

«Дмитрий
Шостакович:
творческий путь»

Карпенко Н.Н.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975)

Крупнейший
композитор-
симфонист XX
века, пианист,
педагог,
общественный
деятель, Народный
артист СССР,
Лауреат всесоюзных
премий.

Его музыка –
вершинное
воплощение
социальных
конфликтов нашего
столетия, образа
человека,
ответственного за
судьбу человечества.
Образы зла в его
произведениях впервые
в истории музыки
получили конкретное
социальное обличье.

Раннее творчество

- Начал сочинять с 9 лет
- В 1919 году поступил в Петроградскую консерваторию окончил её в 1923 году по классу фо-но, а в 1925 году по классу композиции.
- Выступал как пианист и в 1927 году получил почетный диплом на конкурсе им. Ф.Шопена
- Ранние сочинения: «Фантастические танцы и др. пьесы для фо-но, скерцо для оркестра, «Две басни Крылова» для голоса с оркестром

Первая симфония

Первым по-настоящему оригинальным произведением Шостаковича стала его дипломная работа – Симфония № 1

После её премьеры (Ленинград, 1926), критика заговорила о композиторе как о художнике, способном восполнить пустоту, образовавшуюся в русской музыке вследствие эмиграции Рахманинова, Стравинского, Прокофьева.

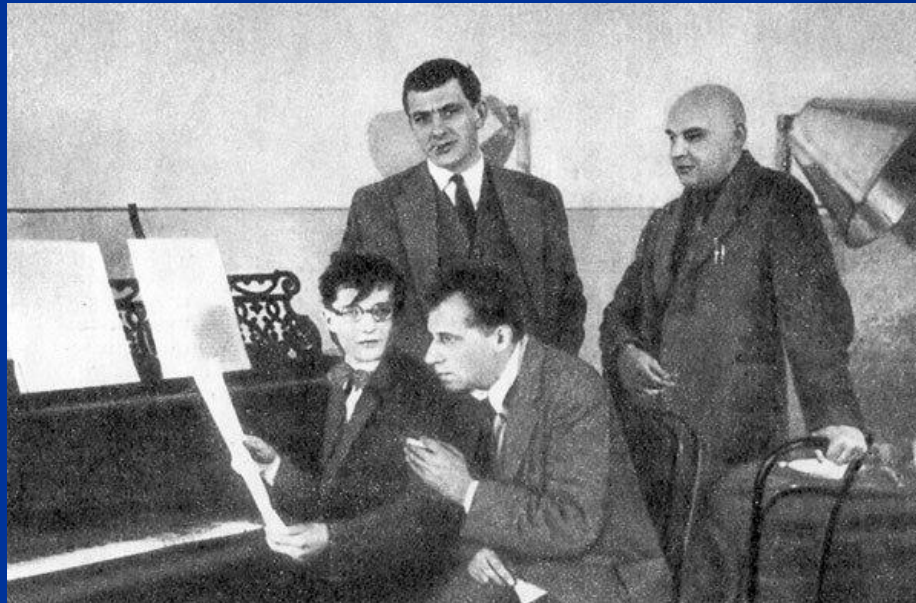
Уже в этой юношеской партитуре проявилась склонность Шостаковича к иронии и сарказму, к внезапным, драматически насыщенным контрастам, к широкому использованию мотивов-символов, часто подвергаемых радикальной образной и смысловой трансформации.

Шостакович после премьеры Первой симфонии (12 мая 1926 года)

Творчество 20-30 годов

- В том же 1926 году в творчестве Шостаковича обозначился сдвиг от сравнительно традиционного языка симфонии к смелым стилистическим экспериментам.
- В его произведениях 1926-31 гг. предвосхищаются многие открытия западноевропейского музыкального авангарда 1950-60 гг.
- В №2 («Октябрю» с хором, 1927) и №3 («Первомайской» с хором, 1929) крайне радикальный по тому времени музыкальный язык ставится на службу пропагандистским задачам.
- Знакомство с Маяковским и Мейерхольдом оказало влияние на творчество в послеконсерваторские годы

В 1927 году произошли два значительных события в жизни Шостаковича. В январе в Ленинграде побывал австрийский композитор Нововенской школы Альбан Берг. Приезд Берга был обусловлен российской премьерой его оперы «Воцтек», что стало огромным событием в культурной жизни страны, а также вдохновило Шостаковича приняться за написание оперы «Нос», по повести Н. В. Гоголя. Другим важным событием явилось знакомство Шостаковича с И. И. Соллертинским, который во время своей многолетней дружбы с композитором обогащал Шостаковича знакомством с творчеством великих композиторов прошлого и настоящего. Так, после изучения партитуры Kammermusik No. 2 (op. 36) Пауля Хиндемита, Шостакович создал знаменитый в наши дни свой Первый фортепианный концерт

В это время появились:

- Первая соната для фортепиано (1926)
- Пьеса «Афоризмы» (1927)
- Вторая симфония «Октябрю» (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 операх «Нос» (по Н.В. Гоголю (1928) и «Катерина Измайлова» («Леди Макбет Мценского уезда» по Н.С. Лескову (1932)

Симфонии в творчестве

Д. Д. Шостаковича

- Четвёртая (1934), Пятая (1937) и Шестая (1939) симфонии представляют собой интересный новый этап в творчестве Шостаковича
- Седьмая симфония «Ленинградская» (1941) стала музыкальным памятником Великой Отечественной войне
- Симфонизм Шостаковича даёт интереснейшие примеры использования классического наследия бытовых жанров, массовых песен (Одиннадцатая симфония «1905 год» (1957) и Двенадцатая симфония «1917 год» (1961).
- Продолжением и развитием наследия Бетховена стала Тринадцатая симфония (1962), написанная на стихи Е. Евтушенко
- Прототипом Четырнадцатой симфонии (1969) стали «Песни и пляски смерти» М. П. Мусоргского

После первого исполнения Тринадцатой симфонии

Камерные сочинения

- Развивая симфонический жанр, Шостакович одновременно придает всё большее значение камерно-инструментальной музыке
- Появляются светлые и грациозные прелюдии и вальсы
- Соната для виолончели и фо-но (1934), Первый струнный квартет (1938)

«Заключительные аккорды»

- Важная веха – поэма «Казнь Степана Разина (1964), она стала кульминацией эпической линии в творчестве Шостаковича
- Завершением большой работы по развитию симфонического жанра явилась Пятнадцатая симфония (1971), которая объединила всё лучшее, что было достигнуто на различных этапах творчества Д. Д. Шостаковича

Значение творчества

Шостакович один 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 трудоспособностью, сделали его 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: Г. Канчели, Б. Тищенко, С. Слонимский, Г. Галынин, Г. Свиридов, К. Караев, А. Шнитке

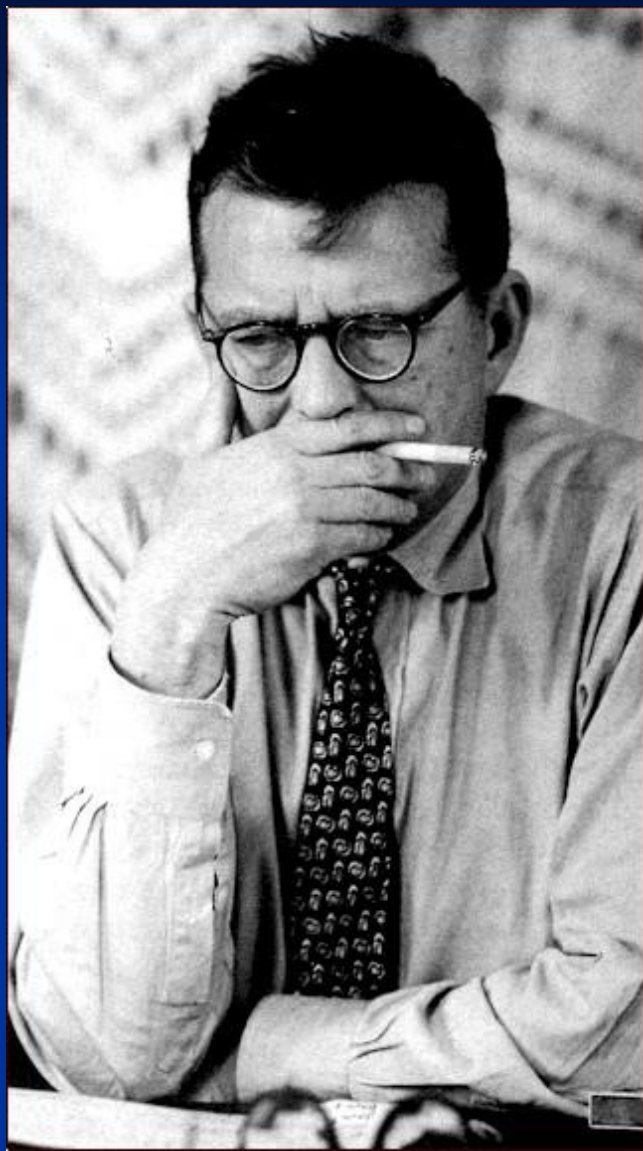
В творчестве Д. Д. Шостаковича заметно влияние любимых и почитаемых им композиторов: И. С. Баха (в его фугах и пассакалиях), Л. Бетховена (в его поздних квартетах), Г. Малера (в его симфониях), А. Берга (отчасти — наряду с М. П. Мусоргским в его операх, а также в использовании приёма музыкального цитирования). Из русских композиторов наибольшую любовь Шостакович питал к М. П. Мусоргскому, для его опер «Борис Годунов» и «Хованщина» Шостакович сделал новые оркестровки. Влияние Мусоргского особенно заметно в отдельных сценах оперы *«Леди Макбет Мценского уезда»*, в Одиннадцатой симфонии, а также в сатирических работах.

Основные произведения:

- 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
- Квинтет
- Оратория «Песнь о лесах»
- Кантата «Над Родиной нашей солнце сияет»
- Кантата «Казнь Степана Разина»
- Антиформалистический раёк
- Концерты и сонаты для различных инструментов
- Романсы и песни для голоса с фортепиано и симфоническим оркестром
- Оперетта «Москва, Черемушки»
- Музыка к кинофильмам: «Простые люди» (1945), «Молодая гвардия» (1948), «Взятие Берлина» (1949), «Овод» (1955), «Гамлет» (1964), «Черёмушки», «Король Лир» (1971).

Монограмма DEsCH («Дмитрий Шостакович»), зашифрованная с помощью нот D-Es-C-H, используется в ряде произведений Шостаковича.

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

**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!**