

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА

Подготовил Карпович Кирилл, 3 курс
Преподаватель – доцент Толмачева С.А.

План:

Цель: ознакомиться с основными деятелями музыкального искусства России начала XX века и прослушать их произведения.

План:

1. Александр Николаевич Скрябин (1872 - 1915)
2. Сергей Васильевич Рахманинов (1873 - 1943)
3. Игорь Федорович Стравинский (1882 - 1971)
4. Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 - 1953)

Александр Николаевич
Скрябин
(1872 - 1915)

Биография

- ▣ Александр Николаевич Скрябин - русский композитор и пианист, одна из ярчайших личностей русской и мировой музыкальной культуры. Самобытное и глубоко поэтическое творчество Скрябина выделялось новаторством даже на фоне рождения многих новых направлений в искусстве, связанных с изменениями в общественной жизни на рубеже 20-го века. Родился в Москве, мать умерла рано, отец не мог уделять внимание сыну, так как служил послом в Персии. Скрябин воспитывался тетей и дедом, с детства проявил музыкальные способности. В начале учился в кадетском корпусе, брал частные уроки на фортепиано, после окончания корпуса поступил в Московскую консерваторию, его сокурсником был С.В.Рахманинов. После окончания консерватории Скрябин полностью посвятил себя музыке - как концертирующий пианист-композитор гастролировал в Европе и России, проводя большую часть времени за границей.

Пиком композиторского творчества Скрябина стали 1903-1908 годы, когда вышли Третья симфония ("Божественная поэма"), симфоническая "Поэма экстаза", "Трагическая" и "Сатаническая" фортепианные поэмы, 4 и 5 сонаты и другие произведения. "Поэма экстаза", состоящая из нескольких тем-образов, сконцентрировала творческие идеи Скрябина и является ярким его шедевром. В ней гармонично соединились любовь композитора к мощи большого оркестра и лирическое, воздушное звучание сольных инструментов. Воплощенная в "Поэме экстаза" колоссальная жизненная энергия, огненная страстность, волевая мощь производит неотразимое впечатление на слушателя и до сегодняшнего дня сохраняет силу своего воздействия.

- ▣ Ещё одним шедевром Скрябина является "Прометей" ("Поэма огня"), в которой автор полностью обновил свой гармонический язык, отступив от традиционной тональной системы, а также впервые в истории это произведение должна была сопровождать цветомузыка, но премьера, по техническим причинам, прошла без световых эффектов.

Последняя незаконченная "Мистерия" была замыслом Скрябина, мечтателя, романтика, философа, обратиться ко всему человечеству и вдохновить его на создание нового фантастического миропорядка, соединение Вселенского Духа с Материей.

Музыкальные произведения

Piano Sonata №.9

Вальс F Moll Op 1

Этюд 12

Сергей Васильевич Рахманинов (1873 - 1943)

Биография

- ▣ Сергей Васильевич Рахманинов - крупнейший мировой композитор начала XX века, талантливый пианист и дирижер. Творческий образ Рахманинова-композитора часто определяют эпитетом "самый русский композитор", подчеркивая в этой краткой формулировке его заслуги в объединении музыкальных традиций Московской и Петербургской композиторских школ и в создании собственного уникального стиля, особняком выделяющегося в мировой музыкальной культуре.

- ▣ Родился в Новгородской губернии, с четырёх лет начал заниматься музыкой под руководством матери. Учился в Санкт-Петербургской консерватории, после 3-х лет обучения перевёлся в Московскую консерваторию и закончил её с большой золотой медалью. Быстро стал известен как дирижёр и пианист, сочинял музыку. Провальная премьера новаторской Первой симфонии (1897) в Петербурге вызвала творческий композиторский кризис, из которого Рахманинов вышел в начале 1900-х со сформировавшимся стилем, объединившим русскую церковную песенность, уходящий европейский романтизм, современные импрессионизм и неоклассцизм, - и всё это насыщено сложной символикой. В этот творческий период рождаются лучшие его произведения, среди которых 2 и 3 фортепианные концерты, Вторая симфония и его самое любимое произведение - поэма "Колокола" для хора, солистов и оркестра.

- ▣ В 1917 году Рахманинов с семьёй был вынужден покинуть нашу страну и осесть в США. Почти десять лет после отъезда ничего не сочинял, но много гастролировал в Америке и Европе и был признан одним из величайших пианистов эпохи и крупнейшим дирижером. За всей бурной деятельностью, Рахманинов оставался ранимым и неуверенным человеком, стремящимся к уединению и даже одиночеству, избегающим назойливого внимания публики. Искренне любил и тосковал по родине, думая не совершил ли он ошибку, покинув её. Он постоянно интересовался всеми событиями, происходящими в России, читал книги, газеты и журналы, помогал материально. Его последние сочинения - Симфония № 3 (1937) и "Симфонические танцы" (1940) стали итогом творческого пути, вобрав в себя все лучшее его уникального стиля и скорбное чувство невосполнимой утраты и тоски по родине.

Музыкальные произведения

Элегия

Отче наш

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром

Игорь Федорович Стравинский (1882 - 1971)

Биография

- ▣ Игорь Фёдорович Стравинский - один из самых влиятельных мировых композиторов XX века, лидер неоклассицизма. Стравинский стал "зеркалом" музыкальной эпохи, в его творчестве отражена множественность стилей, постоянно пересекающихся и трудно поддающихся классификации. Он свободно комбинирует жанры, формы, стили, выбирая их из столетий музыкальной истории и подчиняя своим собственным правилам.

- ▣ Родился близ Санкт-Петербурга, учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, самостоятельно изучал музыкальные дисциплины, брал частные уроки у Н. А. Римского-Корсакова, это была единственная композиторская школа Стравинского, благодаря которой он овладел в совершенстве композиторской техникой. Профессионально сочинять он начал относительно поздно, но взлёт был стремительным - серия трёх балетов: "Жар-птица" (1910), "Петрушка" (1911) и "Весна священная" (1913) сразу вывела его в число композиторов первой величины.

- ▣ В 1914 покинул Россию, как оказалось, почти навсегда (в 1962 были гастроли в СССР). Стравинский - космополит, вынуждено сменив несколько стран - Россия, Швейцария, Франция, в итоге остался жить в США. Его творчество разделяют на три периода - "русский", "неоклассический", американский "серийного производства", периоды разделяются не по времени жизни в разных странах, а по авторскому "почерку". Стравинский был очень высокообразованным, общительным человеком, с прекрасным чувством юмора. В круг его знакомых и корреспондентов входили музыканты, поэты, художники, ученые, бизнесмены, государственные деятели.

▣ Последнее высшее достижение Стравинского - "Реквием" (Заупокойные песнопения) (1966) вобрал и объединил предшествующий художественный опыт композитора, став истинным апофеозом творчества мастера. В творчестве Стравинского выделяется одна уникальная черта - "неповторяемость", недаром его называли "композитором тысячи одного стиля", постоянная смена жанра, стиля, направления сюжета - каждое его произведение неповторимо, но он постоянно возвращался к конструкциям, в которых видно русское происхождение, слышны русские корни.

Музыкальные произведения

«Жар-птица». Финал

Петрушка

История солдата

Сергей Петрович Прокофьев (1891 - 1953)

Биография

- ▣ Сергей Сергеевич Прокофьев - один из крупнейших русских композиторов 20-го века, пианист, дирижер. Родился в Донецкой области, с детства приобщился к музыке. Прокофьева можно считать одним из немногих (если не единственным) русских музыкальных "вундеркиндов", с 5 лет занимался композированием, в 9 лет написал две оперы (конечно, эти произведения ещё незрелые, но показывают стремление к созиданию), в 13 лет сдал экзамены в Санкт-Петербургскую консерваторию, среди его учителей был Н.А.Римский-Корсаков. Начало профессиональной карьеры вызвало бурю критики и непонимание его индивидуального принципиально антиромантического и крайне модернистского стиля, парадокс в том, что рушив академические каноны, структура его композиций оставалась верна классическим принципам и впоследствии стала сдерживающей силой модернистского всеотрицающего скептицизма. С самого начала карьеры Прокофьев много выступал и гастролировал. В 1918 году он выехал в международное турне, в том числе приезжал в СССР, окончательно вернулся на родину в 1936 году.

- Страна изменилась и "свободное" творчество Прокофьева вынуждено уступило реалиям новых требований. Талант Прокофьева расцвел с новой силой - он пишет оперы, балеты, музыку к кинофильмам - острая, волевая, предельно точная музыка с новыми образами и идеями, заложила фундамент советской классической музыки и оперы. В 1948 году произошли почти одновременно три трагических события: по подозрению в шпионаже была арестована и сослана в лагеря его первая жена-испанка; вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) в котором Прокофьев, Шостакович и другие подверглись нападкам и обвинениям в "формализме" и вреде их музыки; произошло резкое ухудшение здоровья композитора, он удалился на дачу и практически не покидал её, но продолжал сочинять.

Одними из ярких произведений советского периода стали оперы "Война и мир", "Повесть о настоящем человеке"; балеты "Ромео и Джульетта", "Золушка", ставшие новым эталоном мировой балетной музыки; оратория "На страже мира"; музыка к фильмам "Александр Невский" и "Иван Грозный"; симфонии № 5,6,7; фортепианные работы. Творчество Прокофьева поражает многогранностью и широтой тематики, самобытность его музыкального мышления, свежесть и своеобразие составили целую эпоху в мировой музыкальной культуре 20 века и оказали мощное воздействие на многих советских и зарубежных композиторов.

Музыкальные произведения

Тевтонский марш

Монтеки и Капулетти

Вальс