем». Шостакович первым из советских композиторов ввел в фильм *песню* как *лейтмотив*. В фильме «*Одна*» лейтмотивом, сопровождающим героиню, служит песня «*Какая хорошая будет жизнь*». В фильме «*Златые горы*» песня «*Когда б имел златые горы*» связана с образом крестьянина Петра, его мечтами о богатстве.

Через год страну облетела мгновенно завоевавшая сердца «*Песня о встречном*» из музыки Шостаковича к фильму «*Встречный*» (1932). Не раз отмечалось, что «*Песня о встречном*» некоторыми своими чертами предвосхитила молодежные песни И. Дунаевского.

Военное время

Ранним утром 22 июня началась Великая Отечественная война. Город перешел на военное положение. Началась срочная эвакуация ценностей из ленинградских музеев. Уезжали театры, филармонии, консерватория. С 8 сентября Ленинград оказался в кольце блокады.

Шостакович в это время находился еще в городе, он покинул его только в начале октября. Трижды пытался пойти добровольцем в Красную Армию, но получал отказ. Тогда он, как и многие его земляки, стал работать на нужды фронта. Он рыл окопы, дежурил во время воздушных тревог.

Камерно-вокальные произведения

Имя Д. Шостаковича вошло в историю мирового музыкального искусства прежде всего, как имя великого симфониста. Его пятнадцать симфоний – это музыкальная летопись эпохи, воплощение дум и чаяний современного человечества на протяжении почти полувека. Другие крупные произведения (оперные, кантатно-ораториальные) запечатлели лишь отдельные моменты этой полувековой истории.

Но есть еще и «жанры-спутники», линия которых также проходит через все творчество Шостаковича, охватывая в более скромных масштабах тот же круг идей и образов, что и симфонии. Это – камерно-инструментальная и камерно-вокальная музыка.

Начиная с 1948 года Шостакович много сил отдает работе над крупными вокальными сочинениями. Впервые он обращается к оратории, кантате, хоровому циклу;

пишет камерный вокальный цикл («Из еврейской народной поэзии»), романсы на слова Е. Долматовского, «Испанские песни».

Изменилось отношение композитора к камерно-вокальной музыке: оно связано с развитием коренных свойств его эстетики, с пристальным, цепким вниманием к психологии человека, к самым сокровенным и тайным движениям души. А отсюда – внимание к слову, живому, *звучащему* слову, к речевой интонации, которая говорит о человеке зачастую больше, чем могут сказать слова, потому что интонация отражает и отношение человека к произносимым словам: горячее или равнодушное, искреннее или лживое. Именно *отношение* к словам стремился передать в своей вокальной музыке Шостакович. В понимании роли интонации, как и во многом другом, композитор – прямой наследник Мусоргского.

Заключительные аккорды

Оратория «Песнь о лесах»; кантата «Над Родиной нашей солнце сияет»; Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» (1964).

Многолетняя работа Шостаковича в кино характеризуется созданием музыкальных образов, использованием городского фольклора и рабочей революционной массовой песни («Златые горы», «Встречный «Человек с ружьем», «Молодая гвардия», «Овод», «Гамлет», «Король Лир»). В 70-ые годы XX века композитор написал вокальные циклы на стихотворения Марины Цветаевой и Микеланджело.

Характеристика творчества и стиля

Сильнейшее качество композитора – симфонизм. Симфонизм Шостаковича стал одной из вершин мирового симфонизма XX в. Пятнадцать симфоний Шостаковича – это пятнадцать разных по масштабу и образному строю музыкальных драм. Главная тема творчества Шостаковича – тема обличения зла и защиты человека. Оркестр Шостаковича – особое явление. Это оркестр оголенных тембров и монодийного начала. Чрезвычайно разнообразны фактурные решения композитора. Но при всем разнообразии Шостакович обнаруживает большее стремление к полифоническому, нежели к гомофонно-гармоническому типу изложения. Особенно своеобразна ладовая организация. Начиная с 30-х годов Шостакович использует в своих сочинениях выразительность минорного лада с понижающей альтерацией II, IV и VIII ступеней. Очень важна процессуально-временная сторона музыки Д. Шостаковича.

Заключение

Дмитрий Дмитриевич Шостакович – признанный во всем мире композитор, чей вклад в музыкальную культуру нашей эпохи неоценим. Огромная коллекция зарубежных наград и дипломов, почетных званий многих университетов, музыкальных обществ: Шведская королевская музыкальная академия, Итальянская академия, почетный доктор музыки в старейшем английском университете Оксфорд, командор Ордена искусств и литературы во Франции (первый иностранец, удостоенный этой награды), Австрия, Финляндия, Америка.

Советских наград было тоже много: народный артист СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Ленинской и государственных премий.

Страстный певец свободного, прекрасного человека, пронесший через всю свою жизнь любовь к людям – активную, мужественную, – Шостакович уже с ранних своих сочинений выступает непримиримым противником зла, насилия и всего того, что мешает человеческому счастью. Музыкальный язык Шостаковича неповторим. В нем сочетаются горячая страстность, взволнованность, резкость контрастов, типичные для современного искусства, – и связи с классическими традициями, идущими от русской народной песенности, от Мусоргского и Чайковского, от Баха и Моцарта. И все это воплощено в столь совершенных художественных образах, что дает право ставить Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в один ряд с великими гуманистами прошлого – Шекспиром, Пушкиным, Толстым.

Источники

9. https://ru.wikipedia.org/wiki/Шостакович,_Дмитрий_Дмитриевич
10. Хентова С. «Шостакович. Жизнь и творчество». Том 1-2
11. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: Очерки. 2-е изд., доп. - Л.: Сов. композитор, 1990.
12. Гринберг М. Дмитрий Шостакович // Музыка и революция. 1927 № 11
13. <https://www.culture.ru/persons/8322/dmitrii-shostakovich>
14. <https://biographe.ru/znamenitosti/dmitriy-shostakovich/>
15. <https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dmitrij-shostakovich>

*Ершова Татьяна Александровна,
педагог МАУДО ДЮЦ №14
г. Набережные Челны;*

К 115 - летию Дмитрия Шостаковича

Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился в петербургской семье инженера-химика и пианистки 25 сентября 1906 года.

Известно, что Шостакович рос в музыкальной семье. Его мать, Софья Васильевна, была замечательной пианисткой, проучившейся в консерватории несколько лет, а отец, Дмитрий Болеславович, очень любил музыку и еще неплохо пел. Любители музыки были и среди знакомых семьи композитора. Многие из них принимали участие в музицировании у них дома.

Из рассказов самого Шостаковича известно, что и из соседней квартиры часто звучала музыка. Там проживал инженер, отличный виолончелист и большой любитель камерной музыки. Со своими друзьями он часто разыгрывал квартеты и трио Бетховена, Бородина, Гайдна, Моцарта и Чайковского. Маленький Шостакович нередко забирался в коридор, чтобы послушать их игру. Это длилось часами. Родители его тоже устраивали музыкальные вечера. Разумеется, это все ярко запечатлелось в его памяти.

Мать Шостаковича была не просто пианисткой, а педагогом фортепианной игры для начинающих. Она и обучала своих детей музыке - будущего композитора и двух его сестер, старшая из которых впоследствии стала профессиональным музыкантом.

Первая Мировая война и Октябрьская революция 1917-го года пришлось на детство Шостаковича. Поэтому он постоянно наблюдал реакцию домашних на эти события, что вполне объяснимо, ведь они занимали умы практически всех современников. Кроме того, сам он также был непосредственным свидетелем некоторых исторических событий. Так, 3-го апреля 1917-го года, будучи одиннадцатилетним мальчиком, он оказался на площади у Финляндского вокзала в толпе людей, слушавших речь В. И. Ленина.

К этому же периоду относятся и его первые опыты в сочинении музыки. Начал он в девять лет. Среди его фортепианных пьес, сочиненных в период 9-ти - 11-ти лет, «Гимн свободе» и «Траурный марш памяти жертв революции». Таким образом, мы видим, что стремление передать музыкой впечатления и переживания, связанные с важнейшими событиями текущей жизни, обнаружилось еще в детские годы. Станет это характерным и для Шостаковича как зрелого композитора.

Консерватория. Будущий композитор некоторое время проучился в одной из частных музыкальных школ. А в 1919 году, когда ему было 13 лет, он поступил в Петроградскую консерваторию. Поступил он сразу по двум специальностям - композиция и фортепиано.

В консерватории Шостаковичу посоветовали серьезно заняться композицией. Совет дал Александр Константинович Глазунов, тогдашний директор Петроградской консерватории. Он увидел в тринадцатилетнем мальчишке «одну из лучших надежд нашего искусства». В экзаменационном листе он так охарактеризовал Шостаковича:

«Исключительно яркое, рано обрисовавшееся творческое дарование. Достоинство удивления и восхищения...».

Все, кто слышал игру юного пианиста-композитора, относились к ней восторженно. Писатель Константин Федин встретил Шостаковича в одном из Петроградских домов и описал того, как худенького мальчишка, который, к его изумлению превратился в дерзкого музыканта, едва сев за рояль. Он описал «неожиданные сочинения», заставлявшие «переживать звук так, как будто это был театр, где все очевидно, до смеха или до слез».

Шостакович восхищал своими произведениями и сверстников, собиравшихся с ним в композиторском кружке консерватории. Особенно сильные эмоции у всех вызывали яркие «Фантастические танцы» для фортепиано. «Фантастические танцы» до сих пор сохраняются в репертуаре пианистов.

Шостакович сильно увлекался учебной работой в консерватории. Впоследствии, он отзывался о своих учителях с благодарностью. Это были Л. В. Николаев (класс фортепиано) и М. О. Штейнберг (класс композиции). Также он был очень признателен А. К. Глазунову. Ведь тот не только активно интересовался успехами ученика в творчестве, но и непосредственно заботился об условиях его жизни. В 1922-м году у Шостаковича умер отец. Положение семьи сильно ухудшилось, и Глазунов выхлопотал персональную стипендию для одаренного ученика.

Все же одной стипендии было недостаточно. Поэтому, не отрываясь от занятий, Шостаковичу после смерти отца поступил на работу в кинотеатре на Невском проспекте. Он работал музыкальным иллюстратором. Эта профессия была очень распространена в годы немого кино. Музыкальные иллюстраторы озвучивали кадры фильмов игрой на фортепиано. Опыт этой работы потом очень пригодился Шостаковичу.

Шостакович окончил консерваторию по фортепиано в 1923, а по композиции - двумя годами позже.

Очень много сочинений написано им в консерваторские годы. Среди них и симфонические партитуры, и фортепианные пьесы, и романсы. Из симфонических партитур наиболее крупной является дипломная работа молодого композитора - первая симфония.

Музыканты знают, что симфония всегда была самым сложным жанром инструментальной музыки. Композитор, сочинивший значительное произведение этого рода в возрасте 18-19 лет - редкий случай. Однако именно так обстоит дело с Шостаковичем. Заметным событием музыкальной жизни Ленинграда стало исполнение его симфонии 12 мая 1926 года. Мать Дмитрия Дмитриевича писала в письме: «...самый большой успех выпал на Митину долю. По окончании симфонии Митю вызывали еще и еще. Когда наш юный композитор, казавшийся совсем мальчиком, появился на эстраде, бурные восторги публики перешли в овацию».

Надо отметить, что со временем восприятие симфонии сильно менялось. Сперва в ней больше отмечали озорство, этакую театральность и юношеское настроение. Затем все больше стали обращать внимание трагические образы, заключенные в музыке, на траурные ритмы. Многогранное содержание произведения юного композитора раскрывалось перед критиками и слушателями постепенно. В нем чувствовалось влияние различных композиторов: Скрябина, Стравинского, Прокофьева... Но, несмотря на это, они преломлены в собственном стиле Шостаковича; музыка первой симфонии сама по себе самобытна. После окончания консерватории. Хотя его симфония и имела большой

успех, молодой композитор озадачился проблемой сразу после окончания консерватории: быть ли композитором или же пианистом?

Выбор он сделал не сразу, стремясь в первое время совмещать и то и другое. Окончив консерваторию, Шостакович часто выступал во второй половине 20-х годов как пианист, давал сольные концерты (в программе Шопен, Лист, Бах); играл первый концерт Прокофьева, первый концерт Чайковского, концерты Шопена. Игра его отличалась глубиной и поэтичностью. В 1927 году он участвовал в Международном конкурсе имени Шопена в Варшаве. Там его отметили почетным дипломом. Однако от славы концертирующего виртуоза он отказался, так как эта деятельность мешала композиции.

Поиски своих тем, своего стиля. Очень напряженными для Шостаковича были вторая половина 20-х - начало 30-х годов. Это время поисков своего стиля и тем, время напряженного творчества. Не только для Шостаковича, он и для всего молодого советского искусства это время было временем экспериментов и поисков.

Композиторы того времени спорили по различным важным для них вопросам. Более всего их интересовало, какими художественными средствами следует отображать глобальные перемены в жизни страны. Какие нужно избрать жанры и музыкальные средства выразительности для того, чтобы создавать музыку, и доступную народу, и отражающую современность?

Одни из них считали, что основными свойствами советской музыки должны быть наиболее простой, понятный язык, массовые жанры, оратории, песни, хоры. Они полагали, что сонаты, симфонии и прочие «чистые» формы чересчур сложны для широкой публики.

Другие же уверяли, что авторы не должны обеднять советскую музыку, отказываясь от сложных инструментальных сочинений и целенаправленно упрощая средства выразительности. Напротив, по их мнению, следовало использовать последние наработки как русских, так и зарубежных композиторов. Однако одновременно ценное содержимое в творчестве авторов часто не отделяли от чисто формальных, технических опытов.

Эта была переломная эпоха, в противоречивых тенденциях которой сложно разобраться. Но Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу несвойственна ограниченность. Он интересуется всеми жанрами и сторонами музыкального быта. Его разнообразные сочинения появляются одно за другим. И опера, и фортепианные пьесы, и симфонии, и балеты, музыка для кино и театра, песни - молодой композитор попробовал всё это. В этих сочинениях сплавлены вместе разные музыкальные впечатления: от песенок и бытовых танцев, от массовой музыки песен и маршей до современных вокальных и инструментальных произведений с характерно усложненным музыкальным языком. Шостакович находится под влиянием музыки Прокофьева, а также других современных композиторов, зарубежных и русских: Берга, Хиндемита, Стравинского. В Ленинграде того времени их музыка широко звучала, и Шостакович был с ней замечательно ознакомлен.

Все же произведения самого Шостаковича были порой несовершенны и неровны. Он искал новые ритмы и интонации. Его жажда воплотить современность в музыке побуждала его активно экспериментировать.

Вторую, написанную им в 1927-м году, симфонию Шостакович посвятил Октябрю, а третью, написанную в 1929-м году - Первому мая. Третья симфония интереснее, ярче по музыке. Знатоки слышали в ней бурление весенних демонстраций, дыхание площадей и улиц, интонации ораторских речей, грохот уличных оркестров и ритмы маршей. Тем не менее, в «Первомайской» симфонии отсутствовали стройность и целеустремленность музыкального развития, отличающие более зрелые сочинения Шостаковича. "Первомайская симфония" была лишь цепью зарисовок с природы, однако очень живых и ярких. Любопытно, что в хоровом финале заметны мотивы «Песни о встречном»,

написанной для фильма «Встречный» немного позже - в 1932 году. Она называлась «Утренняя песня». Шостакович создал одну из первых массовых советских песен.

Таким образом, мы видим, что Шостакович сумел передать в музыке новизну своего времени уже в некоторых ранних сочинениях. Эта новизна касалась строительства социализма в СССР, и мелодии композитора несли с собой тогдашний энтузиазм, ощущение жизни, света, молодости и уверенного движения в будущее.

Литература

- 1) Кабалевский Д. Б. Несколько слов о Дмитрие Шостаковиче. - В кн.: Дмитрий Шостакович. --М.: Сов. композитор 1967, с. 91.
- 2) Мравинский Е. А. Тридцать лет с музыкой Шостаковича. - В кн.: Дмитрий Шостакович, с. 105.
- 3) Шостакович Д. Д. Жизнеописание. ЦГАЛИ, ф. 2048
- 4) Д. Шостакович. о времени и о себе. --М.: Сов. композитор, 1980, с. 242.
- 5) Серебрякова Г. И. О других и о себе. -- М.: Сов. писатель, 1971, с. 312.

*Имангулова Резида Ильдаровна,
преподаватель МАУДО ДХШ №2
г. Набережные Челны*

Методическая разработка занятия по теме: «Рисование натюрморта с натуры по мотивам произведения Д.Д. Шостаковича «Танцы кукол»

по предмету «Живопись» предлагается для учащихся 11 – 12 лет
второго года обучения художественного направления.

Аннотация

Методическая разработка раскрывает:

- взаимодействие музыки и изобразительного искусства;
- передачу через цвет настроение натюрморта;
- изучение технических приемов гуашевой живописи в процессе выполнения задания «Рисование натюрморта с натуры по мотивам произведения Д.Д. Шостаковича «Танец кукол».

Разработка адресована преподавателям изобразительного искусства в детских студиях, школах искусств и художественных школах.

Педагогическая цель:

Способствовать познанию окружающего мира через погружение в мир музыки и изучение, и изображение натюрморта по мотивам произведения Д.Д. Шостаковича «Танец кукол».

Педагогические задачи:

1. Помочь учащимся отобразить свои впечатления о настроении натюрморта приемами гуашевой живописи.
2. Создать условия для получения положительного художественно-эстетического опыта в процессе выполнения натюрморта с натуры.
3. Представить и раскрыть последовательность выполнения задания.
4. Содействовать развитию у учащихся способности к эмоционально-ценностному восприятию явлений окружающей действительности.

Цель для учащихся: последовательно, соблюдая все этапы рисования выполнить в гуашевой технике натюрморт, раскрывая свои художественные способности.

Задачи для учащихся:

1. Прослушать и почувствовать характер музыки произведения Д.Д. Шостаковича «Танец кукол».

2. Освоить последовательность выполнения в гуашевой технике натюрморта.

2. Расширить знания о композиторе Д.Д. Шостаковиче;

3. Получить положительный художественно – эстетический опыт от процесса выполнения задания.

Методы преподавания: игровые – ситуативные, наглядные, объяснительно-иллюстративные, практическая деятельность.

Ожидаемые результаты:

- Освоение школьниками технических приемов гуашевой живописи для передачи характера натюрморта.

- Знакомство с произведением Д.Д. Шостаковича «Танец кукол».

- Раскрытие и реализация творческого потенциала в ходе практической деятельности.

После занятия школьники смогут:

- Применить практический опыт в повседневной жизни.

- Иметь представление об искусстве, как способе проявления себя.

- Проявить интерес к художественной эстетической деятельности и музыке Д. Д. Шостаковича.

Оборудование и материалы:

- для учителя:

а) формат А3, гуашь, кисти, банка для воды, палитра, тряпка;

б) презентация, этапы рисования натюрморта, натурные постановки;

- для школьников: формат А3, гуашь, кисти, банка для воды, палитра, тряпка.

Ход занятия

1. *Любование натюрмортом* под музыку композитора А. Островского и детской поэтессой З. Петровой.

Спят усталые игрушки, книжки спят.

Одеяла и подушки ждут ребят.

Даже сказка спать ложится,

Чтобы ночью нам присниться.

Ты ей пожелай:

Баю-бай.

2. *Анализ натурной постановки.*

Натюрморт это композиция из неодушевленных предметов, связанных между собой по смыслу. Натюрморт это всегда придуманная какая – то история художником, для рассказа о каком – либо событии или душевном состоянии художника. Напишите название натюрморта.

Из каких предметов состоит натюрморт? Как вы думаете, почему игрушки поставили на темной драпировке? Цвета: фиолетовый, синий, черный символизируют сказочность, ночь, таинственность. Что означают новогодние игрушки? События связаны с новогодними праздниками – время чудес.

3. Знакомство с произведением Д.Д. Шостаковича «Танец кукол».

А теперь представьте себе, что игрушки ожили и проснулись. Слышали ли вы истории про живых кукол? Вспомнили сказки: Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышинный король», Толстого А.Н. «Золотой ключик, или приключения Буратино», Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» и другие. Эти истории рассказали при помощи слов нам писатели. У каждого писателя свой волшебный язык слов. А можете вы привести примеры из мира музыки. Вы часто слушаете музыку, музыка окружает нас повсюду: музыка природы и музыка, которую сочиняют композиторы. Сегодня мы с вами послушаем произведение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича Шостаковича «Танец кукол», под которую вполне могут затанцевать наши куклы.

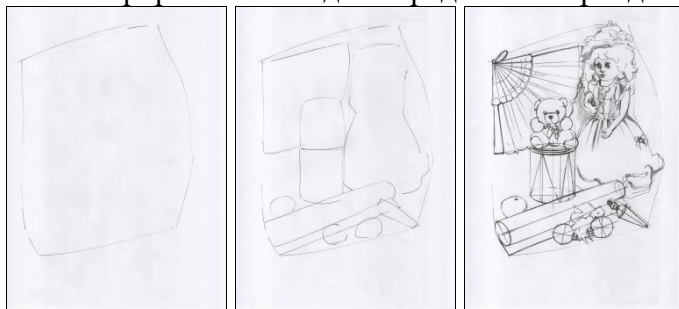
Цикл пьес для игры на фортепиано «Танцы кукол» был написан в период 1959 – 1962 г. и включал 7 разных по характеру пьес: «Лирический вальс», «Гавот», «Романс», «Полька», «Вальс-шутка», «Шарманка», «Танец». Послушайте их, пожалуйста. Через музыку композитор в этих пьесах передавал скорость движения, через медленную или быструю музыку, настроение, мажорное - радостное или минорное – грустное. Каждая пьеса звучит по-своему мелодично, но в каждой из них присутствует мажорная интонация. Если предположить, что кукла из натюрморта затанцевала, какой бы танец она станцевала? А мишка?

Очень интересна история создания альбома «Танцы кукол». Когда Дмитрий Дмитриевич был маленьким, ему приснился сказочный сон. Будто бы он и его маленькая подружка забрели на чердак своего дома. Среди старых забытых вещей они нашли огромный, покрытый паутиной и пылью сундук. Дети с трудом открыли сундук и увидели в нем самые разные куклы. Здесь были куклы; из детского кукольного театра, в старинных бальных нарядах, матрёшки в расписных сарафанах, сшитые из тряпок, шарманщик. А на самом дне сундука лежала кукла необыкновенной красоты, которая напоминала сказочную Фею. Дети заигрались с куклами и устроили целое представление под чудесную музыку. Услышав эту музыку, Фея-кукла, вдруг словно проснулась ото сна, ожила и стала танцевать, кружиться и стала звать других кукол на бал: «Куклы, милые, вставайте, бал волшебный открывайте! И зазвучала другая волшебная музыка и на середину зала один за другим стали выходить куклы и танцевать, танцевать.... Но тут мама тронула Митю за плечо и сказала: «Митя, Митя просыпайся! В гостиной ждёт тебя чай с твоими любимыми пирожными. И Митя проснулся! Вот так через музыку Дмитрий Дмитриевич рассказал о своем волшебном сне, увиденном в детстве.

Д.Д. Шостакович (1906–1975 гг.) – великий русский советский композитор, пианист и преподаватель. В 13-лет Шостакович поступил в Петроградскую консерваторию, где занимался по двум специальностям: фортепиано — у Леонида Николаева (окончил в 1923 году) и композиции — у Максимилиана Штейнберга (окончил в 1925 году). Всемирно известным композитором очень рано в 18 лет, когда представил публике свою Первую симфонию. Надеюсь уже эти факты из его жизни вас заинтересовали и вы заинтересуетесь его творчеством.

4. Последовательность рисования натюрморта:

- Компонировка натюрморта.
- Определение габаритных размеров натюрморта.
- Прорисовка каждого предмета в карандаше.

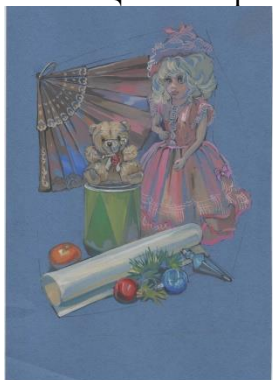
- Цветовое решение переднего плана, с передачей объёма предметов, с сохранением в тенях цвета бумаги.

- Цветовое решение среднего плана.

- Цветовое решение дальнего плана и детализировка переднего плана.

Живопись говорит с нами при помощи композиции, красок, цвета.

5. Самостоятельная работа учащихся.

- Выбрать цвет бумаги, подходящий для натюрморта.
- Красиво расположить предметы на листе.
- Выполнить цветовое решение натюрморта, передавая его настроение.

Послушайте еще раз произведение Д. Д. Шостаковича «Танец кукол».

Музыка не показывает нам конкретные действия кукол, но передает их настроение и характер действия. В нашей голове, возникают какие - то мысли и зрительные образы.

6. Анализ работ учащихся.

7. Итог урока.

Мы с вами нарисовали натюрморт, где игрушки ждут, не дождутся ночи: время танцев.

Рассмотрите репродукцию картины Елены Шебеко «Натюрморт с медвежатами» Как вы думаете, что будут делать эти забавные медвежата?

А у Елены Шумаковой в картине «Плюшевые мишки»?

У каждого искусства свой язык воздействия на человека: живопись говорит с людьми при помощи красок, линий и цвета; литература – при помощи слов, а музыка при помощи – звуков. Но все виды искусства рассказывают об окружающей нас жизни и об отношении к ней.

Список литературы

<https://slide-share.ru/dmitrij-shostakovichtanci-kukolsyuita-detskikh-pes-381612>

<https://youtu.be/G5599nreewY>

<https://youtu.be/KaSuHNU9PGM>

Корнева Ксения,
7 класс МБОУ «Черемуховская СОШ
Новошешминского района РТ»;
руководитель Павлухина Наталья Александровна

К 115-летию Д.Д.Шостаковича

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906-1975) - один из крупнейших композиторов современности, выдающийся пианист, педагог и общественный деятель. Шостакович был удостоен звания Народного артиста СССР (1954), Героя Социалистического Труда (1966), Государственной премии СССР (1941, 1942, 1946, 1950, 1952, 1968), Государственной премии РСФСР (1974), премии им. Сибелиуса, Международной премии мира (1954). Почетный член академий и университетов многих стран

Шостакович - один из самых исполняемых в мире композиторов. Его творчество - это выражения внутренней человеческой драмы и летописи ужасных

страданий, выпавших на XX-й век, где глубоко личное переплетается с трагедией человечества.

О Шостаковиче написано очень много. Детально изучены почти все его произведения, определено его отношение к жанрам музыки, исследованы разные грани его стиля и жизни. В результате сложилась большая и разнообразная по тематике литература: от глубоких исследований до полубульварных публикаций.

Польского происхождения, Дмитрий Шостакович родился в Санкт-Петербурге 12(25) сентября 1906 г., умер в Москве 9 августа 1975 г. Отец - инженер-химик, любитель музыки. Мать - одаренная пианистка, она дала первоначальные навыки игры на фортепиано. После занятий в частной музыкальной школе в 1919 г. Шостакович принят в Петроградскую консерваторию по классу фортепиано, позже стал заниматься композицией. Еще студентом он начал работать - был тапером во время показа "немых" кинофильмов.

В 1923 г. Шостакович окончил консерваторию как пианист (у Л.В. Николаева), а в 1925 г. - как композитор.

После Первой симфонии началась краткая полоса экспериментов, поиска новых музыкальных средств. В это время появились: Первая соната для фортепиано (1926), пьеса "Афоризмы" (1927), Вторая симфония "Октябрь" (1927), Третья Симфония "Первомайская" (1929).

Появление кино - и театральной музыки ("Новый Вавилон" 1929), "Златые горы" 1931, спектакли "Клоп" 1929 и "Гамлет" 1932) связано с формированием новых образов, особенно социальной карикатуры. Продолжение этого было найдено в опере "Нос" (по Н.В. Гоголю 1928) и в опере "Леди Макбет Мценского уезда" ("Катерина Измайлова") по Н.С. Лескову (1932).

Четвертая (1934), Пятая (1937), Шестая (1939) симфонии представляют собой новый этап в творчестве Шостаковича.

Седьмая симфония (1941) стала музыкальным памятником Великой Отечественной войне. Продолжением ее идей стала Восьмая симфония.

В послевоенные годы все больше внимания Шостакович уделяет вокальному жанру.

Симфонизм Шостаковича дает интереснейшие примеры использования классического наследия бытовых жанров, массовых песен (Одиннадцатая симфония "1905 год" (1957), Двенадцатая симфония "1917 год" (1961)). Продолжением и развитием наследия Л.-В. Бетховена стала Тринадцатая симфония (1962), написанная на стихи Е. Евтушенко. Сам автор говорил, что в его Четырнадцатой симфонии (1969) использованы идеи "песен и плясок смерти" Мусоргского.

Важная веха - поэма "Казнь Степана Разина" (1964), она стала кульминацией эпической линии в творчестве Шостаковича.

Четырнадцатая симфония соединила достижения камерно-вокального, камерно-инструментального и симфонического жанров. На стихи Ф. Гарсия Локи, Т. Апполинаро, В. Кюхельбекера и Р.М. Рильке создано глубоко философское, лирическое произведение.

Завершением большой работы по развитию симфонического жанра явилась Пятнадцатая симфония (1971), которая объединила все лучшее, что было достигнуто на различных этапах творчества Д.Д. Шостаковича.

Интересные факты из жизни композитора

В одном из своих интервью его сын рассказал, что отец плакал в жизни только два раза: когда хоронили его любимую жену и когда он принес домой партбилет.

Хобби композитора Шостаковича – футбол. Он не только увлекался этим видом спорта, но и окончил школу футбольных судей.

Шостакович был большим поклонником футбола, в частности команды «Зенит». У композитора имелась книжечка, в которой он записывал результаты каждой игры.

Гениальный композитор мог творить совсем без фортепиано. Он «видел» музыку. Произведения сочинял и сразу записывал на бумагу, не играя при этом на инструменте.

В 1948 году Шостакович создаёт вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии», но оставляет его в столе (в стране в это время развернулась кампания по «борьбе с космополитизмом»).

Шостакович был карточным азартным игроком. Композитор в молодости выиграл большую сумму денег, на которую Дмитрий купил себе кооперативную квартиру.

История из жизни Шостаковича, которая впоследствии, стала популярным анекдотом: один знаменитый индийский композитор, который писал музыку к кино, в шестидесятых посетил СССР. На встрече с Шостаковичем именитый гость спросил у композитора, сколько тот платит помощнику, который записывает за ним музыку. Шостакович поразился такому вопросу и ответил, что все делает сам. На что гость восторженно воскликнул: «А вы и ноты знаете?»

Нескольким композиторам, к которым относился и Шостакович, Сталин предложил написать новый гимн для Советского Союза. Поначалу работа Дмитрия была одобрена вождем, но впоследствии он выбрал другую мелодию, написанную Александровым.

Заключение

Д.Д. Шостакович – художник сложной, трагической судьбы. Преследуемый на протяжении почти всей своей жизни, он мужественно переносил травлю и гонения ради того, что составляло в его жизни главное – ради творчества. Порой, в сложных условиях политических репрессий ему приходилось маневрировать, но без этого его творчества не было бы вообще. Многие из тех, кто начинал вместе с ним, погибли, многие сломались. Он выдержал и выжил, вынес всё и сумел реализовать своё призвание. Важно не только то, как его видят и слышат сегодня, но и то, кем он был для своих современников. Его музыка долгие годы оставалась отдушиной, которая на короткие часы позволяла расправить грудь и дышать свободно. Звучание музыки Шостаковича всегда было не только праздником искусства. Её умели слушать и уносить из концертных залов.

Литература

1. Л. Третьякова «Страницы советской музыки», М.
2. М. Арановский, Музыкальные «Антиутопии» Шостаковича, глава 6 из книги «Русская музыка 20 века».
3. Хентова С.Д. Шостакович. Жизнь и творчество: Монография. В 2-х книгах, книга 1.-Л.: Сов. композитор, 1985. С. 420.
4. Смена, 1938, 18 окт.
5. Интернет-портал <http://peoples.ru/>

Кураева Софья,
4 класс МАУДО ДШИ №13 (т)
г. Набережные Челны;
руководитель Кураева Екатерина Михайловна

Балеты Д. Д. Шостаковича

Шостакович написал 3 балета:

- Золотой век (1930, Ленинградский театр оперы и балета)
- Болт (1931, там же)
- Светлый ручей (1935, Ленинградский Малый оперный театр)

Балет «Золотой век»

В 1929 году Управление театров Ленинграда объявило конкурс на сценарий балета из современной жизни. Деятели послереволюционного искусства требовали создания произведений злободневных, отличавшихся классовым подходом. Этим и объяснялось проведение конкурса, на котором победил сценарий «Динамиада», написанный кинорежиссером А. А. Ивановским (1881—1968). Либретто, признанное лучшим, предложили Шостаковичу. За оставшиеся месяцы 1929 года композитор написал 37 разнохарактерных музыкальных номеров для спортивно-акробатических танцев, пантомимы, пародийных эпизодов к балету, в окончательном виде получившему название «Золотой век»

Сюжет балета

Индустриальная выставка в капиталистическом городе. В мюзик-холле идет праздничное представление. Торжественно поднимается группа фашистов, перед которой расстилается ковер. Скромно появляется советская футбольная команда, приглашенная рабочими организациями. Ее приход вызывает недовольство фашистов. Публика рассматривает экспонаты выставки рекламы. Происходит состязание между Негром и Белым-фашистом. Фашисты подкупают судью, и победителем объявляется Белый, почти теряющий сознание от напора противника.

Критика отмечала ритмическое богатство и мастерство ослепительной инструментовки партитуры. Выделяли симфоническое адажио с солирующим саксофоном, фугу третьего акта и, конечно, фокстроты, танго, ритмически изощренную чететку. Это внушало надежду, что постановка 1930 года не будет для «Золотого века» последней. Однако, ждать пришлось более полувека.

Балет «Болт»

Премьера балета состоялась 8 апреля 1931 года в Ленинградском театре оперы и балета (либретто Виктора Смирнова, хореография Фёдора Лопухова). Премьера современной версии балета (либретто Виктора Смирнова в редакции Алексея Ратманского, хореография Алексея Ратманского) состоялась 25 февраля 2005 года в Большом театре в Москве.

Шостакович получил предложение написать балет по либретто (тогда его название было что-то вроде «Вокруг новой машины»), сочиненному директором Московского художественного театра — Виктором Смирновым, участником Гражданской войны, не имевшим опыта литературной работы. У композитора ни тема, ни текст не вызвали энтузиазма. В письме другу Шостакович писал, что тов. Смирнов прочел ему либретто, тема которого очень типична: есть машина, которая ломается (проблема усталости материала), затем её чинят (проблема обновления техники) и в то же время покупают другую, а затем все танцуют вокруг новой машины. Либретто много раз перерабатывалось, но сильнее от этого не стало, как каждый мог убедиться выше.

Отклики прессы были немедленными и отрицательными, причём балет рассматривался исключительно с идеологической точки зрения. Г. Н. Добровольская пишет: «Можно предположить, что очень многие сатирические портреты Лопухову удались, ибо пресса единодушно обвиняла постановщика в смаковании пьяного и разнузданного разгула, хотя попутно и замечалось, что кое-что неплохо придумано, причём один рецензент называл в качестве примера танец бюрократа, другой — эпизод с соглашателем». Она же цитирует критические статьи тех лет: «Возмутительный пляс кузнеца с двумя молоточками похож на пародию...

Источники

1. https://www.belcanto.ru/ballet_age.html
2. <https://office-apps.net/templates-powerpoint/119-skripichnyj-kljuch.html>
3. Аверьянова О.И., Отечественная музыкальная литература, Москва, Музыка, 2007

*Милютинa Зульфия Рафгатовна,
учитель музыки МБОУ «Екатерининской ООШ
Новошеми́нского района РТ»;*

115 лет Д.Д.Шостаковичу (проект)

Цель: познакомить учащихся с творчеством Д. Д. Шостаковича

Задачи:

1. Воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны;
2. Развивать любовь к классической музыке, к творчеству Д. Д. Шостаковича;
3. Популяризация музыкальных произведений Д. Д. Шостаковича;
4. Формирование у детей устойчивого интереса и грамотного, вдумчивого прослушивания музыкальных произведений композитора.

«Шостакович жил бедами и болями своего времени, аккумулируя в себе, кажется все его катастрофы. Его музыка – великий плач по человеческой судьбе в этом чудовищном по злодеяниям XX веке» (М. Арановский).

Трудно осознать тот огромный вклад, который внес композитор в мировую музыкальную культуру. Любой человек, даже совершенно далекий от музыки, знает это имя и обязательно слышал хотя бы отрывки из самых популярных произведений композитора.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович - один из самых исполняемых в мире композиторов. Его творения - это истинные выражения внутренней человеческой драмы и летописи ужасных страданий, выпавших на XX-й век, где глубоко личное переплетается с трагедией человечества.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович - один из крупнейших композиторов советского периода. Гениально одаренный, глубоко интеллектуальный, невероятно работоспособный попавший в эпоху глобального переустройства мира, в эпоху войн и катаклизмов, он не только прожил в эту эпоху всю жизнь, но, развиваясь, меняясь, страдая, любя и ненавидя, создавая многочисленные художественные произведения, отразил эту эпоху на «выпуклой поверхности оптического стекла» своих сочинений. Музыка Шостаковича отличается глубиной, богатством образного содержания. Большой внутренний мир человека с его мыслями и стремлениями, сомнениями, человека, борющегося против насилия и зла, - основная тема в творчестве Шостаковича. Для композитора музыка — это рассказ о пережитом: в его произведениях богатое событиями время представлено с тем реализмом и резкостью, что так характерны для века кино и фотографии.

Д. Д. Шостакович — автор симфоний и инструментальных ансамблей, крупных вокальных форм (оратория, кантата, хоровой цикл) и песен, музыкально-сценических произведений (оперы, балеты, оперетта), музыки к кинофильмам и театральным постановкам, инструментальных концертов и небольших пьес. Свободное владение особенностями каждого из названных жанров сочетается со своеобразной, всегда новой их трактовкой. В сочинениях Д. Д. Шостаковича проявляется его творческая индивидуальность и неповторимый музыкальный почерк. Шостакович достиг высочайшего мастерства во владении всеми музыкально-выразительными средствами, в частности полифонической техникой.

По словам одного современника, «философская сила произведений Шостаковича огромна, и кто знает, возможно в будущем наши потомки смогут, слушая их, постичь дух нашего времени более глубоко, чем благодаря десяткам увесистых томов». Познавая

личность композитора из его музыки, полной нервного напряжения, юмора и трагической силы, мы чувствуем в ней жесткий, героический и все же глубоко личный и трепетный ответ на вызов трудного и опасного времени и сочувствие человечеству.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

«Творчество Д. Д. Шостаковича –
это музыкальная эмблема века»
(Т. Хренников)

Первое музыкальное учебное заведение, который закончил Шостакович - это Петроградская государственная консерватория. Несмотря на трудности, вызванные Гражданской войной, Дмитрий проявил особое усердие в изучении музыки. А ведь когда он поступал, ему было всего 13 лет. Но на него обратил внимание директор Петроградской консерватории А. К. Глазунов, а также сыграло роль и просьба отца Шостаковича, которого пригласила на преподавательскую работу.

Писатель К. Федин сохранил для нас живое воспоминание об его удивительном таланте: "Худенький мальчик за роялем перерождался в очень дерзкого музыканта, с мужским ударом пальцев, с захватывающим движением ритма. Он играл свои сочинения, неожиданные и заставлявшие переживать звук так, как будто это был театр, где все очевидно, до смеха или до слез. Его музыка разговаривала, болтала, иногда весьма озорно".

Шостакович окончил учебное заведение по двум специальностям: как пианист в 1923 году и как композитор двумя годами позже. Дипломной работой стала Первая симфония, которая сразу принесла автору известность. День ее премьеры, 12 мая 1926 года, Дмитрий Дмитриевич стал отмечать как свой день рождения. Во время гастролей по СССР симфонию услышал немецкий дирижер Бруно Вальтер, он попросил автора выслать ему партитуру. Зарубежная премьера произведения принесла Шостаковичу международную известность.

Музыка и страсть к сочинительству быстро завоевали сердце будущего композитора. По словам самого Шостаковича, в детстве на создание произведений его побуждали разные события: «Будучи совсем маленьким, видел, как горел лес. Это послужило толчком к сочинению какой-то "огненной сонаты" для рояля». Первая пьеса «Солдат» была написана под впечатлением от Первой мировой войны. Следом за ней появились «Революционная симфония» и «Похоронный марш». Увлечшись творчеством Гоголя, юный композитор попытался написать оперу «Тарас Бульба». Впоследствии он уничтожил все записи своих детских сочинений.

Творчество Дмитрия Дмитриевича Шостаковича невозможно отделить от времени, в которое он жил, от политических событий, ему современных. И одним из страшных событий для нашей страны явилась Великая Отечественная война. И в годы войны Д. Д. Шостаковичем также были написаны гениальные музыкальные произведения. Музыка его выражала мысли и чувства страны, на которую снова обрушились тяжелые потери и разрушения. Называемые «военные» симфонии Шостаковича - Седьмая и особенно Восьмая - явились прямым выражением духа сражающегося народа.

С июня по октябрь 1941 года Дмитрий Шостакович находился в Ленинграде. Там он начинает работу над знаменитой Симфонией №7. В первые же месяцы войны были написаны первые две части новой симфонии. «Я никогда не сочинял так быстро, как сейчас», - утверждал Дмитрий Дмитриевич. В произведении нашли отражение тема вражеского нашествия, контраст сцен мирной жизни и разрушительной силы войны. «Ленинградская» симфония Шостаковича стала символом борьбы советского народа против захватчиков. Композитор заканчивает работу над ней в эвакуации, в городе Куйбышев. В 1942 году происходят две премьеры: в июле симфонию исполняют в Америке, в августе — в блокадном Ленинграде. С партитуры этой симфонии была снята фотокопия и на военном самолете отправлена круговым путем через Африку в США, где

ее сразу же исполнили лучшие дирижеры мира. Услышав симфонию, один американский критик написал: «Какой дьявол может победить народ, способный создавать музыку, подобную этой...».

А 9 августа 1942 года, когда по плану фашистского командования Ленинград должен был пасть, Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича была исполнена в этом городе – измученном блокадой, но не сдавшемся врагу. Специальным самолетом, прорвавшимся в город сквозь огненное кольцо, бала доставлена партитура симфонии, на которой была авторская надпись: «Посвящается городу Ленинграду». Для исполнения были собраны все музыканты, еще оставшиеся в городе. Их было всего пятнадцать, а нужно было не менее ста! Тогда с Ленинградского фронта были срочно отозваны музыканты, сменившие свои инструменты на оружие, и вскоре оркестр начал репетиции. Немыслимая воля и энтузиазм вели этих голодных, измученных людей на музыкальный подвиг. И вот над Ленинградом из всех репродукторов зазвучала прекрасная музыка Седьмой симфонии. Те люди, те тысячи людей, которых не мог вместить зал Филармонии, тоже слушали эту симфонию всепобеждающего мужества.

Главный образ симфонии – образ Родины, образ народа. Седьмую симфонию часто сравнивают с документальными произведениями о войне, называют «хроникой», «документом» - настолько точно передает она дух событий. Со дня первого исполнения «Ленинградской» симфонии прошло 80 лет. Много раз она звучала с тех пор в мире – в концертных залах, по радио, в кино (был создан фильм о седьмой симфонии). Каждый раз ее исполнение воскрешает перед людьми незабываемые страницы современной истории. Седьмая симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича с полным правом может быть названа «Героической симфонией» XX века.

О том, что побеждает в симфонии в результате этой борьбы, очень точно сказал Алексей Толстой: «На угрозу фашизма – обесчелочить человека – Д. Д. Шостакович ответил симфонией о победном торжестве всего высокого и прекрасного, созданного гуманитарной культурой...».

Заключение

115-летие Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — значительнейшая дата в истории отечественной музыкальной культуры. Это еще один повод поразмышлять о роли этого выдающегося русского композитора, который внес бесценный вклад в музыку XX века, во многом изменив ее облик, сообщив ей черты острой современности. Дмитрий Дмитриевич Шостакович - величайший музыкант XX века. Никто в современном искусстве несравним с ним по остроте восприятия эпохи, отзывчивости на ее социальные, идейно-художественные процессы. Сила его музыки — в абсолютной правдивости. Всю свою жизнь посвятил композитор служению музыке и подарил множество замечательных произведений людям. Его творчество до сих пор заставляет людей плакать и смеяться, дарит им самые чистые эмоции и счастье.

Д.Д. Шостакович - художник сложной, трагической судьбы. Преследуемый на протяжении почти всей своей жизни, он мужественно переносил травлю и гонения ради того, что составляло в его жизни главное - ради творчества. Порой, в сложных условиях политических репрессий ему приходилось маневрировать, но без этого его творчества не было бы вообще. Многие из тех, кто начинал вместе с ним, погибли, многие сломались. Он выдержал и выжил, вынес всё и сумел реализовать своё призвание. Важно не только то, как его видят и слышат сегодня, но и то, кем он был для своих современников. Его музыка долгие годы оставалась отдушиной, которая на короткие часы позволяла расправить грудь и дышать свободно. Звучание музыки Шостаковича всегда было не только праздником искусства. Её умели слушать и уносить из концертных залов.

В заключении я хотела бы отметить, что каждый человек может оставить след в истории, если будет заниматься любимым делом. Каждый может приносить пользу своим трудом и имеет шанс подарить свои достижения, способности, таланты всем людям.

«Музыка была для него не профессия, а необходимость высказаться, выразить то, чем жили люди в его век, на его родине». (Т.Хренников).

Источники

1. Тищенко, Б. И. О последних сочинения Д. Шостаковича / Б. И. Тищенко // DСH: Жизнь и творчество Дмитрия Шостаковича [Электронный ресурс].
2. Хентова, С. М. Музыканты о своем искусстве / С. М. Хентова // DСH: Жизнь и творчество Дмитрия Шостаковича [Электронный ресурс].
3. Шостакович, Д. Д. Думы о пройденном пути / Д. Д. Шостакович [Электронный ресурс].
4. Шостакович, Д. Д. Из письма Е. Мравинскому / Д. Д. Шостакович // DСH: Жизнь и творчество Дмитрия Шостаковича [Электронный ресурс].
5. Шостакович, Д. Д. Из письма Б. Хайкину / Д. Д. Шостакович / DСH: Жизнь и творчество Дмитрия Шостаковича [Электронный ресурс].
6. Шостакович, Д. Д. Надпись на партитуре Пятого квартета / Д. Д. Шостакович // DСH: Жизнь и творчество Дмитрия Шостаковича [Электронный ресурс]
7. Интернет-портал <http://peoples.ru/>

*Модина Анастасия Николаевна,
преподаватель МАУДО ДШИ №13(т)
г. Набережные Челны*

Д.Д.Шостакович Пятнадцатая симфония

Величайший композитор современности. Его музыка неразрывно связана с жизнью, историей народа, с его успехами и поражениями, радостями и страданиями. Это страстная исповедь художника XX века и не менее страстная проповедь. Она будоражит нашу совесть, вызывает сильное душевное потрясение. Шостакович сочинял так, будто считал себя лично ответственным за неразумные деяния человечества. Он протестовал против насилия над личностью с такой силой, как ни один художник XX столетия. Но, беспощадно обличая Зло, он верил в Человека, в бессмертие его творений, в величие его духа.

Шостакович — один из самых исполняемых в мире композиторов. Высокий уровень композиторской техники, способность создавать яркие и выразительные мелодии и темы, мастерское владение полифонией и тончайшее владение искусством оркестровки, в сочетании с личной эмоциональностью и колоссальной работоспособностью, сделали его музыкальные произведения яркими, самобытными и обладающими огромной художественной ценностью. Вклад Шостаковича в развитие музыки XX века общепризнан как выдающийся, он оказал существенное влияние на многих современников и последователей. Открыто о влиянии на них музыкального языка и личности Шостаковича заявляли такие композиторы, как Тищенко, Слонимский, Шнитке, а также многие другие музыканты.

Жанровое и эстетическое разнообразие музыки Шостаковича огромно, в ней сочетаются элементы музыки тональной, атональной и ладовой, в творчестве композитора переплетаются модернизм, традиционализм, экспрессионизм и «большой стиль».

Гений Шостаковича универсален. Он писал музыку во всех жанрах - и очень сложную по содержанию, требующую серьезной работы мысли, и совсем простую, доступную любому слушателю.

Некоторые основные произведения Д.Д.Шостаковича

- 15 симфоний
- Оперы: «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»), «Игроки» (окончена Кшиштофом Мейером)
- Балеты: «Золотой век» (1930), «Болт» (1931) и «Светлый ручей» (1935)
- 15 струнных квартетов
- Цикл, Двадцать четыре прелюдии и фуги, соч. 87 (1950—1951)
- Праздничная увертюра 1954 года к открытию ВСХВ для ночной светомузыкальной программы фонтанов
- Квintет
- Оратория «Песнь о лесах»
- Кантата «Над Родиной нашей солнце сияет»
- Романсы и песни для голоса с фортепиано и симфоническим оркестром
- Оперетта «Москва, Черемушки»

Последняя, **Пятнадцатая симфония** Д.Шостаковича - сложное, многозначное, не поддающееся подробному словесному "пересказу" произведение. Раскрывающийся в ней художественный мир позднего Шостаковича предстает неизмеримо емким, космически всеобъемлющим. Контрастные идеи, темы, настроения его искусства - философская глубина и саркастическая насмешка, проникновенный лиризм и публицистический пафос, трагедийность и острое чувство комического получают в музыке последних лет ярчайшее выражение, и одновременно обнаруживается неожиданное внутреннее родство полярных образов, их сложное переплетение, способность внезапного сближения и даже взаимопревращения.

В Пятнадцатой симфонии Шостаковича звучат темы Россини, Вагнера, Глинки. Приемы использования тематических фрагментов классики глубоко связаны с содержанием симфонии. И дело здесь не только в том, что столь разные по характеру и стилю отрывки сочинений прошлого столетия совершенно органично сплетаются с современной музыкальной тканью Шостаковича. Для понимания смысла этих "цитат из классики" важнее то, как они звучат в симфонии. Характерно, что композитор использует их не по одному разу, многократно возвращается к ним. Нередко интонации классических тем (Вагнера и Глинки в Пятнадцатой симфонии, "Лунной" и "Крейцеровой" сонат Бетховена в Сонате для альты и фортепиано) возникают у Шостаковича в подчеркнуто замедленном движении: автор словно приостанавливает поток музыкального времени, пристально вслушиваясь в звучание классических мелодий. Вновь и вновь обращая мысль к любимым образам, с напряженным чувством внимая их красоте и совершенству, художник одновременно переживает отраду встречи и печаль прощания. Печаль оттого, что встреча эта - последняя.

Обращает на себя внимание *состав оркестра*: 2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, треугольник, кастаньеты, деревянный брус, бич, томтом (сопрано), военный барабан, тарелки, большой барабан, тамтам, колокольчики, челеста, ксилофон, вибрафон, струнные.

Первую часть композитор назвал «Игрушечный магазин». Игрушки... Может быть — марионетки? Фанфары и дробь начала первой части — как перед началом представления. Вот промелькнула побочная тема из Девятой (похожая неуловимо на «тему нашествия» Седьмой!), затем мелодия из фортепианной прелюдии, о которой Софроницкий сказал когда-то: «Какая проникновенная пошлость!» Тем самым достаточно ясно охарактеризован образный мир сонатного аллегро. Органично включена в музыкальную ткань россиниевская мелодия — фрагмент увертюры к опере «Вильгельм Телль».

Вторая часть открывается траурными аккордами, скорбными звучаниями. Соло виолончели — удивительной красоты мелодия, охватывающая колоссальный диапазон. Медный хор звучит похоронным маршем. Тромбон, как в Траурно-триумфальной симфонии Берлиоза, исполняет скорбное соло. Что хоронят? эпоху? идеалы? иллюзии?.. Марш достигает гигантской мрачной кульминации. А после нее — настороженность, затаенность...

Третья часть — возвращение к театру марионеток, к заданности, схематичности мыслей и чувств. Загадочен финал, открывающийся лейтмотивом рока из вагнеровского «Кольца нибелунга». После типичной шостаковичской лирической темы, словно просветленной страданием, после не менее характерной пасторальной, разворачивается пассакалья. Тема ее, проходящая у виолончелей и контрабасов пиццикато, напоминает и тему нашествия, и тему пассакальи из Первого скрипичного концерта. Все более нагнетается напряжение с каждым проведением мелодии, пассакалья достигает колоссальной кульминации. И — спад. Легкая танцевальная тема завершает симфонию, последние такты которой — сухой перестук ксилофона и томтома.

Свою последнюю, Пятнадцатую симфонию, Шостакович закончил 29 июля 1971 года. Четыре с половиной десятилетия отделяли ее от Первой симфонии, написанной восемнадцатилетним юношей. Композитору было теперь почти 65 лет, уже давно он был неизлечимо болен и знал о своей болезни. Но именно в эти годы в его музыке раскрывается небывалая просветленность духа, мудрость и мужество художника, спокойно и светло прощающегося с жизнью и с ясной верой глядящего в будущее, постигшего суть бытия, смерти и бессмертия.

Источники

- <https://ru.wikipedia.org/Шостакович>
- <https://yandex.ru/images/search?text=шостакович%20&from=tabbar>
- <https://whataudio.ru/?mp3=Д.Д.+Шостакович+—+Симфония+15+%28отрывок%29>
- https://vk.com/topic-5312155_9838231
- Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. – М.:Музыка, 2004 – 256с.
- Шорникова. М. Музыкальная литература: Русская музыка XX века, Четвертый год обучения. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 288 с.

Мухаметшина Венера Робесовна,
преподаватель МАУДО ДШИ №7
г. Набережные Челны;

Седьмая симфония Шостаковича как символ будущей победы

~~Во время Великой~~ Отечественной войны советский народ проходил через тяжкие испытания, проявляя беспримерную отвагу и героизм. Глубокие патриотические чувства и высокие идеалы гуманизма вдохновляли работников культуры на создание произведений о борьбе советского народа. Одним из таких музыкальных произведений стала Седьмая симфония Шостаковича, которую он посвятил борьбе с фашизмом и своему родному городу Ленинграду.

Дмитрий Шостакович писал: «Жизнь поставила вопрос о роли работников культуры в эти дни. Мы защищаем свободу, честь и независимость нашей Родины. Мы боремся за лучшие в истории человечества идеалы. Мы деремся за свою культуру, за науку, за искусство, за все то, что мы создавали и строили. И советский художник никогда

не будет стоять в стороне от той исторической схватки, которая сейчас ведется между разумом и мракобесием, между культурой и варварством, между светом и тьмой».

Работу над симфонией композитор начал в июле 1941 года, когда он активно принимал участие в строительстве оборонительных укреплений города вместе с другими студентами и профессорами Ленинградской консерватории. Продолжал сочинять симфонию и во время дежурств на крышах домов в качестве бойца противопожарной команды.

Первые три части Седьмой симфонии были закончены в сентябре 41-ого, когда Ленинград подвергался артиллерийским обстрелам и воздушным налетам. А финальная часть писалась в тяжелейшие для страны дни, когда отряды противников подступали к Москве. В это время Шостакович с семьей уже находился в городе Куйбышев (ныне Самара), где и закончил работу над четвертой частью в конце декабря 1941 года. Премьера состоялась в куйбышевском Театре оперы и балета 5 марта 1942 года.

«Седьмая симфония, выразившая чувства и надежды миллионов людей, нарисовавшая зримый образ победы, стала могучим оружием во всенародной борьбе против фашизма...Шествуя по стране, она вызывала душевный подъем, будила чувство гордости за свой народ, удваивала силы и мужество защитников Родины».

Премьера в Ленинграде и за пределами Советского Союза

Премьера симфонии №7 в блокадном Ленинграде состоялась 9 августа 1942 года. Партитуру доставили из Куйбышева специальным самолётом. Большим трудом было найти музыкантов для участия в концерте, так как многие погибли во время блокады, а другие были попросту лишены здоровья и сил для такой работы. Но дирижёру Карлу Элиасбергу всё-таки удалось найти музыкантов, в том числе из военных частей. А для того, чтобы премьера гарантированно состоялась, на подавление огневых точек врага были брошены все артиллерийские силы города.

Измощённые войной ленинградцы спешили попасть в зал филармонии, чтобы услышать музыку, посвященную им. Концерт транслировался по громкоговорителям и по радио, потрясая и вдохновляя жителей города и одновременно приводя в замешательство немцев. «Эта премьера стала не только триумфом Шостаковича, но и крупным событием политического значения. С самого начала «Ленинградскую» симфонию воспринимали как символ победы, а ее оптимистическое звучание наполняло верой сердца слушателей».

Вскоре слава и успех Седьмой симфонии распространились по всему миру. 19 июля 1942 она впервые прозвучала в США, в Нью-Йорке. «Общая оценка американской прессой и прием ее публикой превосходят все известное в истории музыки, - сообщал Г. Шнеерсон. – Каждое исполнение этого произведения в Америке – событие не только музыкального, но и общественно-политического характера». Позже её также включали в свой репертуар лучшие оркестры в Мексике, Канаде, Аргентине, Перу и Уругвае. В первый послевоенный сезон это произведение было сыграно почти во всех крупных европейских городах: в Париже, Белграде, Риме, Осло, Вене, Софии, Будапеште, Копенгагене, Бухаресте, Кракове, Загребе и многих других. А в декабре 1946 года Седьмая симфония впервые прозвучала в Берлине. В газете «Berliner Zeitung» отмечалось, что в произведении Шостаковича «...бетховенский дух переживаний идеалиста-одиночки превращается во всеобъемлющую проблему борьбы за свободу целого народа».

Содержание симфонии

Седьмая симфония построена по классической четырехчастной схеме. Каждая часть имеет свою драматургию.

В открывающей части Allegretto мощные темы контрастируют с более мягкими, причем последняя особенно подходит для флейты. Развивается далекий марш, сопровождаемый барабаном, который постепенно становится все более грозным. Шествие временами прерывается взрывами духовых. Отложив на время маршевую энергию,

Шостакович вводит скорбные темы для струнных и расширенное соло для фагота, а затем завершает часть отдаленным воспоминанием о боевой теме.

Вторая часть (Moderato - Poco allegretto) начинается со вторых скрипок, тема которых постепенно появляется в других частях оркестра в контрапунктах. Короткое выступление гобоя добавляет дополнительные краски к текстуре, которая до этого момента была сосредоточена в основном на струнных. В целом плавный дух начальных эпизодов сменяется растущим беспокойством и тревогой, граничащими с отчаянием. По мере приближения к завершению части Шостакович дает продолжительное соло часто игнорируемому бас-кларнету, его низкий и мрачный голос приятно контрастирует с фаготом, который звучал в конце первой части.

Композитор не называет третью часть (Adagio) "похоронным маршем", но, по сути, это именно так, с мрачными вступительными аккордами, безысходными струнными линиями и отдаленным маршевым ритмом. Меланхоличная тема, звучащая сначала у флейты, растет и развивается, переходя к другим инструментам. Духовые и ударные вносят еще большее страдание по мере развития движения, хотя оно завершается возвращением к изнуряющей печали, с которой началось.

Последняя часть (Allegro non troppo) может быть видением окончательной победы. Открываясь в сдержанной манере, она постепенно набирает решимость с обновленным маршевым настроением. Это не безысходный марш Adagio, а скорее твердая решимость, как бы напоминающая слушателям о силах, скрывающихся за воротами города. В ней появляются пронзительные пассажи, напоминающие о потерях, хотя последние несколько минут, построенные на повторяющемся ритмическом фрагменте струнных, возвращают твердую энергию предыдущих эпизодов. Это все еще не совсем музыка победы, но, по крайней мере, музыка выживания.

Симфония № 7 Шостаковича - произведение героического масштаба, длительностью около часа, с оркестром, хорошо снабженным дополнительными духовыми и ударными. Несмотря на то, что в ней отражено конкретное время и место, ее можно воспринимать и в более широком смысле как симфонию, отражающую любой народ, упорствующий перед лицом трудностей.

Историческое значение «Ленинградской» симфонии

Благодаря «Ленинградской» симфонии Дмитрий Дмитриевич Шостакович приобрел беспрецедентную популярность и признание во всем мире. Его называли гением и Бетховеном XX века. «Седьмая симфония – замечательный музыкальный памятник военных лет. Никто из современных композиторов – советских и зарубежных – не смог создать столь монументального и вдохновенного произведения о борьбе против фашизма», «Шостакович говорит не только от имени Великой России, но и от имени всего человечества», - писали о нём и его произведении. В родной стране Шостаковича признали величайшим советским композитором, он вновь получил Сталинскую премию I степени.

Несомненно, Седьмая симфония - доказательство необыкновенного таланта Шостаковича. Но не менее значимы Первая, Пятая, Десятая и Тринадцатая симфонии, а также Первый скрипичный и Второй виолончельный концерты. Однако для многих ценителей музыки имя Шостаковича в первую очередь связано именно с симфонией №7.

«Ленинградская» симфония и в наши дни продолжает вдохновлять людей на победу. 21 августа 2008 года оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнил первую часть симфонии в разрушенном Цхинвале после вооруженного конфликта между Южной Осетией и Грузией. В 2015 году симфония прозвучала также и в филармонии Донецка.

Литература

- 1) Дм. Шостакович. Седьмая симфония. – «Правда», 29 марта 1942 г.

2) Г. Орлов. Симфонии Шостаковича. Государственное музыкальное издательство, Ленинград, 1961 год. Стр. 140

3) Мейер Кшиштоф “Шостакович: Жизнь. Творчество. Время”, издательство: Жизнь замечательных людей, стр. 92

4) D. Rabinovich. Dmitry Shostakovich – composer, p.72

5) Л. Данилевич. Д. Шостакович, стр. 96

6) Мейер Кшиштоф “Шостакович: Жизнь. Творчество. Время”, издательство: Жизнь замечательных людей, стр. 93

Интернет-источники

https://www.belcanto.ru/s_shostakovich_7.html

<https://rgaso.ru/tretja-chast-sedmoj-simfonii-shostakovicha/>

*Намаконова Анастасия,
7 класс МАУДО ДМШ №2 Приволжского района г. Казани;
руководитель Гайнутдинова Лилия Фаатовна*

Пионер звукового кино

Советского звукового кино Шостакович становится его постоянным автором. Когда я убедился, что работа в кино — огромное поле деятельности для композитора, написал он впоследствии. За свою творческую жизнь Шостакович создал более сорока фильмов. Главным образом его привлекали сценарии, связанные с историко-революционной темой, с жизнью советского общества в переломные моменты его развития, экранизации произведений классики. Фильмы с музыкой Шостаковича — «Встречный» (1932), кинотрилогия о Максиме (1935 — 1939), «Человек с ружьем» (1938), «Молодая гвардия» (1948), «Гамлет» (1964), «Король Лир» (1971) и многие другие — вошли в классический фонд советского кино, завоевали широкое признание.

В работе с разными режиссерами и в разных жанрах у Шостаковича формировалась его «идея киномузыки», изложенная им в целом ряде статей и выступлений. Размышляя о месте музыки в фильме и ее задачах, композитор, в частности, писал: «Музыка [в кино] является очень сильным средством эмоционального воздействия, поэтому она не может быть сведена только к иллюстративной» б. «Органическое сочетание слова и звука, звука и действия, возможность использовать новые, интересные оркестровые комбинации — все это ставит перед киномузыкой те задачи, которые давно и успешно решаются в „общей музыке“: в музыкальной драме, в опере, в симфонии. <.> главное в киномузыке — органическое участие в самом действии киноспектакля. В киноспектакле к музыке можно и должно предъявлять такие же требования, как к сценарию, к актерской игре, к режиссуре».

Шостакович считал кино не только сферой выявления творческих возможностей композитора, но в определенном смысле и «школой композиторского мастерства»: «Уложить музыку в строго ограниченные рамки времени — вопрос не технический, хотя и может таким показаться. Подобно тому, как в литературе писать короче гораздо труднее — и композитору для выражения своей мысли в лаконической форме требуется больше искусства и труда. В этом плане кино дает композиторам блестящие уроки: появляется внутренняя дисциплина, благотворно влияющая на музыкальный язык». Он неоднократно возвращался к мысли о необходимости специальной подготовки композиторов к работе в кинематографе — вплоть до введения теории музыкального письма для кино в учебный план консерваторий.

К работе для кино Шостакович относился с той высокой мерой художественной ответственности, которая отличала все его творчество. Подчеркивая роль кино в пропаганде музыки, он утверждал: «Для кино композитор должен работать так же, как он работает, создавая свои наиболее значительные произведения, только еще внимательнее и лучше».

Интенсивная и плодотворная деятельность композитора в области киномузыки была отмечена в 1939 году правительственной наградой — орденом Трудового Красного Знамени.

Начало работы

Первым полнометражным фильмом Д.Д.Шостаковича был "Новый Вавилон" 1929 года, ему тогда было всего 23 года, однако молодой композитор уже был в некотором роде ветераном индустрии, поскольку, чтобы помочь своей семье свести концы с концами, он провел значительную часть своих поздних подростковых лет, сопровождая немые фильмы на фортепиано в нескольких крупных кинотеатрах Санкт-Петербурга (только после впечатляющего успеха своей Первой симфонии в 1926 году он смог бросить эту работу, которую считал изнурительной и повторяющейся).

В тандеме с режиссерами "Нового Вавилона" Григорием Козинцевым и Леонидом Траубергом Д. Д. Шостакович смело установил новые отношения между звуком и изображением. Возможно, из-за многих лет, проведенных в кино в качестве аккомпаниатора, Шостакович ясно и сразу почувствовал потенциал музыки не просто как повествовательного аксессуара, но и как мощного инструмента для выражения психологических, духовных или даже философских знаков и тонкостей. Однако партитура оказалась неудачной: музыканты, привыкшие играть простые произведения, не смогли исполнить сложную музыку Д. Д. Шостаковича.

Фильм "Одна" снимался как немой, но к концу съемок был переведен на звук. Музыка фильма сочетала иронию и гротеск начальных, «ленинградских» эпизодов (галоп «Какая хорошая будет жизнь!», хор «Останься!») с драматическими образами алтайских сцен.

В фильме "Златые горы" Шостакович в определенной мере симфонизировал музыкальный материал картины. Начальные кадры забастовки сопровождались фугой для солирующего органа с оркестром. В качестве лейтмотивов в музыке фильма использованы интонации городского романса «Когда б имел златые горы» и вальса, написанного для фильма и ставшего популярным.

Годы опалы

Незадолго до выхода на экраны картины «Юность Максима» Дмитрий Шостакович завершил работу над партитурой оперы «Леди Макбет Мценского уезда», которая в 1934 году была поставлена в Ленинграде и Москве под названием «Катерина Измайлова». Сначала советская критика практически единодушно оценила новую оперу Шостаковича как победу советского музыкального театра. Но в январе 1936 спектакль «Катерина Измайлова» посетил Сталин, и его реакция нашла свое отражение в статье «Сумбур вместо музыки», опубликованной в газете «Правда».

Через несколько дней газета напечатала еще одну рецензию – «Балетная фальшь», на этот раз уничтожающей критике был подвергнут балет Шостаковича «Светлый ручей» (1935). После этих публикаций большинство произведений Шостаковича, написанных до 1936 года, практически полностью исчезли из репертуара театров. Удивительно, что композитор прошел через все годы опалы и уцелел.

Светлым пятном в это период является, пожалуй, лишь для Шостаковича стало участие в кинокартине «Встречный», снятой на «Ленфильме» еще в 1932 году. Для нее Шостакович написал ласковую и зажигательную песню «Нас утро встречает прохладой». Написал стихи для этой песни знаменитый в то время поэт Борис Корнилов, названный Бухариным через два года на съезде писателей. Песня писалась к фильму, но об этом

теперь вспоминают редко. Она стала одной из первых советских массовых песен и живет совсем самостоятельной и удивительной жизнью.

После того, как композитор лишился милости правительства в 1936 году, написание музыки для фильмов стало вопросом выживания, в то время как экспериментов следовало старательно избегать. Немного музыки этого периода находится в верхнем ящике стола Шостаковича. Однако есть исключения, такие как очаровательная, довольно малерианская партитура, которую он предоставил для мультфильма "Сказка о глупом мышонке" (1940).

Возвращение

В том же 1948 году Шостакович получил поощрение за «реалистическую» и «демократическую» музыку к кинофильму «Молодая гвардия» (режиссер Сергей Герасимов).

Прошло бы десятилетие после смерти Сталина, прежде чем Шостакович вернулся в мир кино с настоящим энтузиазмом, поставив музыку для двух шекспировских фильмов своего старого друга Козинцева: "Гамлет" (1964), написанный вскоре после Тринадцатой симфонии; и "Король Лир" (1971), написанный вслед за Четырнадцатой. Обе партитуры типичны для позднего стиля композитора по своей эмоциональной резкости и структурной лаконичности и прекрасно гармонируют с мрачно-гранитными образами Козинцева. И последнее, но не менее важное: *Софья Перовская* (1968), снятый в ознаменование 50-летия Революции, далек от Шекспира, хотя он тоже вдохновил на то, что, возможно, является самым запоминающимся атмосферным, глубоко красноречивым фильмом Шостаковича.

Король лир

Премьера спектакля «Король Лир» в постановке Козинцева состоялась 24 марта 1941 года в Ленинграде, в Большом драматическом театре имени Горького. Литературовед Натан Берковский отмечал, что постановка показывала весь «*мрак и ужас трагедии*», трагичность строя, который «*поощряет в людях низменное, низкое, грубое и оставляет без последствий благородные поступки или же карает за них*». На сцене возвышались виселицы, что рождало ассоциации с советскими реалиями.

Дмитрий Шостакович в статье, подготовленной к премьере, писал: «*Шекспир, видимо, сам очень любил музыку и чувствовал ее могучую силу и очарование, иначе бы он не создал знаменитую сцену пробуждения больного короля Лира под музыку*». Он признавался, что непросто было «*отобразить в музыке... ужас медленной и мучительной гибели всех иллюзий короля Лира*». Кроме инструментальных пьес композитор сочинил балладу Корделии и десять маленьких песен Шута — колких и саркастических.

К работе над кинофильмом «Король Лир» Григорий Козинцев приступил в 1969 году и подробно обсуждал с Шостаковичем музыкальное решение сцен. Композитору работа над картиной давалась тяжело из-за проблем со здоровьем. Всего в музыкальной партитуре фильма было 70 номеров, как кратких (сигналы труб, рогов), так и развернутых («Голос правды», «Буря»). Песенки Шута позаимствовали из музыки к спектаклю, но в фильме они не стали полноценными вокальными номерами: Шут лишь напевал отдельные строчки, как бы «случайно» их припоминая.

Гамлет

В 1932 году художник-постановщик Николай Акимов поставил свой первый спектакль — «Гамлета» в Театре имени Вахтангова. Постановка оказалась весьма спорной и даже получила громкий эпитет «извращение классики». Однако все признавали: музыка Дмитрия Шостаковича была «*самое лучшее, самое смелое в спектакле, она все время на какой-то чудесной границе иронии и сатиры*».

Композитор создавал музыкальную партитуру в полном соответствии со смелым замыслом Акимова, поэтому темы некоторых номеров напоминали советские массовые

песни. В песне Офелии («Заутра Валентинов день») прослеживались интонации «Песни о встречном», которую Шостакович написал для фильма «Встречный» в 1931 году. В карикатурных тонах была исполнена миниатюра «Уход короля и королевы»: вместо благородной музыки звучала легкомысленная полька.

В 1954 году режиссер Григорий Козинцев поставил «Гамлета» в переводе Бориса Пастернака в Ленинградском театре драмы имени Пушкина. К нему Шостакович написал два небольших музыкальных номера: «Жигу», похожую на темпераментную тарантеллу, и «Финал» — торжественное завершение трагической истории. Автографы этих номеров так и не были найдены — известны только рукописные копии партитур, хранившиеся в театре.

Размышляя о «Гамлете», Григорий Козинцев писал: *«смысл трагедии Шекспира не в том, что ее герой бездействен, а в том, что она сама побуждает людей к действию — она набат, пробуждающий совесть»*. Работу над сценарием будущего фильма он начал в 1957 году и сразу решил, что музыку к картине должен написать именно Шостакович. Он с огромным уважением относился к композитору и даже писал ему: *«В черные минуты (а их так много!) я вспоминаю Вас и думаю: какая же великая сила заключена в Вас, что «самые крупные калибры артиллерии» ничего не могли сделать с Вашей музыкой»*.

Фильм «Гамлет» вышел на экраны 19 апреля 1964 года, и в посвященной ему статье критик Виктор Комиссаржевский назвал музыку Шостаковича нервом картины: *«...она [музыка] умеет передавать и гул времени, и тончайшее движение человеческой души»*.

Композитор создал для фильма 34-е произведение. Он посвятил Гамлету тему-«портрет», которая развивалась вместе с героем: сомневалась, вступала в противоборство и побеждала.

Сказка о глупом мышонке

«Сказка о глупом мышонке» (по мотивам С. Маршака) — единственное произведение Шостаковича для кино, где музыка звучит непрерывно, представляя единую музыкально-драматическую композицию; отдельных законченных номеров в фильме нет. По существу это детская киноопера с участием солистов-вокалистов и оркестра.

Композитор писал: *«Мультипликация есть тоже очень интересный прием, требующий равноценного стиливого выражения в музыке. <.> С большим удовольствием работаю я над этим сочинением. Это мой первый опыт детской киномузыки. <.> Музыка этого фильма состоит из колыбельной песенки, которую поют мышь, утка, свинка, жаба, лошадь, щука и кошка. Эта песенка варьируется в зависимости от характера персонажа, который ее распевает. Музыка веселая и лирическая»*. Далее композитор отмечает, что в отличие от сказки Маршака, положенной в основу фильма, *«кошка не съест мышонка, мышонка спасет старый пес Полкан»*.

Катерина Измайлова

Впечатление, которое производит картина, поистине огромно и притом своеобразно. Она захватывает уже с первых кадров, удивительно монументальных, значительных и мелодичных. Могучая, широко напевная музыка, звучащая громко и ясно, гипнотизирует, пленяет, подчиняет настолько, что через несколько минут ее перестаешь слышать как таковую, а воспринимаешь как сумму своих собственных переживаний, чувств, раздумий.

Создатели этого фильма ставили задачу воспроизвести жизнь реальную, человеческую, страшную во всей ее конкретности и через гениальную музыку заставить зрителей окунуться в нее, понять ее, пережить вместе с героями, пусть глубоко грешными, но и глубоко человеческими, их ужасную, переворачивающую душу судьбу.

Находить слова и мерилы для того, чтобы подойти к этому произведению, ключевому для всей музыки двадцатого столетия, как и ко многим другим работам

Шостаковича, надо необычайно осторожно. Вообще, мне кажется, что, размышляя о фильме, нельзя говорить о каком-либо одном из ее создателей. Творческому коллективу удалось добиться редкого единства художественных усилий. Поэтому трудно сказать, кому следует отдать пальму первенства - режиссеру Михаилу Шапиро, исполнительнице заглавной роли Галине Вишневской, художнику Евгению Енею или дирижеру К. Симеонову.

Не могу все же не удержаться и не подчеркнуть, что К. Симеонов-замечательный дирижер. Ведь партитура «Леди Макбет» не принадлежит к «легким партитурам, и истолкование ее возможно самое различное. Музыка в фильме донесена дирижером и оркестром вся, от первой до последней ноты, кроме тех неожиданных купюр, о которых я сожалел, но, сожалея, понимал, что кинематограф есть кинематограф, и он не все вмещает. И вторит такой великолепной дирижерской трактовке постановщик Михаил Шапиро, которого я не раз видел рядом с собой на филармонических исполнениях произведений Шостаковича, и художник Евгений Еней. Здесь создалось то счастливое содружество, которое, я думаю, и обеспечило успех фильма, содружество, сцементированное самим Шостаковичем, первым и основным создателем этой кинооперы.

Заключение

Он написал свою первую партитуру к фильму в 1929 года, всего в его копилке музыка к 36 фильмам, последним из которых был "Король Лир" в 1971 году. Одним из отличительных факторов в киномузыке Шостаковича, который действительно отличает его от современников, является его искренняя любовь к кино, которая придала ему особую чувствительность к среде. И именно его чувствительность к среде привела его к написанию музыки к фильмам на очень доступной идиоме. С самого начала его музыка к фильмам имела огромную массовую привлекательность для зрителей.

Источники

- http://soviet-movies.ru/Reviews/Katerina_Izmailova.html
- <https://delosmusic.com/about-shostakovichs-film-music/>
- https://www.bbc.com/russian/multimedia/2013/01/130123_bbseva_shostakovich_new_book
- <https://www.cambridge.org/core/journals/slavic-review/article/abs/dmitri-shostakovich-a-life-in-film-by-john-riley-kinofiles-filmmakers-companions-london-i-b-tauris-2005-ix-150-pp-notes-bibliography-filmography-2495-paper/32A208A1EDA7539E607E7610FA98E94F>
- <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44707375>
- <https://biography.wikireading.ru/182447>
- https://studbooks.net/1032452/kulturologiya/kinomuzyka_tvorchestve_shostakovicha
- https://www.gazeta.ru/culture/2019/08/09/a_12568315.shtml?updated
- <https://ale07.ru/music/notes/song/fortepiano/shostakovich42.htm>

Приложение.

Перечень музыки к кинофильмам

- «Броненосец «Потёмкин»» (1925, автор музыки к редакции 1976 года)
- «Октябрь» (1927, автор музыки к редакции 1967 года)
- «Новый Вавилон» (немой фильм; режиссёры Г. Козинцев и Л. Трауберг), соч. 18 (1928—1929)
- «Одна» (режиссёры Г. Козинцев и Л. Трауберг), соч. 26 (1930—1931)
- «Златые горы» (режиссёр С. Юткевич), соч. 30 (1931)
- «Встречный» (режиссёры Ф. Эрмлер и С. Юткевич), соч. 33 (1932)
- «Любовь и ненависть» (режиссёр А. Гендельштейн), соч. 38 (1935)

«Юность Максима» (режиссёры Г. Козинцев и Л. Трауберг), соч. 41 (1934)
 «Подруги» (режиссёр Л. Арнштам), соч. 41а (1934—1935)
 «Возвращение Максима» (режиссёры Г. Козинцев и Л. Трауберг), соч. 45 (1936—1937)
 «Волочаевские дни» (режиссёры Г. и С. Васильевы), соч. 48 (1936—1937)
 «Выборгская сторона» (режиссёры Г. Козинцев и Л. Трауберг), соч. 50 (1938)
 «Друзья» (режиссёр Л. Арнштам), соч. 51 (1938)
 «Великий гражданин» (режиссёр Ф. Эрмлер), соч. 52 (1 серия, 1937) и 55 (2 серия, 1938—1939)
 «Человек с ружьём» (режиссёр С. Юткевич), соч. 53 (1938)
 «Глупый мышонок» / «Сказка о глупом мышонке» (мультфильм; режиссёр М. Цехановский), соч. 56 (1939). Музыка сохранилась в клавише
 «Приключения Корзинкиной» (режиссёр К. Минц), соч. 59 (1940—1941)
 «Зоя» (режиссёр Л. Арнштам), соч. 64 (1944)
 «Простые люди» (режиссёры Г. Козинцев и Л. Трауберг), соч. 71 (1945)
 «Молодая гвардия» (режиссёр С. Герасимов), соч. 75 (1947—1948)
 «Пирогов» (режиссёр Г. Козинцев), соч. 76 (1947)
 «Мичурин» (режиссёр А. Довженко), соч. 78 (1948)
 «Встреча на Эльбе» (режиссёр Г. Александров), соч. 80 (1948)
 «Падение Берлина» (режиссёр М. Чиаурели), соч. 82 (1949)
 «Белинский» (режиссёр Г. Козинцев), соч. 85 (1950)
 «Незабываемый 1919-й» (режиссёр М. Чиаурели), соч. 89 (1951)
 «Песня великих рек» (режиссёр Я. Ивенс), соч. 95 (1954)
 «Овод» (режиссёр А. Файнциммер), соч. 97 (1955)
 «Первый эшелон» (режиссёр М. Калатозов), соч. 99 (1955—1956)
 «Пять дней — пять ночей» (режиссёр Л. Арнштам), соч. 111 (1960)
 «Черёмушки» (по оперетте «Москва, Черёмушки»; режиссёр Г. Раппапорт) (1962)
 «Гамлет» (режиссёр Г. Козинцев), соч. 116 (1963—1964)
 «Год как жизнь» (режиссёр Г. Рошаль), соч. 120 (1965)
 «Катерина Измайлова» (по опере; режиссёр М. Шапиро) (1966)
 «Софья Перовская» (режиссёр Л. Арнштам), соч. 132 (1967)
 «Король Лир» (режиссёр Г. Козинцев), соч. 137 (1970)
 «Посланники вечности» (1970)
 «В четверг и больше никогда» (1977)

Источники

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Шостакович,_Дмитрий_Дмитриевич
2. Хентова С. «Шостакович. Жизнь и творчество». Том 1-2
3. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: Очерки. 2-е изд., доп. - Л.: Сов. композитор, 1990.
4. Гринберг М. Дмитрий Шостакович // Музыка и революция. 1927 № 11
5. <https://www.culture.ru/persons/8322/dmitrii-shostakovich>
6. <https://biographe.ru/znamenitosti/dmitriy-shostakovich/>
7. <https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dmitrij-shostakovich>

Петрова Лидия Ивановна,
 преподаватель МАУДО ДШИ №7
 г. Набережные Челны;

Балеты Д. Д. Шостаковича

Балеты Д.Д. Шостаковича - чрезвычайно интересная, примечательная, своеобразная, хотя и не слишком известная страница его творчества. «Золотой век» (1929-1930), «Болт» (1931) и «Светлый ручей» (1934-1935) разделили судьбу тех сочинений этого автора, на долю которых пришлось десятки лет забвения.

Напомним, что замыслы балетов совпали с концом двадцатых -началом тридцатых годов - временем, ставшим неким рубежом в истории советского искусства и внутренне драматичным для самого композитора. С одной стороны, это был период ярчайшего расцвета его таланта, в том числе - театрального. С другой, описываемое время совпало с поворотом к новой культурной политике, приведшей к преследованию произведений новаторского толка. Сталин провозгласил в 1929 году «великий перелом», означавший, среди прочего, резкое усиление идеологического диктата в искусстве. Этот «перелом» действительно «переломал» судьбы многих ярких сочинений, среди которых были и балеты Шостаковича.

Балет «Золотой век» (1929-1930)

Балет «Золотой век» на музыку Дмитрия Шостаковича в трех актах, восьми картинах. Либретто А. Ивановского. Режиссер Э. Каплан, балетмейстеры В. Вайнонен, В. Чеснаков, Л. Якобсон, художник В. Ходасевич, дирижер А. Гаук.

Премьера состоялась 26 октября 1930 года в Ленинградском государственном театре оперы и балета и, несмотря на успех у публики, вызвала бурную дискуссию. Музыку балета сочли нетанцевальной, отмечали пестроту хореографии, обвиняли в «протаскивании» чуждого народу буржуазного стиля. Тем не менее, вскоре «Золотой век» был поставлен в Киеве и Одессе. Сценическая судьба его оказалась недолгой, но много лет спустя балет с новым сценарием (И. Гликмана) был поставлен в Москве, в Большом театре

Действие балета происходит в двадцатые годы нашего века в приморском городе на юге Советской России.

Это период в жизни страны, когда была объявлена новая экономическая политика – НЭП, разрешающий мелкую частную торговлю, и, как следствие, в стране пышным цветом расцвели темные дельцы – нэпманы и всевозможные воры и бандиты.

Ресторан «Золотой век» является излюбленным местом, где наряду с разнообразными «прожигателями жизни» нашли себе пристанище опасные оборотни, активные носители зла. С ними вступают в нелегкую, но победоносную борьбу положительные герои балета — рыбаки Борис и его друзья.

Молодая профессиональная танцовщица Рита работает в ресторане «Золотой век» под именем мадмуазель Марго, её партнера зовут мсье Жак, который на самом деле — бандит Яшка.

Между главным героем Борисом и Яшкой разворачивается борьба за душу и любовь девушки Риты. Бандит Яшка, который является партнером Риты в ресторане, пытается покорить Риту, но она отвергает его. Рита тянется к простым людям, молодым рабочим — рыбакам и, покинув навсегда ресторан, уходит к любимому Борису.

Балет «Болт» (1930-1931)

«Болт» в ГАТОБе завершал удивительный период в истории ленинградского балета, длившийся с середины 1920-х до 1931 года. Атмосфера азарта, веселого и корявого сотворения нового искусства, искренней веры в эту новизну – были исключительным явлением того времени. Только в такой атмосфере и мог вырасти балетоман Шостакович, восклицающий «Да здравствует наш Балет!!!». Мог появиться весело-корявый «Болт», прошедший всего один раз и под то время, когда «И жизнь не больше весила, / Чем тополевыи пух, – / И страшно так, и весело / Захватывало дух!» (София Парнок). Есть основание предполагать, что идея «Болта» возникла в 1925 году. Именно тогда газеты весьма едко высмеивали замысел отображения в балете

Волховстроя, а финальная сцена балета разворачивалась как раз на фоне декораций «Волховстроя». В 1920 годы машина-главный художественный фетиш, заводской цех-самое желанное театральное пространство. Появление «Болта»- большого трехактного балета, ставшего блистательной сатирой на пролетарскую драму и гимном машине-неслучайно, как и неслучаен его провал: к 1931 году, когда балет дошел до сцены, время театра-завода истекло. Балет сразу же был запрещен Сталиным и больше на сцене не появлялся.

Сюжет балета сводится к следующему: уволенный за пьянство рабочий мстит заводу, подговаривая мальчишку-беспризорника подложить в станок болт, в этом обвиняют ни в чем неповинного ударника труда, но мальчик мучимый совестью рассказывает рабочим правду. Ударника освобождают, истинный вредитель несет заслуженное наказание, а мальчика принимают в пионеры.

Балет «Светлый ручей» (1934—1935)

Свою музыку к балету «Светлому ручью» Шостакович характеризовал, как веселую, легкую, развлекательную и танцевальную. Музыкальный язык здесь предельно прост и ясен. Фрагменты, заимствованные из предыдущего балета композитора «Болт», органично вошли в спектакль совсем иного жанра. В целом, музыка балета представляет собой сюиту из бытовых и лирических танцев, проникнутых задорными и озорными настроениями.

Успех спектакля был несомненный и ... роковой. «Наверху» было решено перенести «Светлый ручей» в Большой театр. В Москву были переведены Лопухов, Васильева и Гусев. При «помощи» драматического режиссера Б. Мордвинова сюжет подправили.

Эйфория после удачной премьеры 30 ноября 1935 года была резко нарушена 4 февраля 1936 года. В газете «Правда» появилась редакционная статья «Балетная фальшь». От неприхотливой комедии не оставили мокрого места. Главный удар был направлен против музыки Шостаковича (вслед за недавним разгромом оперы «Леди Макбет Мценского уезда»), но унижительно «критиковались» и незатейливый сюжет, и изобретательная хореография. Лопухов на годы был отлучен от театральной деятельности.

Шостакович заключал свою статью в упомянутом буклете оптимистичной фразой: «Я не могу поручиться, конечно, что и третья попытка не окажется неудачной, но даже и тогда это ни в коем случае не отвратит меня от намерения и в четвертый раз взяться за сочинение советского балета». Партийный окрик отвратил — композитор не только не сочинил впредь ни одного нового балета, но и через тридцать лет не разрешал «реанимировать» свои старые.

Однако, в преддверии празднования столетия со дня рождения Шостаковича московский Большой театр решил в 2003 году вернуть на свою сцену «Светлый ручей». Хореограф Алексей Ратманский бережно сохранил не только сюжет, но и порядок номеров. Лишь финальный праздник, занимавший ранее весь третий акт, был слегка урезан и воссоединен с актом вторым. Обилие изобретательно сочиненных танцев, незатейливые, но удачно разыгранные комедийные номера, сильные составы исполнителей обеспечили новому спектаклю успех на родине и за рубежом.

В колхоз «Светлый ручей» (Кубань), где трудолюбивые колхозники всех советских народов СССР только что закончили уборку ржи и теперь решают весело и дружно отдохнуть, неожиданно нагрянули гости — артисты балетной труппы. И тут выясняется, что одна из профессиональных балерин — подруга жены местного агронома Зины; когда-то они вместе обучались балету, и жизнь Зины должна была привести ее на балетную сцену... Но что-то случилось в ее жизни ужасное (зрителю так и не удастся узнать — что же произошло), что заставило танцовщицу резко поменять всю свою судьбу и, выйдя замуж за агронома Петра, уехать с ним в колхоз. А там — ей пришлось скрывать информацию о своем хореографическом прошлом от всех, в том числе — и от

собственного мужа, который уж никак не ожидал, что берет в жены танцовщицу. И вот правда выходит наружу, и весь колхоз узнает страшную тайну Зины: она — (свят, свят, свят!) артистка балета! Правда, колхозники не падают в обморок от этого признания, а начинают все вместе танцевать. Причем, что важно: колхозники оказалась к балету подготовлены не хуже понаехавших профессионалов! Да и дачники, понаехавшие в колхоз подышать здоровым деревенским воздухом и отдохнуть от городской жизни, тоже танцуют не хуже их; они лихо отплясывают даже старинные танцы, бывшие в моде лет этак двести назад при королевских дворах. Радостно и весело, вольготно и сытно в советской деревне 1930-х годов! Танцуют — все! Фрагмент из балета «Светлый ручей» в исполнении Н. Цискаридзе

«Болт» и «Светлый ручей» - не только ярчайшие образы раннего, «подлинного» Шостаковича, заслуживающие самого пристального к ним внимания, но и уникальные живые памятники своей эпохи.

Автор отмечает как свою главную задачу «сопоставление двух культур» «музыки пролетарской советской культуры» и «музыки буржуазной» Далее композитор выражает своё творческое кредо: «Я считал необходимым писать музыку не только такую, под которую удобно танцевать, но одраматизировать самую музыкальную сущность, дать музыке настоящую симфоническую напряжённость и драматическое развитие»

«По-видимому, ещё только наступает время, когда можно и должно будет сказать о Шостаковиче всю правду», - писал почти двадцать лет назад Д Житомирский. Думается, что частью этой правды должен стать новый, беспристрастный взгляд на балеты Шостаковича и на их место, как в творчестве самого композитора, так и в истории советского и мирового театра и, быть может, уже очень скоро балетная триада Д.Д. Шостаковича дождётся своего полного и окончательного возрождения.

Источники

- <https://musicseasons.org/shostakovich-balet-bolt/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=15Od-o9d9qY>
- <https://www.mariinsky.ru/about/exhibitions/shostakovich111/bolt/>
- https://www.belcanto.ru/ballet_stream.html
- <https://soundtimes.ru/balet/klassicheskie-balety/shostakovich-balet-svetlyj-ruchej>
- <https://www.youtube.com/watch?v=5Uhw678b1qs&t=103s>
- <http://www.to-premiera.com/events/zolotoj-vek/>
- https://www.belcanto.ru/ballet_age.html

<https://cheloveknauka.com/balety-d-d-shostakovicha-kak-yavlenie-otechestvennoy-kultury-1920-h-pervoy-poloviny-1930-h-godov>

Полянина Кристина,
2 класс МАУДО ДЮЦ №14 г. Набережные Челны;
руководитель Ершова Татьяна Александровна

Творческий путь Дмитрия Шостаковича

Дмитрий Шостакович родился в петербургской семье инженера-химика 16 сентября 1906 года.

Шостакович рос в музыкальной семье. Его мать, Софья Васильевна, была самозабвенной пианисткой, проучившейся в консерватории несколько лет, а отец, Дмитрий Болеславович, очень любил музыку и еще неплохо пел. Любители музыки были и среди знакомых семьи композитора. Многие из них принимали участие в музицировании у них дома.

Из рассказов самого Шостаковича известно, что и из соседней квартиры часто звучала музыка. Там проживал инженер, отличный виолончелист и большой любитель камерной музыки. Со своими друзьями он часто разыгрывал квартеты и трио Бетховена, Бородина, Гайдна, Моцарта и Чайковского. Маленький Шостакович нередко забирался в коридор, чтобы послушать их игру. Это длилось часами. Родители его тоже устраивали музыкальные вечера. Разумеется, это все ярко запечатлелось в его памяти.

Мать Шостаковича была не просто пианисткой, а педагогом фортепианной игры для начинающих. Она и обучала своих детей музыке - будущего композитора и двух его сестер, старшая из которых впоследствии стала профессиональным музыкантом.

Первая Мировая война и Октябрьская революция 1917-го года пришлись на детство Шостаковича. Поэтому он постоянно наблюдал реакцию домашних на эти события, что вполне объяснимо, ведь они занимали умы практически всех современников. Кроме того, сам он также был непосредственным свидетелем некоторых исторических событий. Так, 3-го апреля 1917-го года, будучи одиннадцатилетним мальчиком, он оказался на площади у Финляндского вокзала в толпе людей, слушавших речь В. И. Ленина.

К этому же периоду относятся и его первые опыты в сочинении музыки. Начал он в девять лет. Среди его фортепианных пьес, сочиненных в период 9-ти - 11-ти лет, «Гимн свободе» и «Траурный марш памяти жертв революции». Таким образом, мы видим, что стремление передать музыкой впечатления и переживания, связанные с важнейшими событиями текущей жизни, обнаружилось еще в детские годы. Станет это характерным и для Шостаковича как зрелого композитора.

Консерватория. Будущий композитор некоторое время проучился в одной из частных музыкальных школ. А в 1919 году, когда ему было 13 лет, он поступил в Петроградскую консерваторию. Поступил он сразу по двум специальностям - композиция и фортепиано.

В консерватории Шостаковичу посоветовали серьезно заняться композицией. Совет дал Александр Константинович Глазунов, тогдашний директор Петроградской консерватории. Он увидел в тринадцатилетнем мальчике «одну из лучших надежд нашего искусства». В экзаменационном листе он так охарактеризовал Шостаковича:

«Исключительно яркое, рано обрисовавшееся творческое дарование. Достоинно удивления и восхищения...».

Все, кто слышал игру юного пианиста-композитора, относились к ней восторженно. Писатель Константин Федин встретил Шостаковича в одном из Петроградских домов и описал того, как худенького мальчика, который, к его изумлению превратился в дерзкого музыканта, едва сев за рояль. Он описал «неожиданные сочинения», заставлявшие «переживать звук так, как будто это был театр, где все очевидно, до смеха или до слез».

Шостакович восхищал своими произведениями и сверстников, собиравшихся с ним в композиторском кружке консерватории. Особенно сильные эмоции у всех вызывали яркие «Фантастические танцы» для фортепиано. «Фантастические танцы» до сих пор сохраняются в репертуаре пианистов.

Шостакович сильно увлекался учебой в консерватории. Впоследствии, он отзывался о своих учителях с благодарностью. Это были Л. В. Николаев (класс фортепиано) и М. О. Штейнберг (класс композиции). Также он был очень признателен А. К. Глазунову. Ведь тот не только активно интересовался успехами ученика в творчестве, но и непосредственно заботился об условиях его жизни. В 1922-м году у Шостаковича умер отец. Положение семьи сильно ухудшилось, и Глазунов выхлопотал персональную стипендию для одаренного ученика.

Все же одной стипендии было недостаточно. Поэтому, не отрываясь от занятий, Шостаковичу после смерти отца поступил на работу в кинотеатре «Паризиана» на

Невском проспекте. Он работал музыкальным иллюстратором. Эта профессия была очень распространена в годы немого кино. Музыкальные иллюстраторы озвучивали кадры фильмов игрой на фортепиано. Опыт этой работы потом очень пригодился Шостаковичу.

Шостакович окончил консерваторию по фортепиано в 1923, а по композиции - двумя годами позже.

Очень много сочинений написано им в консерваторские годы. Среди них и симфонические партитуры, и фортепианные пьесы, и романсы. Из симфонических партитур наиболее крупной является дипломная работа молодого композитора - первая симфония.

Музыканты знают, что симфония всегда была самым сложным жанром инструментальной музыки. Композитор, сочинивший значительное произведение этого рода в возрасте 18-19 лет - редкий случай. Однако именно так обстоит дело с Шостаковичем. Заметным событием музыкальной жизни Ленинграда стало исполнение его симфонии 12 мая 1926 года. Мать Дмитрия Дмитриевича писала в письме: «...самый большой успех выпал на Митину долю. По окончании симфонии Митю вызывали еще и еще. Когда наш юный композитор, казавшийся совсем мальчиком, появился на эстраде, бурные восторги публики перешли в овацию».

Надо отметить, что со временем восприятие симфонии сильно менялось. Сперва в ней больше отмечали озорство, этакую театральность и юношеское настроение. Затем все больше стали обращать внимание трагические образы, заключенные в музыке, на траурные ритмы. Многогранное содержание произведения юного композитора раскрывалось перед критиками и слушателями постепенно. В нем чувствовалось влияние различных композиторов: Скрябина, Стравинского, Прокофьева... Но, не смотря на это, они преломлены в собственном стиле Шостаковича; музыка первой симфонии сама по себе самобытна. После окончания консерватории. Хотя его симфония и имела большой успех, молодой композитор озадачился проблемой сразу после окончания консерватории: быть ли композитором или же пианистом?

Выбор он сделал не сразу, стремясь в первое время совмещать и то и другое. Окончив консерваторию, Шостакович часто выступал во второй половине 20-х годов как пианист, давал сольные концерты (в программе Шопен, Лист, Бах); играл первый концерт Прокофьева, первый концерт Чайковского, концерты Шопена. Игра его отличалась глубиной и поэтичностью. В 1927 году он участвовал в Международном конкурсе имени Шопена в Варшаве. Там его отметили почетным дипломом. Однако от славы концертирующего виртуоза он отказался, так как эта деятельность мешала композиции.

Поиски своих тем, своего стиля. Очень напряженными для Шостаковича были вторая половина 20-х - начало 30-х годов. Это время поисков своего стиля и тем, время напряженного творчества. Не только для Шостаковича, он и для всего молодого советского искусства это время было временем экспериментов и поисков.

Композиторы того времени спорили по различным важным для них вопросам. Более всего их интересовало, какими художественными средствами следует отобразить глобальные перемены в жизни страны. Какие нужно избрать жанры и музыкальные средства выразительности для того, чтобы создавать музыку, и доступную народу, и отражающую современность?

Одни из них считали, что основными свойствами советской музыки должны быть наиболее простой, понятный язык, массовые жанры, оратории, песни, хоры. Они полагали, что сонаты, симфонии и прочие «чистые» формы чересчур сложны для широкой публики.

Другие же уверяли, что авторы не должны обеднять советскую музыку, отказываясь от сложных инструментальных сочинений и целенаправленно упрощая средства выразительности. Напротив, по их мнению, следовало использовать последние наработки как русских, так и зарубежных композиторов. Однако одновременно ценное

содержимое в творчестве авторов часто не отделяли от чисто формальных, технических опытов.

Эта была переломная эпоха, в противоречивых тенденциях которой сложно разобраться. Но Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу несвойственна ограниченность. Он интересуется всеми жанрами и сторонами музыкального быта. Его разнообразные сочинения появляются одно за другим. И опера, и фортепианные пьесы, и симфонии, и балеты, музыка для кино и театра, песни - молодой композитор попробовал всё это. В этих сочинениях сплавлены вместе разные музыкальные впечатления: от песенок и бытовых танцев, от массовой музыки песен и маршей до современных вокальных и инструментальных произведений с характерно усложненным музыкальным языком. Шостакович находится под влиянием музыки Прокофьева, а также других современных композиторов, зарубежных и русских: Берга, Хиндемита, Стравинского. В Ленинграде того времени их музыка широко звучала, и Шостакович был с ней замечательно ознакомлен.

Все же произведения самого Шостаковича были порой несовершенны и неровны. Он искал новые ритмы и интонации. Его жажда воплотить современность в музыке побуждала его активно экспериментировать.

Вторую, написанную им в 1927-м году, симфонию Шостакович посвятил Октябрю, а третью, написанную в 1929-м году - Первому мая. Третья симфония интереснее, ярче по музыке. Знатоки слышали в ней бурление весенних демонстраций, дыхание площадей и улиц, интонации ораторских речей, грохот уличных оркестров и ритмы маршей. Тем не менее, в «Первомайской» симфонии отсутствовали стройность и целеустремленность музыкального развития, отличающие более зрелые сочинения Шостаковича. "Первомайская симфония" была лишь цепью зарисовок с натуры, однако очень живых и ярких. Любопытно, что в хоровом финале заметны мотивы «Песни о встречном», написанной для фильма «Встречный» немного позже - в 1932 году. Она называлась «Утренняя песня». Шостакович создал одну из первых массовых советских песен.

Таким образом, мы видим, что Шостакович сумел передать в музыке новизну своего времени уже в некоторых ранних сочинениях. Эта новизна касалась строительства социализма в СССР, и мелодии композитора несли с собой тогдашний энтузиазм, ощущение жизни, света, молодости и уверенного движения в будущее.

Литература

- 1) Кабалевский Д. Б. Несколько слов о Дмитрии Шостаковиче. - В кн.: Дмитрий Шостакович. --М.: Сов. композитор 1967, с. 91.
- 2) Мравинский Е. А. Тридцать лет с музыкой Шостаковича. - В кн.: Дмитрий Шостакович, с. 105.
- 3) Шостакович Д. Д. Жизнеописание. ЦГАЛИ, ф. 2048
- 4) Д. Шостакович. о времени и о себе. --М.: Сов. композитор, 1980, с. 242.
- 5) Серебрякова Г. И. О других и о себе. -- М.: Сов. писатель, 1971, с. 312.

фронт
музык

град. Серые колонны солдат движутся к вокзалам, оттуда - на
омый 9-летний мальчик Митя Шостакович, еще только начавший
очиняет свою первую пьесу и называет её - «Солдат». Никто, кроме

Рахимова Лилия,

2 класс МАУДО ДЮЦ №14 г. Набережные Челны;

руководитель

Ершова Татьяна Александровна

Жизнь и творчество Дмитрия Шостаковича

близких друзей и родных, не слышал эту пьесу. Да и автор не претендует на известность. Просто он не может не высказаться о том, что волнует его самого и окружающих.

Год 1941-й. Война еще более страшная вплотную подошла к стенам Ленинграда. И теперь уже известный всем композитор. Профессор Ленинградской консерватории Дмитрий Дмитриевич Шостакович создает свою Седьмую симфонию, которая является величественным монументом той грозной и величественной эпохи.

Д.Д. Шостакович родился в Петербурге 25 сентября. Отец его был инженером-химиком, сотрудником Дмитрия Ивановича Менделеева. Очень любил музыку, хорошо пел. Мать Д.Д. Шостаковича - была педагогом фортепианной игры для начинающих. Под её руководством будущий композитор и его две сестры начали учиться музыке (старшая сестра стала в последствии музыкантом профессионалом).

Детство Дмитрия Шостаковича совпало с крупнейшими историческими событиями века -первой империалистической войной и Великой Октябрьской социалистической революцией. Первая половина жизни связана с Ленинградом, где прошло его детство и юность. Здесь познал он первые свои творческие радости и огорчения. Здесь он из ученика превратился в авторитетного учителя. Успехи его поначалу не были блестящими, и ничто не предвещало того, что вихрастый, не очень покладистый мальчик станет в последствии выдающимся композитором.

Некоторое время он учился в одной из частных школ. А в 1919 году, в возрасте 13 лет, поступает в Петроградскую консерваторию по специальностям - фортепиано и композиция. Серьёзно заняться композицией Шостаковичу посоветовал Александр Константинович Глазунов. Он был директором Ленинградской консерватории (первым - в Советское время). Когда в 1922 году у Шостаковича умер отец, и положение семьи сильно ухудшилось. Глазунов выхлопотал для одарённого ученика персональную премию. Окончил консерваторию Шостакович по классу фортепиано (1923г.) и по классу композиции (1925 г.)

Количество сочинений, написанных им в консерваторские годы, велико. Здесь и романсы. фортепианные пьесы, симфонические партитуры.

После окончания консерватории перед молодым музыкантом встала проблемой кем быть - пианистом и композитором. Он не сразу разрешил её.

Во второй половине 20-х годов часто выступал как пианист, давал сольные концерты. В программе Бах. Шопен. Чайковский. Прокофьев. В 1927 году Шостакович принял участие в Международном конкурсе имени Шопена в Варшаве и был отмечен почетным дипломом. И вскоре он отказался от деятельности виртуоза. Это мешало композиции. Вторая половина 20-х годов и начало 30-х г. были для Шостаковича годами напряженного творчества.

Дмитрий Шостакович и поэт Владимир Маяковский встретились в 1929 году в связи с постановкой комедии «Клоп». В театре выдающегося советского режиссера В.Э. Мейерхольда. Дмитрий Шостакович руководил музыкальной частью. Маяковский одобрил музыку Шостаковича к «Клопу», однако на этом их сотрудничество окончилось (поэт погиб трагически).

Писал Шостакович музыку к спектаклям Театра Рабочей Молодёжи (ТРАМ). В 1930-32 гг. Шостакович создаёт оперу «Леди Макбет Мценского уезда» по повести Николая Лескова. Позже опера стала называться «Екатерина Измайлова»

В те же годы были написаны - 24 прелюдии для фортепиано, несколько инструментальных сочинений, несколько инструментальных сочинений. 4. 5. 6 симфонии. В 1939 г. композитору всего 33. К этому времени он уже профессор Ленинградской консерватории. Создаётся школа Шостаковича.

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война- «историческая схватка... между разумом и мракобесием, между культурой и варварством, между светом и тьмой».

7-я симфония - это великое произведение о героизме и нравственной силе советского народа (июнь-декабрь 1941 г.) Два гола спустя, закончил 8-ую симфонию - грандиозную трагическую поэму о войне. Он писал ее, потрясенный страданиями и гибелью миллионов людей.

Известность композитора растёт из года в год. Одно перечисление всех наград и почетных званий, полученных им в разных странах (от звания доктора Оксфордского университета до командора ордена искусства и литературы) заняло бы немало места.

За четверть века, прошедшие после войны, композитор создал множество сочинений в самых разнообразных жанрах, вплоть до оперетты («Москва. Черёмушки»).

Творчество — Дмитрия Шостаковича - это огромное богатство, которое открыто всем, кто хочет прикоснуться к подлинному искусству наших дней. Основные произведения Д.Д. Шостаковича- 15 симфоний, опера «Екатерина Измайлова», вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина.", скрипичный концерт, посвященный Давиду Ойстраху - первому исполнителю, вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии». «24 прелюдии и фуги». «Десять хоровых поэм», оратория «Песнь о лесах», концерты для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром. «13 струнных квартетов», цикл из восьми баллад "Верность» на стихи Е. Долматовского, песни, музыка к кинофильмам «Встреча на Эльбе». «Вы жертвою пали». «Человек с ружьём». «Молодая гвардия». «Овод». "Гамлет". "Встречный».

Литература

1)Хентова С. Д. Шостакович. Жизнь и творчество: Монография. В 2-х книгах, книга 1.--Л.: Сов. композитор, 1985.--544 с. с ил.

2)Козинцев Г. М. О Д. Д. Шостаковиче.-- Цит. по кн.: Козинцев Г. М. Собр. соч. в пяти томах.--Л.: Искусство, 1983, т. 2, с. 426, 433.

3)Мазель Л. А. Раздумья об историческом месте творчества Шостаковича.--Цит. по кн.: Мазель Л. А. Статьи по теории и анализу музыки.--М.: Сов. композитор, 1982, с. 274

4)Кабалевский Д. Б. Несколько слов о Дмитрие Шостаковиче.--В кн.: Дмитрий Шостакович.--М.: Сов. композитор 1967, с. 91.

**Резчикова Людмила Витальевна,
Сабирова Эльвира Гаязовна;**
*преподаватели МАУДО ДШИ №13(т)
г. Набережные Челны*

Д.Д.Шостакович Цикл «24 прелюдии и фуги»

Содержание

1. Краткие сведения о композиторе
2. Особенности фортепианного стиля Д.Шостаковича
3. История создания цикла
4. Строение цикла
5. Фортепианный цикл «24 прелюдии и фуги»
6. Заключение
7. Источники

О композиторе

Дми́трий Дми́триевич Шо́стако́вич (12 [25] сентября 1906, Санкт-Петербург — 9 августа 1975, Москва) — российский и советский композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель.

Герой Социалистического Труда (1966). Народный артист СССР (1954). Лауреат Ленинской премии (1958), пяти Сталинских премий (1941, 1942, 1946, 1950, 1952), Государственной премии СССР (1968) и Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки (1974).

В 1957—1974 годах — секретарь Правления Союза композиторов СССР, в 1960—1968 годах — председатель Правления Союза композиторов РСФСР.

Один из крупнейших композиторов XX века, автор 15 симфоний и 15 квартетов, 6 концертов, 3 опер, 3 балетов, многочисленных произведений камерной музыки, музыки для кинофильмов и театральных постановок

Шостакович – один из наиболее самобытных, оригинальных, ярких художников. Вся его творческая биография – путь истинного новатора, совершившего целый ряд открытий в области как образной, так и – жанров и форм, ладово-интонационной. В то же время, его творчество органично впитало лучшие традиции музыкального искусства. Огромную роль для него сыграло творчество , принципы которого (оперные и камерно-вокальные) композитор привнес в сферу симфонизма.

Кроме того, Дмитрий Дмитриевич продолжил линию героического симфонизма Бетховена, лирико-драматического симфонизма . Жизнеутверждающая идея его творчества восходит к Шекспиру, Гете, Бетховену, Чайковскому. По артистической природе

В то же время его жизненный путь как композитора и как человека связан с трагическими страницами советской истории.

Особенности фортепианного стиля композитора

Новое стилевое направление в фортепианной музыке XX веке, отрицая во многом традиции романтизма и импрессионизма, культивировало графичность (порой – нарочитую сухость) изложения, иногда – подчеркнутую остроту и звонкость; особое значение приобретала четкость ритма. В его формировании важная роль принадлежит Прокофьеву, и многое характерно для Шостаковича. Например, он широко пользуется различными регистрами, сопоставляет контрастные звучности.

Уже в детском творчестве композитор пытался откликнуться на исторические события

История создания цикла

24 Прелюдии и фуги (соч. 87) — цикл прелюдий и фуг, написанный Дмитрием Шостаковичем в короткий срок — с октября 1950 по март 1951 года.

Шостакович задумал цикл по образу Хорошо темперированного клавира И.С.Баха.

Но помимо этого баховского произведения Дм. Шостакович продолжил традиции русской концертной полифонии, в частности, А.Глазунова и С.Танеева.

«Я не надеялся сначала написать больше, чем нечто вроде технических упражнений в полифоническом жанре с целью совершенствования своего мастерства», - говорил сам композитор.

Строение цикла

Строение цикла основано на квинтовом круге с параллельными тональностями. Тот же принцип применяется в прелюдиях Шопена.

1. Прелюдия и fuga № 1 до мажор
2. Прелюдия и fuga № 2 ля минор
3. Прелюдия и fuga № 3 соль мажор
4. Прелюдия и fuga № 4 ми минор
5. Прелюдия и fuga № 5 ре мажор
6. Прелюдия и fuga № 6 си минор

7. Прелюдия и fuga № 7 ля мажор
8. Прелюдия и fuga № 8 фа-диез минор
9. Прелюдия и fuga № 9 ми мажор
10. Прелюдия и fuga № 10 до-диез минор
11. Прелюдия и fuga № 11 си мажор
12. Прелюдия и fuga № 12 соль-диез минор
13. Прелюдия и fuga № 13 фа-диез мажор
14. Прелюдия и fuga № 14 ми-бемоль минор
15. Прелюдия и fuga № 15 ре-бемоль мажор
16. Прелюдия и fuga № 16 си-бемоль минор
17. Прелюдия и fuga № 17 ля-бемоль мажор
18. Прелюдия и fuga № 18 фа минор
19. Прелюдия и fuga № 19 ми-бемоль мажор
20. Прелюдия и fuga № 20 до минор
21. Прелюдия и fuga № 21 си-бемоль мажор
22. Прелюдия и fuga № 22 соль минор
23. Прелюдия и fuga № 23 фа мажор
24. Прелюдия и fuga № 24 ре минор

Цикл «Двадцать четыре прелюдии и фуги» (ор. 87) является вершинным произведением в фортепианном наследии Д. Д. Шостаковича, в котором концентрируются все основные черты уникального стиля композитора до 1950-го года.

Данный фортепианный цикл в целом представляет собой драматическое произведение с развёрнутым сюжетом и неповторимостью.

Этим произведением Шостакович сказал новое слово в искусстве полифонии.

Данный цикл становится своего рода источником для дальнейшей эволюции творчества. Приводятся примеры цитирования фрагментов из ор. 87 в произведениях автора и других композиторов. Это обусловлено во многом универсальной концентрацией в ор. 87 образов, традиций, а главное, интонационно-жанровых моделей. Цикл стал импульсом для еще более масштабного включения полифонического элемента и полифонических методов работы с музыкальным материалом в произведениях всех жанров.

Прелюдии и Фуги стали подлинной энциклопедией интонационного словаря Шостаковича, который во многом раскрывается через жанровую семантику. В цикле налицо архетипы характерного портрета, двигательных, рефлексивных, речевых жанров и др. Наиболее разнообразны архетипы вокальных жанров - песни, романса, монолога, арии и т. д. Именно через них реализуются прежде всего речевые и рефлексивные образы, столь значимые для Шостаковича, особенно в поздний период творчества.

Прелюдия и fuga №1 до мажор

- Мир и покой господствуют в Прелюдии, которая открывает весь большой цикл и служит добрым напутствием.
- Музыка Фуги, подобно поэзии Пушкина, исполнена высшей гармонии. Простота и величие, торжественность и безыскусственность, пафос и хладнокровие, четкость и распевность удивительно органично сочетаются в ней.

Прелюдия и fuga №9 ми мажор

- Прелюдия построена в виде диалога между высоким и низким голосами, каждый из которых удвоен на расстоянии двух октав. В результате получается максимальное противопоставление регистров. Используется весь звукоряд фортепиано, что рождает представление о необъятных просторах России.

- Единственная в сборнике двухголосная fuga восхищает богатством и разнообразием контрапунктических средств развития, примененных в ней с виртуозной легкостью.

Прелюдия и fuga №11 си мажор

- Прелюдия написана в духе некоторых пьес из детской тетради Шостаковича и воплощает образы веселого шествия или представления.
- Fуге характерен быстрый темп, стремительное движение, многочисленные синкопы, чередуемые ровным движением восьмыми. Это своего рода «игра жизненных сил, здоровья, крепости, ловкости»

Прелюдия и fuga №24 ре минор

- Музыка трехголосной прелюдии опирается на два основных тематических материала, развитие и чередование которых создает основные грани ее композиции, подобно сонатной форме. Первая тема – многоголосная, величественная, скорбная. Вторая – энергичная мелодия с аккомпанементом.
- Fуга выделяется среди других грандиозными размерами, сложной композицией, предельным диапазоном, охватывающим всю клавиатуру фортепиано, максимально широкой динамикой, разнообразной фактурой, сильными контрастами, рельефной мелодикой, напряженным непрерывным внутренним развитием.

Заключение

«Композиционные особенности прелюдий и fug Д.Шостаковича возникли в результате новаторского воплощения некоторых из наиболее прогрессивных идей современности. На протяжении многих лет в музыке Шостаковича преобладает тема мира и войны. В ее решении замечательный мастер социалистического реализма выступает страстным поборником мира и социальной справедливости, гневным обличителем зла и насилия, смелым борцом «за лучшие в истории человечества идеалы». И потому созданием сборника прелюдий и fug Шостакович достиг того, чего не сумел ни один композитор на протяжении двухсот лет после смерти И.С.Баха»*

*Должанский А. 24 прелюдии и fugи Д.Шостаковича.- М.: Советский композитор, 1970.-стр.226

Источники

1. <https://otherreferats.allbest.ru/music/c01291570.html>
2. <https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-na-tiemu-istoriia-sozdaniia-polifo.html?login=ok>
3. [https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B8_\(%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B8_(%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87))
4. <https://ru.google.com/2502313/1/24-prelyudii-i-fugi-shostakovich.html>
5. <https://notkinastya.ru/dolzhanskij-a-24-prelyudii-i-fugi-shostakovicha-1970/>
6. <https://kingstep.ru/lyubov/shostakovich-cherty-stilya-simfonii-d-d-shostakovicha-v-kontekste/>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=ZyURjdnYQaU>
8. <https://www.youtube.com/watch?v=dQPS7CmZlHM>
9. <https://youtu.be/RJSukrRpm7I>

*Таболina Валерия,
2 класс МАУДО ДЮЦ №14 г. Набережные Челны;
руководитель
Ершова Татьяна Александровна*

К 115-летию Дмитрия Шостаковича

– Дмитрий Шостакович 25 сентября 1906 года в Санкт-Петербурге. Его отец – Дмитрий Павлович, инженер-химик, страстно любил музыку. Мама Софья Ивановна Шостаковича – пианистка, окончила консерваторию по классу пианино, давала уроки игры на фортепиано и фортиссимо. На момент рождения Дмитрия в семье уже подрастала дочь Мария, которая стала известной пианисткой, после него родилась еще одна дочь – Зоя, ставшая ветеринаром. Все дети обладали музыкальными способностями, часто устраивали дома импровизированные концерты.

В 1916 году Диму отдали в коммерческую гимназию. Параллельно с этим он посещал частную музыкальную школу Игнатия Гляссера. Знаменитый музыкант научил Шостаковича отменно играть на пианино, но композиция не была его сильной стороной, поэтому этот предмет талантливый ученик постигал самостоятельно. Дмитрий характеризовал Гляссера как самовлюбленного, скучного и неинтересного человека. Он проучился у него три года и бросил школу, хотя мама настаивала на продолжении обучения. Но Дмитрий всегда отличался твердостью характера, решения он менять не привык.

Началом творческой биографии Дмитрия можно считать пьесу «Траурный марш памяти жертв революции», написанную им под впечатлением от увиденной расправы над мальчиком. В 1917-м будущий композитор был свидетелем того, как казак разрубил ребенка саблей, и это навсегда осталось в его памяти.

Образование

В 1919-м Дмитрий поступил в Петроградскую консерваторию. Буквально после первого курса он закончил работу над первым оркестровым сочинением – Скерцо fis-moll.

Спустя год он стал автором произведений для фортепиано «Три фантастических танца» и «Две басни Крылова». В те годы он познакомился с Борисом Асафьевым и Владимиром Щербачевым, членами «Кружка Анны Фогт».

Дмитрий был прилежным студентом, хоть и пришлось преодолевать множество трудностей. Он не наедался продуктовым пайком, который выдавали учащимся, часто голодал, но продолжал обучение. Шла зима, отопление в консерватории отсутствовало, многие болели и даже умирали.

Семья очень бедствовала, особенно явным это стало после смерти отца. Дмитрий решил искать работу, и вскоре его приняли на должность тапёра в кинотеатр «Светлая лента». Он относился к своей работе с отвращением, платили за нее мало, сил требовалось много. Но приходилось терпеть из-за денег.

Прошел месяц, Дмитрий пошел за жалованием к хозяину кинотеатра Акиму Волынскому, но тот начал стыдить юношу, убеждать его, что искусство должно быть превыше всего, а материальная сторона не имеет значения.

Часть заработанных денег он все-таки выпросил, за остальным нужно было обращаться через суд. Прошло немного времени, имя Шостаковича уже начало набирать вес в музыкальном обществе, и его позвали на вечер памяти Волынского. Он пришел, и поведал всем о горьком опыте сотрудничества с этим человеком, чем привел в негодование организаторов мероприятия.

Документ об окончании консерватории по классу фортепиано Шостакович получил в 1923-м, а в 1925 году он завершил обучение по классу композиции. В качестве

дипломной работы он представил Симфонию №1, которую впервые исполнили в Ленинграде в 1926-м. Спустя год симфонию услышали жители Берлина.

Творчество

В 1932 году Дмитрий стал автором оперы «Леди Макбет Мценского уезда». Спустя несколько лет в копилке его работ появились пять симфоний. В 1938-м появилась «Джазовая сюита», которую чаще всего узнают по «Вальсу №2».

Сталину не понравилась музыка талантливого композитора, критики отреагировали мгновенно, в прессе появился ряд разгромных статей. Шостакович тогда окончил свою Четвертую симфонию, уже шли репетиции, но он остановил их буквально перед премьерой. Публика смогла услышать ее только в 60-х. В годы войны партитура этой симфонии пропала, композитор считал ее навсегда утерянной, и после снятия блокады с Ленинграда начал ее восстанавливать по памяти. Но в 1946-м копии партий нашлись, и спустя 15 лет произведение прозвучало на публике.

Войну композитор встретил в Ленинграде, он как раз писал самую известную свою симфонию – Седьмую. Шостаковича эвакуировали в Куйбышев, он забрал с собой все наброски произведения, которое прославило его на весь мир. Симфонию №7 назвали «Ленинградской», она впервые прозвучала весной 1942-го в Куйбышеве.

После победы композитор пишет еще одну симфонию – Девятую, и представляет ее 3 ноября 1945-го, в родном Ленинграде. Шостакович становится одним из самых известных и востребованных композиторов, но длится это недолго. В 1948 году его музыку снова отнесли к разряду «чуждых советскому народу», а сам композитор попал в опалу вместе с Прокофьевым и Хачатуряном. Дмитрия уволили из Московской консерватории, лишили профессорского звания, которое он получил в 1939-м.

В 1949-м вышла кантата Шостаковича «Песнь о лесах», в которой он, поддавшись тенденциям того времени, расхваливал СССР и его триумфальное восстановление после войны. Критики и власти успокоились, Дмитрий получил за нее Сталинскую премию.

В 1950-м Шостакович пишет 24 Прелюдии и Фуги для фортепиано. На протяжении восьми лет он не издал ни одной симфонии, и только в 1953-м представил Десятую.

Спустя год выходит Одиннадцатая симфония, получившая название «1905 год». Вторая половина 50-х ознаменовалась работой над инструментальной музыкой, которая отличалась разнообразием формы и настроения.

Творческая биография Шостаковича продолжилась написанием еще четырех симфоний. Помимо этого, он сочинял вокальные произведения и струнные квартеты. Последняя работа музыканта – Соната для альты и фортепиано.

Личная жизнь

Трудности преследовали композитора не только в профессиональном плане, но и в личной жизни. В 1923-м он познакомился с Татьяной Гливенко. Они любили друг друга, но в то время музыкант испытывал крайнюю нужду, поэтому так и не решился предложить ей руку и сердце. Восемнадцатилетняя девушка быстро нашла ему замену и вышла замуж. Спустя три года, когда дела композитора пошли успешно, он предложил любимой бросить мужа и сойтись с ним, но получил отказ. Прошло немного времени, и Дмитрий женился на Нине Вазар. Они прожили в браке два десятка лет, стали родителями двоих детей. В 1938-м родился их первенец – сын Максим, спустя несколько лет семья пополнилась дочерью Галиной. В 1954-м композитор овдовел.

Второй раз Шостакович пошел в ЗАГС с Маргаритой Крайновой, сотрудницей ЦК ВЛКСМ. Однако они очень быстро поняли поспешность этого решения, и подали на развод.

Последние годы своей жизни Шостакович серьезно болел. Доктора не могли поставить диагноз, но пытались как-то помочь. Лечение заключалось в приеме курса витаминов, чтобы замедлить прогрессирующий недуг, но это мало помогало.

Потом все-таки композитору поставили диагноз — болезнь Шарко, или по-научному боковой амиотрофический склероз. Он лечился у американских и советских докторов, послушал совет Ростроповича и уехал в Курган, где принимал доктор Илизаров. В общей сложности он пробыл там 169 дней, лечение помогло ненадолго. Болезнь прогрессировала, несмотря на то, что он выполнял все предписания доктора, занимался специальной зарядкой и пил лекарства в соответствии с графиком. Единственной отдушиной для него в это время были походы на концерты, куда он отправлялся в сопровождении жены.

В 1975-м они поехали на концерт в Ленинград. В его программу включили романс Дмитрия Дмитриевича, и композитор очень хотел его услышать. Как назло, исполнитель от волнения не смог вспомнить начало, Шостакович разнервничался. Вернувшись домой, супруга вызвала музыканту неотложку, доктора которой диагностировали у него инфаркт и срочно госпитализировали.

В день смерти композитор собирался вместе с супругой смотреть футбольный матч по телевизору в больнице. Он попросил ее принести почту. Ирина отсутствовала совсем недолго, но, когда вернулась, он уже скончался. Сердце Шостаковича остановилось 9 августа 1975 года.

Литература

1)Хентова С. Д. Шостакович. Жизнь и творчество: Монография. В 2-х книгах, книга 1.--Л.: Сов. композитор, 1985.--544 с. с ил.

2)Козинцев Г. М. О Д. Д. Шостаковиче.-- Цит. по кн.: Козинцев Г. М. Собр. соч. в пяти томах.--Л.: Искусство, 1983, т. 2, с. 426, 433.

3)Мазель Л. А. Раздумья об историческом месте творчества Шостаковича.--Цит. по кн.: Мазель Л. А. Статьи по теории и анализу музыки.--М.: Сов. композитор, 1982, с. 274

4)Кабалевский Д. Б. Несколько слов о Дмитриии Шостаковиче.--В кн.: Дмитрий Шостакович.--М.: Сов. композитор 1967, с. 91.

*Фасхутдинова Диляра,
7 класс МБУДО ДШИ г. Нижнекамска;
руководители
Фасхутдинова Альбина Саматовна,
Фазлиева Альбина Мизхатовна*

Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича – секретное оружие Ленинграда

Я думаю, мало в мире людей, у которых монументальное произведение «Седьмая симфония» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича не вызывало бы каких либо эмоций: гордости и восторга, боли и восхищения. Кто-то мгновенно вспомнит ярчайшие моменты и общее настроение, вызванное музыкой, кто-то неразрывно связанные с симфонией события нашей истории. В этом величественном произведении мы слышим и борьбу, и гнев народа, и плач о погибших, и стойкую, ничем не сломленную веру в победу жизни, веру в человека. Эффект, произведённый Ленинградской симфонией, был поистине оглушитель. История создания, история репетиций и история исполнения этого произведения стали практически легендами.

Блокада Ленинграда – незабываемая страница в истории нашей страны. Она длилась восемнадцать месяцев и повлекла за собой бесчисленные лишения и смерти. Помимо погибших во время бомбежек, около миллиона людей умерли от голода, замерзли или погибли из-за нехватки медицинской помощи. Фашисты возлагали на взятие

Ленинграда очень большие надежды, так как после его падения предполагался захват Москвы.

С первых дней войны Дмитрий Дмитриевич Шостакович, как и многие ленинградцы, работал на нужды фронта: рыл окопы, дежурил по ночам во время воздушных тревог, тушил зажигательные бомбы на крыше консерватории и одновременно начал писать Седьмую симфонию. Композитор взял за основу, ранее начатую пассакалью, которая стала большим эпизодом, заменившим разработку.

Первые три части произведения Дмитрий Дмитриевич создал в блокадном Ленинграде и объявил всем по радио, что пишет симфонию, посвященную городу на Неве. Именно так Д.Д. Шостакович поддержал боевой дух горожан, придал им сил бороться и жить дальше. Вскоре 1 октября композитор вместе с семьей был эвакуирован в Куйбышев, ныне город Самара, где 27 декабря 1941 года симфония была закончена.

Премьера произведения состоялась 5 марта 1942 года в театре оперы и балета Куйбышева, и исполнена оркестром Государственного академического Большого театра СССР, бывший в то время в эвакуации под управлением дирижёра Самуила Самосуда. 29 марта симфония впервые прозвучала в Москве, а чуть позже и в Новосибирске.

Конечно же, мечтой Дмитрия Дмитриевича было исполнение этой Легендарной симфонии в Ленинграде. И для того чтобы она зазвучала, были потрачены огромные силы. В то время враг душил город на Неве железной блокадой, осыпал бомбами и снарядами, умертвлял голодом, и готовился к последнему штурму. Уже были напечатаны билеты на торжественный банкет в лучшей гостинице города – 9 августа 1942 года. Но противник не знал, что в осаждённом Ленинграде появилось новое секретное оружие, доставленное на военном самолёте с медикаментами. Это были четыре большие объёмистые тетради, исписанные нотами. Их с нетерпением ждали на аэродроме и увезли, как величайшую драгоценность. Это была Седьмая симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

В дни блокады множество музыкантов умерли от голода. Дирижер оркестра Ленинградского Радиокомитета Карл Ильич Элиасберг, шатаясь от слабости, обходил госпитали в поисках музыкантов. Принимали всех, кто мог стоять на ногах. С фронта потянулись музыканты: тромбонист пришел из пулеметной роты, альтист сбежал из госпиталя, валторниста отправил зенитный полк, флейтиста привезли на санках, так как у него отнялись ноги, трубач пришел в валенках, несмотря на весну, потому что распухшие от голода ноги не влезали в другую обувь. Сам дирижер был похож на собственную тень. Несмотря на то, что на время репетиций – два месяца, музыкантам увеличили продуктовый паек, несколько артистов не дожили до концерта.

И долгожданная премьера состоялась в Большом зале Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года – именно в тот день, когда наши враги планировали захватить город, оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением дирижёра К. И. Элиасберга исполнил Седьмую «Ленинградскую» симфонию Д.Д. Шостаковича. Все артиллерийские силы города вели ожесточенный обстрел вражеских батарей противника. Зал филармонии был полон и, несмотря на бомбы и авиаудары, были зажжены все люстры. Пережив первую страшную зиму, живя в постоянном страхе новых бомбежек, истощенные морально и физически люди пришли в филармонию, потому что именно искусство помогало многим верить и держаться из последних сил. На концерт пришли моряки, вооруженные пехотинцы, бойцы противовоздушной обороны, исхудавшие завсегдатаи филармонии. Симфонию также транслировали по радио и по громкоговорителям городской сети. Это был настоящий праздник для измученных жителей. Новое произведение Дмитрия Дмитриевича потрясло слушателей: многие из них плакали, не скрывая слёз. Великая музыка сумела выразить то, что объединяло людей в то трудное время: веру в победу, жертвенность, безграничную любовь к своему городу и стране.

В этом героическом произведении идею борьбы и торжества человека по-разному раскрывают четыре части симфонии. Первая часть Аллегретто написана в сонатной форме. Главная партия звучит мужественно и величественно в энергичном маршевом ритме у струнных инструментов в тональности до мажор. Богатырский характер теме придают размашистые интонации, широкие мелодические ходы, тяжелые унисоны.

Лирическая Побочная партия в соль мажоре напоминает колыбельную. На фоне мягкого секундowego покачивания альтов и виолончелей звучит светлая, напоминающая песню мелодия скрипок, которая чередуется с прозрачными хоральными аккордами. В конце экспозиции звучание оркестра будто растворяется в пространстве, мелодия флейты-пикколо и засурдиненной скрипки поднимается всё выше и замирает, истаивая на фоне тихо звучащего ми-мажорного аккорда. В экспозиции композитор показал мирную жизнь русского народа.

И вдруг издалека доносится дробь военного барабана, на фоне которого звучит сухо, колко, механическая, симметричная тема в маршевом ритме. Первые скрипки играют стаккато, вторые ударяют обратной стороной смычка по струнам, альты играют пиццикато. Это начался «эпизод нашествия» – картина агрессивной разрушительной силы войны, гнева и смерти. Эпизод построен в форме вариаций на мелодически неизменную тему в тональности ми бемоль мажор – тема проходит 11 раз. В вариациях композитор использует оркестровое крещендо, что позволяет создать иллюзию движения, приближение образа, тем самым раскрываются все зловещие стороны врага, его варварская сущность.

В первой вариации бездушно, мёртво в низком регистре звучит флейта. Во второй вариации к ней на расстоянии полутора октав присоединяется флейта-пикколо. В третьей вариации сильнее выделяется автоматичность, каждую фразу гобоя на октаву ниже копирует фагот. С четвёртой по седьмую вариацию агрессивность в музыке нарастает. Появляются медные духовые инструменты. В шестой вариации тема на форте исполняется параллельными трезвучиями. Музыка приобретает всё более жестокий облик.

В восьмой вариации тема устрашающе звучит на фортиссимо у восьми валторн вместе с деревянными духовыми и струнными инструментами. В девятой вариации зловещая мелодия переходит к трубам и тромбонам в верхнем регистре, сопровождаясь мотивом стоны. В десятой и одиннадцатой вариациях напряжение в музыке достигает почти невыносимой силы, кажется, что невыносимое чудовище с грохотом движется прямо на слушателя. Но неожиданно резко меняется тональность, вступают трубы, валторны, тромбоны и происходит противостояние, звучит драматический мотив – тема сопротивления. Начинается напряженный эпизод битвы, в пронзительных душераздирающих диссонансах слышатся крики, стоны, которые выливаются в главную кульминацию первой части грандиозному реквиему – плачу о погибших.

Реприза начинается мрачной, в сочных минорных красках. Главная партия широко излагается всем оркестром в маршевом ритме траурного шествия, но самое главное она устояла в жесткой борьбе и выдержала вражеский натиск. Побочная партия ранее светлая и лирическая здесь тоскливо и скорбно звучит у фагота в низком регистре во фригийском фа диез миноре. Всё время меняется размер. Это больше не колыбельная, а скорее скорбь.

В коде первой части трижды возникают картины минувшего, после призывного сигнала валторн. Преодолевшая силы зла Главная партия – эпически-распевная и побочная – более мягкая у засурдиненных струнных инструментов, исполняются в мажоре. И в самом конце зловеще слышится тема нашествия соло засурдиненной трубы на фоне неизменной дроби малого барабана и аккордов стаккато у фортепиано, затем все затихает. Таким образом, Д.Д. Шостакович в первой части симфонии правдиво воспел образы мира и войны, передал в музыке величие и героизм русского народа, показал страшную силу врага и напряженность смертельной борьбы.

Вторая часть – лирическое неторопливое скерцо написана в сложной трехчастной форме. Светлая, умиротворенная первая тема исполняется струнными, выразительная, романсовая вторая тема звучит протяжно у гобоя, а затем и у духовых инструментов. Перед нами всплывают картины довоенного Ленинграда с его прекрасными белыми ночами. В среднем разделе скерцо появляются жесткие черты, появляется карикатурный, искаженный образ, исполненный лихорадочного возбуждения. Реприза скерцо звучит приглушенно и печально. Лишь в самом конце части возвращается первоначальное настроение.

Третья часть – величавое и проникновенное адажио открывается хоральным вступлением у деревянных духовых, валторн и арф, это вечная память погибшим. Затем звучат две темы: первая лирическая у струнных инструментов, вторая песенная у флейты, они передают любовь к жизни и преклонение перед природой. Средний эпизод части отличается бурным напряженным характером – воспоминание о трагических событиях первой части. Реприза начинается речитативом скрипок, еще раз звучит хорал, и все затихает в таинственных ударах тамтама и тремоло литавр.

Третья часть без перерыва переходит в четвертую – могучий финал симфонии, где продолжается борьба света с тьмой. Вначале звучит еле слышное тремоло литавр, тихое звучание скрипок с сурдинами, приглушенные сигналы. Происходит постепенное, медленное собирание сил. В сумеречной мгле зарождается главная тема, полная неукротимой энергии. Ее развертывание колоссально по масштабам. Это образ борьбы, народного гнева. Главная партия набирается энергии сил и побеждает «эпизод нашествия». Ее сменяет печальный и величественный эпизод в ритме сарабанды, который воспеваает всех, кто погиб в борьбе за мир. А затем в коде финала утверждается главная тема первой части в исполнении 6 тромбонов, 6 труб, 8 валторн на фоне могучего звучания всего оркестра, напоминая колокольный перезвон. Музыка звучит как настоящий символ мира и грядущей победы.

Исполняемую в зале филармонии седьмую симфонию транслировали по всему городу установленные динамики. Её отлично слышали осаждавшие Ленинград фашисты. Как позже рассказывали сами немцы – они обезумели, когда услышали музыку, так как думали, что город полностью вымер. Враг почувствовал нашу силу способную преодолеть и голод, и страх, и даже смерть. Многие из пленных фашистов, вспоминая этот день, говорили о том, что именно тогда они и поняли – эту войну им не выиграть.

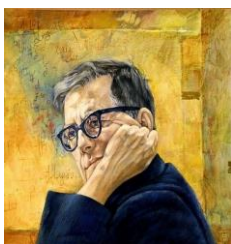
Лучшие западные оркестры заявили о своем желании исполнить героическое произведение, но Шостакович решил доверить свое детище Артуру Тосканини. Партитура этого произведения, снятая на микропленку, была доставлена самолетом через весь охваченный войной мир, чтобы он мог слышать звуки энергичного маршевого ритма и смелых широких мелодичных ходов в сочетании с напряженностью и богатством используемых ладов. Премьера Седьмой симфонии за рубежом состоялась в Нью-Йорке, именно отсюда было начато ее победное шествие. Весь мир преклонялся перед мужеством измученных жителей северной столицы. Вскоре, признав огромный вклад Седьмой симфонии в истории советского искусства, Правительство СССР в 1942 году наградило Д.Д. Шостаковича Государственной премией. А доказательством мирового признания стало избрание композитора Американским институтом искусств и литературы своим почетным членом.

Седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича – великое произведение, отражающее не только волю к победе, но и непреодолимую силу духа русского народа. В самый сложный момент музыка подарила надежду и веру не только людям, находящимся в блокадном Ленинграде, но и людям всего Мира. Вот уже несколько десятилетий Седьмая симфония звучит во многих крупных отечественных и зарубежных концертных залах и кинофильмах, но каждый раз ее исполнение возвращает слушателей к тем незабываемым и страшным годам, давно ставшим страницами мировой истории.

Грандиозное произведение воскрешает ужасные страницы военных лет и звучит напоминанием нам о том, чтобы будущее поколение не забывало героические поступки людей, которые боролись за освобождение нашей Родины.

Литература

1. Алиев Ю. Музыка. М.: Музыка, 1989. – 128с.
2. Медушевский В.В. Очаковская О.О. Энциклопедический словарь музыканта. М.: Педагогика, 1985. – 352с.
3. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература. М.: Музыка, 1989. – 128 с.
4. Третьякова Л.С. Страницы советской музыки. М.: Музыка, 1980. – 160с.
5. <http://www.referat.ru>
6. <https://ru.wikipedia.org>

Ширякова Мария,
7 класс МБОУ СОШ №41 г. Набережные Челны;
руководитель Савельева Наталья Николаевна

Дмитрий Шостакович – композитор, которого любила и гнобила советская власть

Дмитрий Шостакович жил и творил в самое неподходящее для своего дарования время. Советское общество было очень регламентировано, а экспериментам не находилось места. Его музыка стала отражением глубинных переживаний – и советского общества в целом. 25 сентября 2021 года со дня рождения композитора исполнилось 115 лет.

Дмитрий Шостакович – композитор, пианист, педагог. Носил звание Народного артиста СССР, награжден многочисленными премиями СССР и РСФСР.

Мировая слава пришла к Дмитрию Шостаковичу в 20 лет, когда его Первую симфонию услышали не только на родине, но и в США и Европе. После этого прошло еще десять лет, и его музыка зазвучала со сцены ведущих театров мира. В сталинские времена его то поднимали до небес, то чуть ли не превращали во врага народа, но это не помешало ему стать крупнейшим композитором 20-го века, музыка которого будет жить вечно.

Вспомним драматичную историю его жизни.

Детство

Родился Дмитрий Шостакович 25 сентября 1906 года в Санкт-Петербурге. Его отец – Дмитрий Болеславович, инженер-химик, страстно любил музыку. Мама Софья Шостакович окончила консерваторию по классу пианино, давала уроки игры на фортепиано для начинающих. На момент рождения Дмитрия в семье уже подрастала дочь Мария, которая стала известной пианисткой, после него родилась еще одна дочь – Зоя, ставшая ветеринаром. Все дети обладали музыкальными способностями, часто устраивали дома импровизированные концерты.

В 1916 году Диму отдали в коммерческую гимназию. Параллельно с этим он посещал частную музыкальную школу Игнатия Гляссера. Знаменитый музыкант научил Шостаковича отменно играть на пианино, но композиция не была его сильной стороной, поэтому этот предмет талантливый ученик постигал самостоятельно.

Дмитрий характеризовал Гляссера как самовлюбленного, скучного и неинтересного человека. Он проучился у него три года и бросил школу, хотя мама

настаивала на продолжении обучения. Но Дмитрий всегда отличался твердостью характера, решения он менять не привык.

Началом творческой биографии Дмитрия можно считать пьесу «Траурный марш памяти жертв революции», написанную им под впечатлением от увиденной расправы над мальчиком. В 1917-м будущий композитор был свидетелем того, как казак разрубил ребенка саблей, и это навсегда осталось в его памяти.

Образование

В 1919-м г. Дмитрий поступил в Петроградскую консерваторию. Буквально после первого курса он закончил работу над первым оркестровым сочинением – Скерцо *fis-moll*.

Спустя год он стал автором произведений для фортепиано «Три фантастических танца» и «Две басни Крылова». В те годы он познакомился с Борисом Асафьевым и Владимиром Щербачевым, членами «Кружка Анны Фогт».

Дмитрий был прилежным студентом, хоть и пришлось преодолевать множество трудностей. Он не наедался продуктовым пайком, который выдавали учащимся, часто голодал, но продолжал обучение. Шла зима, отопление в консерватории отсутствовало, многие болели и даже умирали.

Семья очень бедствовала, особенно явным это стало после смерти отца. Дмитрий решил искать работу, и вскоре его приняли на должность тапёра в кинотеатр «Светлая лента». Он относился к своей работе с отвращением, платили за нее мало, сил требовалось много. Но приходилось терпеть из-за денег.

Прошел месяц, Дмитрий пошел за жалованием к хозяину кинотеатра Акиму Волынскому, но тот начал стыдить юношу, убеждать его, что искусство должно быть превыше всего, а материальная сторона не имеет значения.

Часть заработанных денег он все-таки выпросил, за остальным нужно было обращаться через суд. Прошло немного времени, имя Шостаковича уже начало набирать вес в музыкальном обществе, и его позвали на вечер памяти Волынского. Он пришел, и поведал всем о горьком опыте сотрудничества с этим человеком, чем привел в негодование организаторов мероприятия.

Документ об окончании консерватории по классу фортепиано Шостакович получил в 1923-м, а в 1925 году он завершил обучение по классу композиции. В качестве дипломной работы он представил Симфонию №1, которую впервые исполнили в Ленинграде в 1926-м. Спустя год симфонию услышали жители Берлина.

Творчество

В 1932 году Дмитрий стал автором оперы «Леди Макбет Мценского уезда». Спустя несколько лет в копилке его работ появились пять симфоний. В 1938-м появилась «Джазовая сюита», которую чаще всего узнают по «Вальсу №2».

Сталину не понравилась музыка талантливого композитора, критики отреагировали мгновенно, в прессе появился ряд разгромных статей. Шостакович тогда окончил свою Четвертую симфонию, уже шли репетиции, но он остановил их буквально перед премьерой. Публика смогла услышать ее только в 60-х.

В годы войны партитура этой симфонии пропала, композитор считал ее навсегда утерянной, и после снятия блокады с Ленинграда начал ее восстанавливать по памяти. Но в 1946-м копии партий нашлись, и спустя 15 лет произведение прозвучало на публике.

Войну композитор встретил в Ленинграде, он как раз писал самую известную свою симфонию – Седьмую. Шостаковича эвакуировали в Куйбышев, он забрал с собой все наброски произведения, которое прославило его на весь мир. Симфонию №7 назвали «Ленинградской», она впервые прозвучала весной 1942-го в Куйбышеве.

После победы композитор пишет еще одну симфонию – Девятую, и представляет ее 3 ноября 1945-го, в родном Ленинграде. Шостакович становится одним из самых известных и востребованных композиторов, но длится это недолго. В 1948 году его музыку снова отнесли к разряду «чуждых советскому народу», а сам композитор попал в

опалу вместе с Прокофьевым и Хачатуряном. Дмитрия уволили из Московской консерватории, лишили профессорского звания, которое он получил в 1939-м.

В 1949-м вышла кантата Шостаковича «Песнь о лесах», в которой он, поддавшись тенденциям того времени, расхваливал СССР и его триумфальное восстановление после войны. Критики и власти успокоились, Дмитрий получил за нее Сталинскую премию.

В 1950-м Шостакович пишет 24 Прелюдии и Фуги для фортепиано. На протяжении восьми лет он не издал ни одной симфонии, и только в 1953-м представил Десятую.

Спустя год выходит Одиннадцатая симфония, получившая название «1905 год». Вторая половина 50-х ознаменовалась работой над инструментальной музыкой, которая отличалась разнообразием формы и настроения.

Творческая биография Шостаковича продолжилась написанием еще четырех симфоний. Помимо этого он сочинял вокальные произведения и струнные квартеты. Последняя работа музыканта – Соната для альты и фортепиано.

Личная жизнь

Трудности преследовали композитора не только в профессиональном плане, но и в личной жизни. В 1923-м он познакомился с Татьяной Гливенко. Они любили друг друга, но в то время музыкант испытывал крайнюю нужду, поэтому так и не решился предложить ей руку и сердце. Восемнадцатилетняя девушка быстро нашла ему замену и вышла замуж. Спустя три года, когда дела композитора пошли успешно, он предложил любимой бросить мужа и сойтись с ним, но получил отказ.

Прошло немного времени, и Дмитрий женился на Нине Вазар. Они прожили в браке два десятка лет, стали родителями двоих детей. В 1938-м родился их первенец – сын Максим, спустя несколько лет семья пополнилась дочерью Галиной. В 1954-м композитор овдовел.

Второй раз Шостакович пошел в ЗАГС с Маргаритой Крайновой. Однако они очень быстро поняли поспешность этого решения, и подали на развод.

В 1962-м композитор женился третий раз. Его избранницей стала Ирина Супинская, занимавшая должность редактора в издательстве «Советский композитор». Ее отец – репрессированный этнограф Антон Супинский. С Ириной композитор прожил всю оставшуюся жизнь.

Болезнь и смерть

Последние годы своей жизни Шостакович серьезно болел. Доктора не могли поставить диагноз, но пытались как-то помочь. Лечение заключалось в приеме курса витаминов, чтобы замедлить прогрессирующий недуг, но это мало помогало.

Потом все-таки композитору поставили диагноз – болезнь Шарко, или по-научному боковой амиотрофический склероз. Он лечился у американских и советских докторов, послушал совет Ростроповича и уехал в Курган, где принимал доктор Илизаров. В общей сложности он пробыл там 169 дней, лечение помогло ненадолго. Болезнь прогрессировала, несмотря на то, что он выполнял все предписания доктора, занимался специальной зарядкой и пил лекарства в соответствии с графиком. Единственной отдушиной для него в это время были походы на концерты, куда он отправлялся в сопровождении жены.

В 1975-м они поехали на концерт в Ленинград. В его программу включили романс Дмитрия Дмитриевича, и композитор очень хотел его услышать. Как назло, исполнитель от волнения не смог вспомнить начало, Шостакович разнервничался. Вернувшись домой, супруга вызвала музыканту неотложку, доктора которой диагностировали у него инфаркт и срочно госпитализировали.

В день смерти композитор собирался вместе с супругой смотреть футбольный матч по телевизору в больнице. Он попросил ее принести почту. Ирина отсутствовала совсем недолго, но когда вернулась, он уже скончался. Сердце Шостаковича остановилось 9 августа 1975 года.

Местом упокоения Дмитрия Шостаковича стало Новодевичье кладбище.

13 фактов о композиторе

- Учась в консерватории, Дмитрий Шостакович работал тапером во время показа немых кинофильмов в кинотеатре «Паризиана».
- Проект биолога Ильи Иванова по скрещиванию человека с обезьянами вдохновили Дмитрия Шостаковича на идею оперы «Оранго», главный герой которой в результате биологического эксперимента превратился в получеловека-полуорангутана по имени Оранго. Композитор написал пролог оперы, но затем оставил этот замысел. В 2004 году черновик пролога обнаружила музыковед Ольга Дигонская. В 2011 году опера «Оранго» была поставлена Лос-Анжелесской филармонией.
- Во многих местах партитуры Ленинградской симфонии есть пометки – буквы ВТ. Так композитор отмечал места, на которых его работа была прервана воздушной тревогой.
- В ряде произведений Шостаковича, например, в Десятой симфонии, встречается его «музыкальная монограмма»: последовательность нот ре, ми-бемоль, до, си, буквенные обозначения которых читаются как DSCH.
- В 1942 году на обложке одного из номеров журнала Time Дмитрий Шостакович был изображен в пожарном шлеме. Рисунок имел реальную основу: во время блокады Шостакович входил в добровольную пожарную команду профессорско-преподавательского состава Ленинградской консерватории и дежурил на крыше консерватории во время воздушной тревоги.
- В 1943 году Дмитрий Шостакович участвовал в конкурсе на создание нового гимна СССР. Варианты, представленные Шостаковичем и Хачатуряном, получили высший балл, но в качестве музыки гимна был утвержден вариант композитора Александрова.
- Дмитрий Шостакович часто писал музыку для кино. Вот лишь некоторые из фильмов, в которых звучит его музыка: «Новый Вавилон» (1929), «Встречный» (1932), «Юность Максима» (1935), «Возвращение Максима» (1937), «Выборгская сторона» (1939), «Волочаевские дни» (1937), «Друзья» (1938), «Человек с ружьем» (1938), «Великий гражданин» (2 серии, 1938-39), «Глупый мышонок» (мультфильм, 1939), «Зоя» (1944), «Простые люди» (1945), «Пирогов» (1947), «Молодая гвардия» (1948), «Мичурин» (1949), «Встреча на Эльбе» (1949), «Незабываемый 1919 год» (1952), «Белинский» (1953), «Единство» (1954), «Овод» (1955), «Первый эшелон» (1956), «Гамлет» (1964), «Год, как жизнь» (1966), «Король Лир» (1971).
- Всю жизнь композитор был преданным болельщиком ленинградского «Зенита». А его балет «Золотой век» посвящен футболу.
- В разговоре со знакомыми Дмитрий Шостакович иногда долго и в самых возвышенных выражениях хвалил музыку Ильича. Собеседники недоумевали, не понимая, что за музыку писал Ленин, и лишь через некоторое время Дмитрий Дмитриевич пояснял, что говорит о Петре Ильиче Чайковском.
- После переименования Петрограда в Ленинград, Шостакович на некоторых своих письмах указывал город «Ленинбург».
- После постановления ЦК КПСС 1948 года, разгромившего «формализм» в музыке, Шостакович написал сатирическое произведение «Антиформалистический раёк» («для чтеца, четырех басов и смешанного хора в сопровождении фортепиано»). Исполнено оно было впервые лишь в 1989 году.
- Когда композитора спросили, зачем он держит на столе под стеклом портрет Мусоргского, он ответил: «Когда я смотрю в эти глаза, мне легче кидать свои произведения в корзину».
- В детстве у будущего композитора Эндрю Ллойд Уэббера дома жили два кота Сергей и Дмитрий, названные в честь Прокофьева и Шостаковича.

Заключение

В его судьбе было все – международное признание и отечественные ордена, голод и травля властей. Его творческое наследие беспрецедентно по жанровому охвату: симфонии и оперы, струнные квартеты и концерты, балеты и музыка к фильмам. Новатор и классик, творчески эмоциональный и человечески скромный – Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Композитор – классик 20 века, великий маэстро и яркий художник, на себе испытывавший суровые времена, в которые ему пришлось жить и творить. Он близко к сердцу воспринимал беды своего народа, в его произведениях отчётливо слышится голос борца со злом и защитника против социальной несправедливости.

К фигуре Шостаковича и сегодня относятся неоднозначно, называя его то гением, то конъюнктурщиком. Он никогда открыто не высказывался против происходящего, понимая, что тем самым потерял бы возможность писать музыку, которая была главным делом его жизни. Эта музыка даже спустя десятилетия красноречиво говорит как о личности композитора, так и о его отношении к своей страшной эпохе.

Интернет-источники

1. https://yandex.ru/images/search?text=ijcnfrjdbx%20d%20cnfhjcnb&from=tabbar&pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FE_e8iNYWYAAPYX-.jpg&rpt=simage
2. <https://ru.hitmotop.com/song/61248109> (вальс №2)
3. <https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dmitrij-shostakovich>
4. <https://biographe.ru/znamenitosti/dmitriy-shostakovich>
5. <https://dem-2011.livejournal.com/1185563.html>
6. <https://www.classicalmusicnews.ru/signdates/dmitry-shostakovich-111/>
7. <http://www.shostakovich.ru/ru/opus/15/>

*Шакирова Арсения,
7 класс МБУДО ДШИ г. Нижнекамска;
руководители Елагина Ольга Александровна,
Кариева Елена Николаевна*

Дмитриевич Шостакович. Опера «Катерина Измайлова»

Шостакович появился на свет в Санкт-Петербурге. Это событие в семье Дмитрия Васильевича Шостаковича и Софии Васильевны Шостакович произошло 25 сентября 1906 года. Семья была очень музыкальной. Мама будущего композитора была талантливой пианисткой и давала уроки фортепианной игры начинающим. Несмотря на серьезную профессию инженера, отец Дмитрия просто обожал музыку и сам немного пел.

В доме по вечерам часто устраивались домашние концерты. Это сыграло огромную роль в становлении и развитии Шостаковича, как личности и настоящего музыканта. Свою дебютную работу – фортепианную пьесу он представил в возрасте девяти лет. К одиннадцати годам их у него уже несколько. А в тринадцать лет он поступил в Петроградскую консерваторию на класс композиции и фортепиано.

Юный Дмитрий все своё время и силы посвятил занятиям музыке. О нем отзывались, как об исключительном даровании. Он не просто сочинял музыку, а заставлял слушателей погружаться в неё, переживать её звуки. Особенно им восхищался директор консерватории А. К. Глазунов, который впоследствии, после скоростижной смерти отца выхлопотал для Шостаковича персональную стипендию.

Однако материальное положение семьи оставляло желать лучшего. И пятнадцатилетний композитор поступил на работу музыкального иллюстратора. Главной в этой удивительной профессии была импровизация. И он прекрасно импровизировал, сочиняя на ходу настоящие музыкальные картины. Начиная с 1922 и по 1925 годы, он сменил три кинотеатра, а этот бесценный опыт остался с ним навсегда.

Свою первую симфонию Дмитрий Шостакович сочинил в 18 лет, и в 1926 году она была исполнена на большой сцене в Ленинграде. А еще через несколько лет её исполняли в концертных залах Америки и Германии. Это был невероятный успех.

Однако, после консерватории перед Шостаковичем всё ещё стоял вопрос о его дальнейшей судьбе. Он не мог определиться с будущей профессией: автор или исполнитель. Какое-то время он старался совмещать одно с другим. Вплоть до 30-х годов он выступал сольно. В его репертуаре нередко звучали Бах, Лист, Шопен, Прокофьев, Чайковский. А в 1927 году он получил почётный диплом на Международном конкурсе имени Шопена в Варшаве.

Но с годами, несмотря на возрастающую славу талантливого пианиста, Шостакович отказался от этого рода деятельности. Он справедливо полагал, что она реальная помеха композиции. В начале 30-х он искал свой неповторимый стиль и много экспериментировал. Он попробовал свои силы во всём: в операх, песнях, музыке для кино и театра, фортепианных пьесах, балетах, симфониях.

В 1926 году талантливый режиссёр Чеслав Сабинский снял фильм «Катерина Измайлова», который после выхода на экраны кинотеатров обворожил большое количество зрителей.

Вскоре Ленинградским издательством была напечатана повесть Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» с чудесными иллюстрациями выдающегося живописца Бориса Кустодиева. Всё это привлекло внимание двадцатичетырёхлетнего Дмитрия Шостаковича. Во-первых, композитор был в тесных дружеских связях со знаменитым художником и тяжело переживал его безвременный уход из жизни, а во-вторых, Дмитрия в это время стала увлекать мысль о создании новой оперы. Прочитав повесть, молодой человек был поражён её драматическим содержанием, обличающим дикие нравы домостроя: жестокость и глумление над человеком. Шостакович решил взять за основу своего нового произведения именно этот сюжет, так как в эпоху властвовавшего тогда Пролеткульта, приветствовалась любая художественная дерзость. Молодой композитор мог экспериментировать как при выборе тематики, так и средств для её изображения.

Окончательно наметив конструкцию оперы, Дмитрий вновь обратился за помощью в написании либретто к драматургу Александру Прейсу, с которым они вместе работали над оперой «Нос». Решая совместно творческую задачу, композитор и литератор внесли значительные изменения в содержание повести Лескова. Например, они карикатурно изобразили общество, окружающее главных героев, убрали некоторых второстепенных персонажей, а хищный образ главной героини превратили в сильную личность, задавленную беспросветной жизнью и стремящуюся вырваться из «темноты». То, что Шостакович симпатизировал Катерине, явно видно из произведения: её образ всегда сопровождается очень красивой музыкой.

Сюжет оперы таков. Жизнь Катерины скучна, мужа она не любит, свекр постоянно говорит ей о том, что нет детишек. Она влюбляется в местного ловеласа Сергея, который хочет завладеть богатством ее мужа. Отравив свекра грибами, Катерина хочет скрыть свою связь с Сергеем, но ее муж узнает об этом, и изменщики убивают и его. Но все их аферы раскрываются, и их приговаривают к каторге. По дороге на каторгу Катерина погибает вместе с новой пассией Сергея. Так заканчивается никчемная жизнь Катерины.

Композитор начал работать над произведением в начале зимы 1930 года, а закончил его тоже в начале зима, но только уже 1932 года. Премьерный показ нового детища Шостаковича практически одновременно состоялся в обеих столицах в начале

1934 года. Ленинградцы увидели спектакль на сцене Малого оперного театра 22 января с заглавием «Леди Макбет Мценского уезда», а москвичи 24 числа того же месяца в Музыкальной студии, носящей имя В. И. Немировича-Данченко, но под названием «Катерина Измайлова». Обе постановки, существенно отличающиеся друг от друга не только по наименованию, имели грандиозный успех. Разная трактовка одного и того же произведения вызвала бурные споры между постановщиками спектаклей и критиками, но независимо от этого опера радушно принималась зрителями и за два года была показана около двухсот раз. После успешных премьер, состоявшихся в России в 1934 году, творение Шостаковича «Леди Макбет ...», сопровождаемое триумфальным успехом, отправилось шествовать по Европе и Америке. Уже в 1935 году опера была поставлена и по достоинству была оценена в Швеции, Чехии, Англии, Дании и Швейцарии, США и Аргентине. Имя молодого композитора приобретало мировую известность. В Соединённых Штатах оперой заинтересовались, посетив премьерные показы, Артуро Тосканини, Леопольд Стоковский и Игорь Стравинский. В 1935 году, после премьерного показа «Леди Макбет Мценского уезда» в США, американская газета «Нью-Йорк Сан», отметив в опере изобразительный натурализм и слишком яркое проявление чувств.

И всё может быть в сценической судьбе «Катерины Измайловой» было бы и дальше также хорошо, но осуществить постановку этой оперы захотела дирекция Большого театра. Премьерный спектакль состоялся в конце декабря 1935 года, а 26 января следующего года оперу удостоил своим посещением сам товарищ Сталин. Однако к четвёртому действию правительственная ложа опустела, а через день в газете «Правда» была напечатана первая разносная статья, а за ней ещё ряд публикаций, в которых опера была подвергнута резкой критике, называлась «Сумбур вместо музыки». Подписи под публикацией не было, однако позднее удалось установить, что её автором был журналист Давид Заславский. В итоге эта передовица не только осудила произведение композитора, но и послужила призывом к борьбе против новаторства в искусстве.

После того, как оперу «Катерину Измайлову» в газете назвали «антинародной», Шостакович был готов ко всему. Его друзей арестовывали и ссылали в лагеря, и Дмитрий Дмитриевич, постоянно находясь в страхе, что за ним придут, даже спать ложился в одежде. Однако, к счастью для композитора, всё закончилось лишь тем, что его произведения убрали из репертуарного плана всех театров и оркестров.

Прошло двадцать лет, и Шостаковичу вновь пришлось вернуться к произведению, которое завершало юношеский период в его творческой жизни. После кончины Сталина, в начале 1955 года, дирекция Ленинградского Малого оперного театра задумала возобновить постановку запрещённой оперы и обратилась с этой идеей к её автору. Дмитрий Дмитриевич с радостью принял это предложение, загодя понимая, что, несмотря на наступившую в стране «оттепель», дело будет очень сложным. Уже в середине марта он предоставил в театр новую редакцию оперы. В ней были срезаны все «острые углы», за которые композитора подвергли «публичному бичеванию»: удален непристойный лексикон, скорректирована оркестровка и вокальные партии.

Помимо этого, Шостакович окончательно изменил название произведения, взяв московский вариант – «Катерина Измайлова». Однако несмотря на то, что в оперу были внесены существенные изменения, специально созданной комиссией, главой которой был назначен Дмитрий Кабалевский, запрет на постановку снят не был. Лишь в 1963 году, когда Шостакович, закалённый в постоянной борьбе, испытавший «кнут» и «пряник», вступивший в ряды КПСС и занявший пост председателя Правления Союза композиторов РСФСР, смог сдвинуть дело с мёртвой точки, опера «Катерина Измайлова» во второй редакции возвратилась на сцену. После премьерного показа, состоявшегося в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, она вновь стала покорять сцены лучших мировых музыкальных театров.

Возрождение оперы в 1963 году и представление её в новой версии сразу вызвало большую заинтересованность не только советских, но и зарубежных театров. «Катерина Измайлова» предстала перед зрителями Ленинграда (1963; 1965; 1995), Риги (1963), Тарту (1966), Казани (1965), Киева (1965), Таллина (1977), Екатеринбургa (1995). За границей вторая редакция оперы Шостаковича тоже привлекла внимание, и поэтому «Катерину Измайлову» почти сразу поставили в Лондоне, Сан-Франциско, Загребе, Ницце и Хельсинки. В последующие годы она была представлена любителям оперы Будапешта, Вены, Флоренции, Белграда, Лейпцига, Сараево, Копенгагена, Берлина и Варшавы.

В Большом театре «Катерину Измайлову» ставили в 1980 году, а, кроме этого, особо примечательным стал спектакль 2016 года, приуроченный в 110 годовщине со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Над оперой, с привлечением иностранных вокалистов Нади Михаэль (Германия) и Джона Дашака (Великобритания), работали режиссёр Римас Туминас и дирижёр Туган Сохийев.

Опера Дмитрия Шостаковича «Катерина Измайлова» привлекала внимание не только театральных деятелей, но и кинематографистов. В 1966 году режиссер Михаил Шапиро по сценарию автора оперы снял замечательный фильм, в котором главную роль сыграла непревзойдённая Галина Вишневская. Это был первый фильм в широком формате со стереофоническим звучанием. Помимо этого, чешский режиссер Петр Вейгл по первой редакции сделал экранизацию оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» с использованием фонограммы, сделанной во время студийной постановки произведения М.Л. Ростроповичем в Лондоне в 1978 году. В фильме главную роль сыграла чешская актриса Маркета Грубешева, но озвучивала её Галина Вишневская.

Следует заметить, что оригинальная редакция оперы сегодня тоже не забыта, а даже наоборот вызывает больший интерес особенно последние двадцать лет: ведь то, что запрещается всегда любопытно и модно. Постановки «Леди Макбет Мценского уезда» по первоначальной версии были возобновлены в Лондоне, Сполето, Оснабрюке, Милане, Амстердаме, Париже, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге и Москве.

«Катерина Измайлова»-это опера выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича, интерес к которой в нынешнее время всё больше возрастает. Поражающая яркой эмоциональностью, глубиной и проникновенностью, она завоевала сердца многих слушателей по всему миру и поэтому неизменно входит в репертуар лучших музыкальных театров.

Интернет - ресурсы

1. <https://obrazovaka.ru/alpha/s/shostakovich-dmitrij-dmitrievich-shostakovich-dmitri-dmitriyevich>
2. infourok.ru
3. онлайн-читать.рф
4. russian-retro.com
5. ru-shkola.ru
6. ptj.spb.ru
7. <https://www.culture.ru/movies/1024/ledi-makbet-mcenskogo-uezda>
8. <https://zen.yandex.ru/media/id>

Шарипов Амир,
5 класс МАУДО ДШИ №13(т) г. Набережные Челны;
руководитель Султанова Ольга Петровна

Музыка Д.Д.Шостаковича к кинофильмам

Быть может, сочинять музыку для кинофильмов Дмитрий Шостакович не слишком любил (сказывался опыт работы тапером в кино в юности). Композитор признавался, что его "Очень утомляло механическое изображение на рояле «страстей человеческих»". Но картины, в которых звучат его мелодии, стали классикой кинематографа.

Шостаковича по праву называют одним из пионеров советской киномузыки. В феврале 1929 года, уже будучи автором двух симфоний и оперы «Нос», молодой композитор завершил свою первую работу в кино—специальную партитуру к немому фильму Г. Козинцева и Л. Трауберга «Новый Вавилон». Сам факт ее создания был исключительным для советского кинематографа тех лет: немые картины сопровождалась импровизациями пианистов-иллюстраторов или случайными подборками в исполнении небольших оркестров. Музыка «Нового Вавилона», предвосхищая звуковое кино, органически вошла в образный строй фильма. В ней проявились черты, ставшие ведущими в кинотворчестве Шостаковича: обостренное чувство музыкальной драматургии, симфонические принципы развития, яркость изложения.

Уже первые высказывания Шостаковича по вопросам киномузыки свидетельствуют о его активной позиции в этой области: «Пора взяться музыкальной общественности за музыку в кино, изжить там халтуру и анти художественность и хорошенько прочистить тамошние Авгиевы конюшни Единственный правильный путь—это написание специальной музыки».

С появлением советского звукового кино Шостакович становится его постоянным автором. «На своем опыте я убедился, что работа в кино—огромное поле деятельности для композитора»,—писал он впоследствии⁴. За свою творческую жизнь Шостакович создал музыку к тридцати четырем фильмам. Главным образом его привлекали сценарии, связанные с историко-революционной темой, с жизнью советского общества в переломные моменты его развития, экранизации произведений классики. Фильмы с музыкой Шостаковича — «Встречный» (1932), кинотрилогия о Максиме (1935— 1939), «Человек с ружьем» (1938), «Молодая гвардия» (1948), «Гамлет» (1964), «Король Лир» (1971) и многие другие — вошли в классический фонд советского кино, завоевали широкое признание.

В работе с разными режиссерами и в разных жанрах у Шостаковича формировалась его «идея киномузыки», изложенная им в целом ряде статей и выступлений. Размышляя о месте музыки в фильме и ее задачах, композитор, в частности, писал: «Музыка [в кино] является очень сильным средством эмоционального воздействия, поэтому она не может быть сведена только к иллюстративной». «Органическое сочетание слова и звука, звука и действия, возможность использовать новые, интересные оркестровые комбинации—все это ставит перед киномузыкой те задачи, которые давно и успешно решаются в „общей музыке“: в музыкальной драме, в опере, в симфонии. <.> главное в киномузыке—органическое участие в самом действии киносpectакля. В киносpectакле к музыке можно и должно предъявлять такие же требования, как к сценарию, к актерской игре, к режиссуре».

Шостакович считал кино не только сферой выявления творческих возможностей композитора, но в определенном смысле и «школой композиторского мастерства»: «Уложить музыку в строго ограниченные рамки времени — вопрос не технический, хотя и может таким показаться. Подобно тому, как в литературе писать короче гораздо труднее-и композитору для выражения своей мысли в лаконической форме требуется больше искусства и труда. В этом плане кино дает композиторам блестящие уроки: появляется внутренняя дисциплина, благотворно влияющая на музыкальный язык». Он неоднократно возвращался к мысли о необходимости специальной подготовки композиторов к работе в кинематографе—вплоть до введения теории музыкального письма для кино в учебный план консерваторий.

К работе для кино Шостакович относился с той высокой мерой художественной ответственности, которая отличала все его творчество. Подчеркивая роль кино в пропаганде музыки, он утверждал: «Для кино композитор должен работать так же, как он работает, создавая свои наиболее значительные произведения, только еще внимательнее и лучше».

Интенсивная и плодотворная деятельность композитора в области киномузыки была отмечена в 1939 году правительственной наградой—орденом Трудового Красного Знамени.

При подготовке к изданию Собрания сочинений редакция ознакомилась со всей сохранившейся музыкой Шостаковича для кино. Кроме автографического материала (партитур, клавиров, авторизованных копий, набросков и эскизов) к работе были привлечены рукописные копии, оркестровые и хоровые голоса, хранящиеся в архивах Москвы и Ленинграда, а также печатные издания сюит и фрагментов из музыки к фильмам.

Объем, отведенный в Собрании сочинений томам киномузыки, не предоставлял возможности включить в них все, написанное Шостаковичем для экрана. Из этого обширного материала редакция сочла необходимым отобрать для публикации музыку, ранее не издававшуюся,— наиболее развернутые и законченные номера, связанные с узловыми драматургическими эпизодами фильмов и характерные для их музыкального ряда, а также номера, не вошедшие в состав сюит и фрагментов из музыки к фильмам. Они представляют интерес для концертного исполнения. Сюиты и фрагменты киномузыки, составленные не самим Шостаковичем, не включены в Собрание сочинений, так как имеют существенные отличия от авторских партитур.

Сорок второй том содержит полные партитуры и фрагменты музыки к фильмам, написанной после 1944 года: «Молодая гвардия» (увертюра), «Мичурин» (фрагменты), «Встреча на Эльбе» (фрагменты), «Падение Берлина» (фрагменты), «Единство», «Овод», «Пять дней — пять ночей» (фрагмент), «Гамлет» (фрагменты), «Софья Перовская», «Король Лир».

В Приложении к тому помещены эпизод «Гитары» (в аранжировке для двух гитар) из музыки к кинофильму «Овод» и оркестровый фрагмент «Интервидение».

Все материалы публикуются впервые. Заключенные в прямые скобки ноты, знаки альтерации, темповые и динамические обозначения, а также заголовки частей принадлежат редактору тома. Введенные редактором лиги перечеркнуты. Все явные погрешности рукописных материалов устранены без оговорок. Некоторые дополнительные сведения и уточнения содержатся в примечаниях, помещенных в конце тома.

Вспомним некоторые из них. Или откроем для себя, ведь большинство из представленных фильмов созданы достаточно давно. Но вряд ли время имеет власть над подлинным искусством:

Также есть варианты просмотра видео его произведений:

1 <https://ok.ru/video/2804537430404>

2 <https://youtu.be/wExTd8Ebqfo> - несколько примеров его творчества: в виде 9ти минутного видео с интернета

3 <https://yandex.ru/video/preview/520807964619973717> - а это фрагмент музыки из фильма "Встречный" (1932)

4 <https://youtu.be/Jlh00vuqrGk> - музыка к кинофильму «Гамлет» (1964)