

М. Шорникова

Музыкальная литература

*Русская музыка
XX века*

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
КУРС В МЯГКОЙ
ОБЛОЖКЕ

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Шорникова М.

Ш78 Музыкальная литература : русская музыка XX века : четвертый год обучения : учеб. пособие [Электронный ресурс] / М. Шорникова. — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 249 с. : ил.). — Ростов н/Д : Феникс, 2024. — Учебные пособия для ДМШ). — ISBN 978-5-222-42517-6

Появление данного учебного пособия связано с тем, что традиционная Программа по музыкальной литературе для ДМШ вышла в свет в 1956 г. и, не меняясь качественно, выдержала затем несколько переизданий (1962, 1970, 1979, 1982 гг.). Естественно, многие установки и тематические планы типовой программы устарели и не соответствуют требованиям новых подходов и методик музыкального воспитания детей.

В последние годы стали появляться другие модели программ, учебные планы, адаптирующие содержание курса к новым историческим и социально-культурным условиям. Настоящее пособие опирается на многолетний опыт преподавания предмета «Музыкальная литература» в ДМШ, изложенный в авторских программах и методических рекомендациях Е. Лисянской, Ю. Агеевой, А. Хотунцова, М. Куклинской и др. Самые существенные изменения в этих программах коснулись русской музыки XX века. Поэтому в пособие, помимо традиционных тем, вошло освещение жизни и творчества композиторов рубежа XIX и XX веков А. Лядова, В. Калинникова, С. Рахманинова, А. Скрябина, И. Стравинского. В государственной программе никак не затрагивается музыка композиторов второй половины XX в. В данное пособие включены разделы, посвященные Г. Свиридову, Р. Щедрину, а также обзорное занятие о представителях российского авангарда Э. Денисове, С. Губайдулиной и А. Шнитке. Последние главы пособия — краткий обзор развития джаза и небольшой словарь джазовых терминов.

При создании данного пособия мы учитывали то, что к числу основных задач музыкальных школ относится не только развитие музыкальных способностей детей, понимания основ классического и современного музыкального творчества, но и подготовка активных слушателей и любителей музыки. Поэтому в нашу книгу вошли также дополнительные ознакомительные материалы. Они объединены в рубрику «Рассказывают, что...» и обращены к широкому массам детской аудитории.

Деривативное электронное издание на основе печатного издания:

Музыкальная литература : русская музыка XX века : четвертый год обучения : учеб. пособие / М. Шорникова. — Изд. 2-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2024. — 251, [1] с. : ил. — (Учебные пособия для ДМШ).

ISBN 978-5-222-41777-5

Дорогой друг!

Сегодня ты открываешь последнее пособие по музыкальной литературе. Четвертый год ты будешь изучать этот предмет. Ты уже очень много знаешь о музыке. Надеюсь, наши книги помогли тебе лучше узнать, а главное, понять ее. Ты разбираешься в музыкальных жанрах и формах, узнал о жизни и творчестве западноевропейских и русских композиторов-классиков. Нынешний год мы посвятим знакомству с музыкальной культурой и творчеством русских композиторов XX в.

Два занятия в нашей книге расскажут тебе об истории возникновения и музыкальном языке одного из самых молодых видов искусства — джаза.

В конце учебного года тебе предстоит выпускной экзамен по музыкальной литературе. Думаю, что наши заключительные задания помогут тебе лучше к нему подготовиться.

Итак, давай полистаем страницы истории русской музыки XX в.

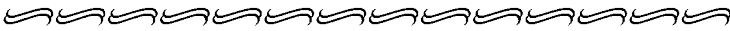
На сайте издательства «Феникс» по ссылке www.phoenixpub.ru/books/extra/11 размещены приложения с фрагментами произведений, изучаемых в данном учебном пособии. Также ниже дана ссылка на скачивание в виде QR-кода.

Занятие I

Музыкальная жизнь России в конце XIX — начале XX века

В конце XIX в. творчество русских композиторов было признано во всем мире. Одна из французских газет под впечатлением «русских сезонов» в Париже писала: «Русская школа заслуживает внимания во всех отношениях... Можно многое ожидать... от нации, в которой так много жизненной силы, как в России».

Большую роль в музыкальной жизни страны в то время сыграл *Беляевский кружок*. Он был назван в честь его основателя *Митрофана Петровича Беляева* (1836–1903) — известного лесопромышленника, владельца огромного состояния и страстного любителя русской музыки. Кружок возник в 80-е гг. и объединил почти всех лучших композиторов того времени, Римский-Корсаков стал его идейным центром. Главной своей целью они ставили помощь тем, кто служил русской музыке.

Беляев основал издательство, которое опубликовало огромное количество произведений русских композиторов. Поначалу сам Беляев ходил по домам многих из них и, приобретая то, что уже было создано, побуждал их к более активному творчеству. Помните, именно он еще до окончания «Князя Игоря» предложил Бородину «неслыханный» гонорар, тем самым подтолкнув композитора ускорить работу над оперой.

М. П. Беляев мечтал издать как можно больше сочинений русских авторов. И для этого часто перекупал их у других издателей, успевших за бесценок скупить их у непрактичных, вечно живущих в нужде композиторов. Он жил с девизом: «Печатать хорошо и продавать по недорогой цене».

Но это было не единственное начинание М. П. Беляева. В течение ряда сезонов он был организатором «Русских симфонических концертов», а также «Русских камерных вечеров». Они ставили перед собой цель знакомить русскую публику с произведениями национальной музыки. Исполнялись только русские сочинения, причем среди них были забытые, раньше не исполнявшиеся творения. Достаточно сказать, что симфоническая фантазия Мусоргского «Ночь на Лысой горе» впервые прозвучала именно в «Русских симфонических концертах» через двадцать лет после своего создания, а затем, как отмечалось в программах, «по востребованию публики» много раз повторялась.

Кроме того, М. П. Беляев ежегодно устраивал конкурсы на лучшее камерное произведение, а потом и конкурсы имени М. И. Глинки на лучшее произведение русской музыки в любом жанре. Он способствовал воскрешению полузабытых партитур Глинки, чьи произведения не звучали тогда ни на оперной сцене, ни на симфонической эстраде. В общем, любыми способами он стремился помочь русским музыкантам пропагандировать русскую музыку.

Для нас имя М. П. Беляева стоит в одном ряду с П. М. Третьяковым, основателем знаменитой картинной галереи. «Моя идея, — писал Третьяков, — чтобы нажитое от общества вернулось также обществу, народу в каких-либо полезных учреждениях». То же самое мог бы сказать и Беляев, желавший «платить дань родине».

Беляевский кружок находился в Петербурге. Но и в Москве в то время появился меценат, который поставил своей целью пропаганду русской оперы. Звали его *Савва Иванович Мамонтов*. Было время, когда он готовил себя к оперной карьере и даже учился вокалу в Италии. Вернувшись в Россию, он организовал в Москве так называемую *Частную оперу Мамонтова*, в которой поставил «Русалку» Даргомыжского и «Снегурочку» Римского-Корсакова. В 1896 г. с большим успехом в Частной опере была поставлена «Псковитянка» Римского-Корсакова. В главной роли в ней выступил начинающий певец Ф. И. Шаляпин. Вскоре здесь же состоялась премьера только что созданной оперы Римского-Корсакова «Садко», которую от-

казалась ставить дирекция императорских театров.

С этими спектаклями театр выезжал на гастроли в Петербург, и вслед за частной оперой эти творения были поставлены в петербургском Мариинском театре. Главное, что отличало спектакли мамонтовской оперы, это национальная характерность музыки и постановки, в чем уже была заслуга художников. Мамонтов сумел привлечь в театр величайших художников той эпохи: В. Д. Поленова, В. М. и А. М. Васнецовых, В. А. Серова, М. А. Врубеля. Их оформления спектаклей произвели такое впечатление, что В. Стасов писал: «Где, когда они так чудесно, так глубоко успели изучить народный русский дух, народные русские формы, кто учил их, кто их направлял, — вот что поражает меня искренним изумлением и, конечно, поразит также и каждого, вникающего в это дело и любящего его... Такой верности, такой заботливости мы, кажется, никогда прежде еще не встречали на русской сцене».

Но если в течение XIX в. одним из ведущих жанров русской музыки была опера, то в начале XX столетия на первый план выдвинулся балет. Во многом это было связано с именем замечательного антрепренера *Сергея Дягилева*. Для его балетной труппы, выступавшей в Париже в начале века, писали И. Стравинский и многие другие композиторы.

Дягилев был удивительным человеком. Первооткрыватель, сильная личность, умеющая распознать все новое, фанатически преданная

красоте. Надо сказать, что для русского искусства во все времена было характерно влияние сильных личностей. Достаточно вспомнить XVIII в. и Н. А. Львова — архитектора, фольклориста, переводчика, поэта. В своем кружке он сумел сплотить настоящих корифеев русского искусства своей эпохи: Г. Державина, Е. Фомина, В. Боровиковского, В. Капниста. В XIX в. такой личностью стал критик В. Стасов, объединивший участников «Могучей кучки».

В начале XX в. таким был Сергей Дягилев. Как никто другой, он умел воспалять умы, подхлестывать фантазию. Он руководил творческим процессом членов своего кружка даже в деталях, с настоящим деспотизмом и упрямством. Но это приносило прекрасные плоды. Этот кружок талантливых молодых людей стал истоком творческого объединения «Мир искусства». Главным идейным руководителем и вдохновителем этого объединения стал живописец, сценограф А. Бенуа. Дягилев стал его организатором и вождем.

Члены сообщества воспевали идеалы постижения вечной красоты и гармонии. Постепенно «Мир искусства» стал одним из авторитетнейших художественных объединений. К нему примкнули многие великие художники той эпохи: Б. Кустодиев, М. Добужинский, Л. Бакст, Н. Рерих, В. Серов, М. Врубель и др. Для них красота и искусство были синонимами. Все члены сообщества считали главной задачей настоящего художника — раскрыть эту красоту лю-

дям, показать им лучшие, совершенные образцы творчества прошлого. То есть современный художник должен быть толкователем вечной красоты.

В середине 1900-х гг. «Мир искусства» пришел к идее синтеза искусств. Его участники считали, что областью содружества муз должен стать театр. В нем должны равноправно взаимодействовать музыка, живопись, танец, актерское искусство, режиссура, объединенные балетным спектаклем. Постепенно в дягилевской антрепризе родился современный балет, который из пышного придворного зрелища превратился в искусство, способное выразить и философскую драму, и шарж.

Кульминацией деятельности Дягилева стали легендарные «Русские сезоны» в Париже и Лондоне в 1907–1914 гг. За эти годы Дягилев вынес на суд публики более 70 произведений — от русской классики до современных авторов. Из них около 50 спектаклей были новинками. Для дягилевской труппы писали Н. Черепнин, И. Стравинский, С. Прокофьев и многие другие.

Симфония продолжала играть важную роль в творчестве этого периода. Большой известностью пользовались симфонические произведения Скрябина, Рахманинова, Мясковского, Прокофьева. Особую ценность представляла собой фортепианная музыка рубежа столетий. Достаточно назвать имена композиторов-пианистов, которые прославляли русскую культуру своим исполнительским мастерством и творчеством — Скрябин, Рахманинов, Метнер, Прокофьев.

В общем, мы видим, что музыкальное творчество рубежа веков было представлено композиторами нескольких поколений. Завершал свой творческий путь Н. А. Римский-Корсаков, создавший в начале века свои последние оперы. Балакирев написал Вторую симфонию, кантату на открытие памятника Глинки и ряд других произведений. Появились замечательные произведения Глазунова, Лядова, Танеева. Достигли зрелости Скрябин и Рахманинов. Появились новые в русской музыке имена Метнера и Стравинского. Тогда же начинали свой путь в искусстве Прокофьев, Мясковский, Глиэр и другие. С творчеством некоторых из них мы с вами познакомимся.

Вопросы

- 1. Какое место в мировой культуре занимала русская музыка на рубеже XIX и XX вв.?*
- 2. Назовите имена меценатов, внесших большой вклад в развитие русской музыки этого периода.*
- 3. Что такое «Беляевский кружок»? Чем занимались его участники?*
- 4. Кто организовал Частную оперу в Москве?*
- 5. Какие спектакли были поставлены в этом театре?*

Содержание

<i>Дорогой друг</i>	3
<i>Занятие 1. Музыкальная жизнь России в конце XIX — начале XX века</i>	4
<i>Занятие 2. Анатолий Константинович Лядов</i>	11
<i>Занятие 3. Василий Сергеевич Калинин</i>	21
<i>Занятие 4. Сергей Васильевич Рахманинов</i>	29
<i>Занятие 5. Творчество Рахманинова</i>	43
<i>Занятие 6. Александр Николаевич Скрябин</i>	53
<i>Занятие 7. Игорь Федорович Стравинский</i>	69
<i>Занятие 8. Обзор русской музыкальной культуры XX века</i>	82
<i>Сергей Сергеевич Прокофьев</i>	89
<i>Занятие 9. Жизненный путь Прокофьева</i>	93
<i>Занятие 10. Творчество Прокофьева</i>	105
<i>Занятие 11. Кантата «Александр Невский»</i>	113
<i>Занятие 12. Балет «Ромео и Джульетта»</i>	121
<i>Занятие 13. Дмитрий Дмитриевич Шостакович</i>	129
<i>Занятие 14. Симфония № 7, До мажор, «Ленинградская»</i>	139
<i>Занятие 15. Фортепианное творчество Шостаковича</i>	149
<i>Занятие 16. Арам Ильич Хачатурян</i>	155
<i>Занятие 17. Творчество Хачатуряна</i>	162
<i>Занятие 18. Русские композиторы второй половины XX века</i>	170
<i>Занятие 19. Представители российского музыкального авангарда</i>	187
<i>Занятие 20. Искусство джаза</i>	210
<i>Заключительные занятия</i>	222