

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 64
Приморского района Санкт-Петербурга

ХУДОЖНИК И ВЛАСТЬ, НА ПРИМЕРЕ ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА

Реферат к проекту по искусству

Создатель: Черников Даниил,
учащийся 9«А» класса

Руководитель: учитель искусства
Варганова О.И.

Санкт-Петербург

2015 год

Содержание

1. Введение
2. Краткая биография композитора
3. Судьба художника после революции
4. Музыка Шостаковича в годы войны
5. Отражение эпохи в творческой жизни композитора
6. Заключение (выводы)
7. Перечень источников информации

Введение

Тема моей исследовательской работы «Художник и власть, на примере Дмитрия Шостаковича» была предложена мне учителем истории Варгановой Ольгой Игоревной. Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился, жил и работал в нашем городе на протяжении многих лет. Я не часто слышали фамилию этого великого человека, не знал, что он сделал для Российского искусства. Поэтому поставил перед собой цель, как можно больше узнать об этом знаменитом композиторе, познакомиться с его жизнью и творчеством.

Задачи, которые я решаю в ходе работы над своей темой:

- изучить краткую биографию композитора;
- проследить судьбу художника после революции;
- узнать как можно больше о творчестве Шостаковича в годы войны;
- познакомиться с работой композитора в кино;
- проследить отражение эпохи в творческой жизни композитора.

В своей работе я буду использовать литературу, которая есть в библиотеке нашего лицея, а также интернет-ресурсы.

Краткая биография композитора

в

Родился Дмитрий Дмитриевич Шостакович 25 сентября 1906 года Санкт-Петербурге в доме №2 по улице Подольской в семье пианистки и химика. Его предки были родом из Польши (со стороны отца), и, по всей вероятности, из

Греции (со стороны матери). Отец его, Дмитрий Болеславович – инженер-химик, сотрудник Менделеева, был большим любителем музыки. Владелец мягкого, приятного баритона, он с тонким вкусом исполнял романсы и народные песни, выступая на домашних вечерах. Любовь к пению,

музыке перешла к нему от отца – Болеслава Шостаковича – профессионального революционера, сосланного царским правительством на вечное поселение в Сибирь.

Поэтическая тонкость души, настоятельная потребность в общении искусством были присущи и другим членам семьи Шостаковичей. Музыкально одаренной была мать будущего композитора – Софья Васильевна. Когда Мите исполнилось одиннадцать лет, она решила определить его в частную музыкальную школу Гляссера.

Незаурядные способности мальчика были многими замечены, и на одном из музыкальных вечеров он был представлен известному композитору, директору Петроградской консерватории Александру Константиновичу Глазунову, который внимательно отнесся к начинающему музыканту. Не отрицая его исполнительского дарования, Глазунов посоветовал ему всерьез заняться композицией, считая ее основным призванием талантливого юноши.

Рассказывали, что Глазунов назвал его новым Моцартом – так поразил он всех своей необыкновенной музыкальностью, прекрасной памятью, тонким слухом и композиторским даром, который проявился в небольших прелюдиях для фортепиано, сочиненных им незадолго до поступления в Петроградскую консерваторию и исполненных перед экзаменационной комиссией.

Развитие талантливого юноши, уже в стенах Петроградской консерватории, протекало стремительно и бурно. Окружающих – и профессоров, и студентов – поражала необыкновенно яркая и разносторонняя его одаренность: блестящая музыкальная память, умение прекрасно читать с листа не только фортепианную литературу, но и сложные оркестровые партитуры, пылкий, острый ум, способный быстро воспринимать и оценивать все, что он слышал в классах консерватории, на концертах...

Но вскоре ко всем этим юношеским впечатлениям и увлечениям прибавилась и серьезная обязанность – материальная забота о семье. В 1922 году, когда юноша переходил на последний курс консерватории, умер его отец.

После смерти отца нужно было не только напряженно учиться, но и работать. Юноша устроился музыкальным иллюстратором в один из кинотеатров Ленинграда. Поскольку звук в немом кино отсутствовал, его заменяло фортепианное сопровождение.

Естественно, что все это явилось для талантливого и добросовестного юноши дополнительной нагрузкой, которая не могла не сказаться на его здоровье. Но, тем не менее, он вынужден был продолжать работу в кино, что очень мешало и отвлекало от систематических музыкальных занятий, которым он по-прежнему придавал первостепенное значение.

Тем не менее, обучение в консерватории по классу фортепиано было удачно завершено, и в 1923 году Дмитрий Шостакович начал свой самостоятельный артистический путь. К этому времени он был автором значительного количества произведений. А к окончанию консерватории создал Первую симфонию. Эта симфония сразу же определила место Шостаковича в советской симфонической музыке, снискав ему славу одного из лучших и зрелых – несмотря на возраст – композиторов. И действительно, в ней он предстал как самобытная, вполне определившаяся творческая личность со своим особым, неповторимым, только ему свойственным музыкальным почерком.

В 1925 году Дмитрий Шостакович закончил и композиторский факультет консерватории. Он с успехом выступает и как пианист: исполняет не только свои произведения, но и классическую музыку. На международном конкурсе пианистов в Варшаве (1927) Шостакович был награжден почетным дипломом.

В конце 1920-х годов Шостакович начинает сотрудничать с некоторыми театральными режиссерами и кинорежиссерами – музыкально оформляет драматические спектакли и кинофильмы тех лет.

В 1937 году Дмитрий Дмитриевич становится преподавателем Ленинградской консерватории и через два года получает звание профессора.

Начавшаяся в 1941 году война отодвинула на дальние сроки осуществление замыслов мирного времени. В 1943 году Шостакович вернулся из эвакуации и поселился в Москве. Отныне он навсегда связал себя с этим городом. Здесь он работает над Восьмой симфонией.

Кончилась война. Произведения Шостаковича с огромным успехом звучали в исполнении лучших музыкантов на всех континентах земного шара.

Пятнадцатая симфония – последняя симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Она завершила собой почти полувековой путь выдающегося композитора-симфониста. Композитор умер 9 августа 1975 года.

Судьба художника после революции

Детство и отрочество Шостаковича пришлось на время очередной смуты в российской истории. На сей раз смута вылилась в коммунистическую революцию. Наверняка эти события обсуждались в его семье. Митя также не оставался в стороне. Уже первые опыты Шостаковича в области композиции явились откликом на происходившие вокруг общественные потрясения. В 1914 году он сочинил фортепианную пьесу «Солдат», в 1917 году – «Гимн свободе», а 1918 году – «Траурный марш памяти жертв революции», навеянный массовой демонстрацией памяти павших в Петрограде, в которой участвовали юный музыкант и его семья.

Молодость композитора пришлась на первые годы советской власти. Творческая интеллигенция тешила себя надеждой, что всё ограничится революцией в искусстве. Это время было отмечено значительной свободой и разнообразием культурной жизни. Советскую Россию посещали различные деятели зарубежной культуры, композиторы.

С конца 1920-х годов возобновляется дело Коммунистической Революции, начатое в 1917 году. Шостакович оказался в двойственном положении. С одной стороны, он, как человек, поживший при царизме и видевший его «прелести», ещё питает иллюзии в отношении Революции, целью которой провозглашалось

«освобождение человечества». Так что ожидание того, что после Революции жизнь должна стать лучше, было вполне естественным. Но, вопреки ожиданиям, жизнь становилась хуже. Логика развития Революции оказалась иной, чем та, о которой говорили большевики.

Шостакович, начиная работать сразу после революции, прошел путь от романтической идеализации революционных идей к постепенному постижению реальной катастрофы, приведшей к гибели физической и нравственной миллионов людей. Но в отличие от таких известных композиторов как Прокофьев, Стравинский и Рахманинов, Дмитрий Шостакович не покидал свою родину, чтобы жить за границей.

«Именно революция, я убежден в этом, сделала меня композитором», – заявил Шостакович в конце жизни, в беседе с телережиссером Иэном Энгельманом.

Музыка Шостаковича в годы войны

Начавшаяся в 1941 году война отодвинула на дальние сроки осуществление замыслов мирного времени.

«Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу – Ленинграду – и посвящаю свою 7-ю симфонию», – написал на партитуре Шостакович летом 1941 года.

В его душе, кипевшей великим гневом, зрел грандиозный замысел нового сочинения, которое должно было отразить мысли и чувства миллионов советских людей. Все передуманное, пережитое в первые военные дни, месяцы требовало выхода, искало своего воплощения в звуках.

С необычайным воодушевлением принялся композитор за создание своей Седьмой симфонии. «Музыка неудержимо рвалась из меня», – вспоминал он потом. Ни голод, ни начавшиеся осенние холода и отсутствие топлива, ни частые артобстрелы и бомбежки не могли помешать вдохновенному труду.

Общее содержание симфонии, – противопоставление и борьба двух непримиримо враждебных образов. Это уже не отвлеченные категории добра и зла, а вполне конкретные образы: мир советских людей и фашизм.

Завершилась симфония уже в Куйбышеве (Самара), куда Шостаковича больного, ослабевшего от голода, с двумя малолетними детьми вывезли самолетом. Там же, в Куйбышеве, и состоялась премьера симфонии – 5 марта ее исполнил оркестр Большого театра. Вскоре Седьмая симфония прозвучала и в Москве.

А 9 августа того же года, когда по плану фашистского командования Ленинград должен был пасть – оно даже назначило на этот день парад своих войск в Ленинграде, – Седьмая симфония Шостаковича была исполнена в этом городе – измученном блокадой, но не сдавшемся врагу.

Не меньший энтузиазм встретила симфония и за рубежом. Заснятая на фото пленку, миновав минные поля Атлантики, она прибыла в Нью-Йорк, где ее уже ждали лучшие дирижеры Америки – Л. Стоковский, А. Тосканини, С. Кусевицкий.

Премьеру симфонии транслировали все радиостанции США, Канады, Латинской Америки – ее слушало около 20 млн. человек.

Более 60 раз прозвучала эта симфония на Американском континенте в течение лишь нескольких месяцев 1942 года!

В 1943 году Шостакович вернулся из эвакуации и поселился в Москве. Отныне он навсегда связал себя с этим городом. Здесь он работает над Восьмой симфонией.

Восьмая симфония – своего рода трагедийная кульминация в творчестве Шостаковича. Она продолжает раскрытие военной темы, начатое в Седьмой симфонии, но по своему характеру, образному строю в известной мере противостоит ей.

Образ смерти предстает в этой симфонии как страшная, испепеляющая все живое сила. И для такой музыки естественно нервное, трепетное биение

ритмического пульса, сложный гармонический комплекс звуков, передающий напряжение.

Дважды принимался Шостакович за создание новой – Девятой симфонии, и, наконец, осенью 1945 года она была впервые исполнена сначала в Ленинграде, а затем в Москве.

Каждая из пяти ее частей включает в себе свой особый мир чувств и настроений. Но всех их объединяет светлое мироощущение, которое впервые за последние годы зазвучало в творчестве Шостаковича.

Кончилась война. Произведения Шостаковича с огромным успехом звучали в исполнении лучших музыкантов на всех континентах земного шара.

Отражение эпохи в творческой жизни композитора

В 1936 году Сталин лично посетил Большой театр, где ставилась новейшая опера Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», или «Катерина Измайлова». После этого в газете «Правда» появилась статья «Сумбур вместо музыки», в которой музыка оперы характеризуется как «грубая, примитивная и вульгарная», а Шостакович объявляется «формалистом». В том же году в «Правде» появляется ещё одна статья, в которой разгрому подвергается балет Шостаковича «Светлый ручей», где «неправильно» показана жизнь крестьян в колхозе.

В 1937 году террор в стране достиг апогея. В числе прочих был арестован, а затем расстрелян Маршал Тухачевский, который неплохо играл на скрипке, и с которым Шостакович и его друг Соллертинский часто музицировали. Учитывая общую обстановку в стране, когда даже представители творческих профессий не были застрахованы от расстрела, Шостакович приостановил репетиции своей 4-й симфонии. Вместо этого он начал усиленно писать простую и доступную музыку к кинофильмам. Жанр пародии никогда не был чужд Шостаковичу, и его пародия на простоту получилась вполне успешной. «Наивный» Сталин принял это за чистую монету и поверил в «исправление»

Художника. Последний же, притупив бдительность Вождя и сделав необходимые «стилистические» выводы, решился выйти со своей 5-й симфонией.

Премьера 5-й симфонии Шостаковича состоялась в том же 1937 году. Написанная как подражание лучшим образцам жанра, она вызвала видимое одобрение со стороны Вождя. Симфония характеризовалась как «деловой творческий ответ советского художника на справедливую критику», и даже как «образец социалистического реализма в симфонической музыке». На этот раз стороны как будто остались довольны друг другом. Шостаковичу разрешили преподавать композицию в Ленинградской, а затем в Московской консерватории.

Но это был компромисс, и Шостакович не мог не ощущать всей шаткости этого компромисса. Его чуткая натура не могла не понимать, что от него – пока что в мягкой форме – требуют, ждут «Песен о Сталине», а вовсе не симфоний. Но Шостакович был слушком масштабной фигурой, чтобы опуститься до примитивного холопства. Он твёрдо решил жить и творить в рамках достигнутого компромисса – писать «лёгкую» музыку для народа, а крупные формы – для элиты. Лично же для себя он оставляет сферу камерной музыки, где он мог свободно предаваться своим мыслям и продолжать творческие поиски. Именно тогда он сочиняет свой 1-й струнный квартет.

7-я симфония явилась символом взаимопонимания и консолидации всего русского народа перед лицом общей угрозы. Во время войны была написана также его 8-я симфония, во многом навеянная теми же грозными событиями. В ней Шостакович явно отводит душу, и она у него получилась, пожалуй, непревзойдённой по силе экспрессии. В конце симфонии хотя и пробивается какой-то невинный, робкий свет, но полноценный жизнеутверждающий финал, как таковой, там отсутствует. И это, опять же, не могло ускользнуть от внимания бдительных «товарищей». Шостакович вновь ведёт себя вызывающе

независимо. Его следующая, 9-я симфония, не выглядит как «величественный гимн победе».

Тем временем Сталин и его окружение, расправившись с внешним врагом, вновь обратили свои взоры к врагу внутреннему. В 1948 году появилось постановление ЦК партии, в котором Шостакович, наряду с другими советскими композиторами, обвинялся в пресмыкательстве перед Западом. Кроме того, это было время борьбы с «космополитизмом», а Шостакович, как на грех, написал вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии». В результате 8-я и 9-я симфонии Шостаковича были запрещены, а его самого признают «профнепригодным» и выгоняют с работы.

Композитор вновь уходит в оборону. Он прячет в стол свой уже написанный 1-й скрипичный концерт и зарабатывает себе на жизнь музыкой для кинофильмов. Он пишет кантату «Песнь о лесах», посвящённую послевоенному восстановлению народного хозяйства.

После смерти Сталина в 1953 году Шостакович получает временную передышку. Теперь он имеет возможность обнародовать свои произведения, написанные «в стол». Он также пишет свою 10-ю симфонию, в которой он, не заботясь о последствиях, предаётся размышлениям о прожитом и пережитом. В этот период появляются и многие другие его произведения, написанные в различных жанрах, в том числе «Праздничная увертюра», оперетта «Москва, Черёмушки», 11-я симфония «1905 год». Складывается впечатление, что Шостакович научился, не поступаясь творческой свободой, совмещать относительную доступность музыкального языка с глубиной содержания.

Но передышка длилась недолго. Новое руководство страны пытается сделать Шостаковича своим рупором. Поэтому Шостакович должен своим личным примером доказать свою преданность делу Революции и помочь партии вести народ к светлому будущему.

Шостаковича не пытаются, и ему не угрожают. Его всего лишь «просят». И он делает всё, что от него требуют. Он вступает в партию. Он возглавил Союз

композиторов. Он выступает с «правильными» речами. Он пишет 12-ю симфонию, которую он называет «1917 год» и посвящает Ленину.

Тем временем Шостакович вступал в ту пору своей жизни, когда человеку приходит время подумать о душе. Весь этот спектр переживаний наиболее ярко выражен в автобиографическом 8-м струнном квартете Шостаковича, которому он дал неофициальный “шутливый” подзаголовок “Памяти автора”. Перед премьерой его 14-й симфонии, посвящённой теме смерти, Шостакович, хотя его никто об этом не просил, взобрался на сцену и своей характерной косноязычной скороговоркой стал оправдываться: дескать, не подумайте ничего плохого, я имел в виду совсем не то... На самом деле, я хотел воспеть жизнь. Эта выходка Шостаковича произвела тягостное впечатление на публику. Впрочем, это позволило ей лучше подготовиться к восприятию его, прямо скажем, непростой музыки.

60-е гг. проходят под знаком все ухудшающегося здоровья. Композитор переносит два инфаркта, начинается болезнь центральной нервной системы. Все чаще приходится подолгу лежать в больнице. Но Шостакович старается вести активный образ жизни, сочинять, хотя с каждым месяцем ему становится все хуже.

Заключение (выводы)

В 2016 году 110-летие 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. Премьеры произведений Шостаковича проходили в переполненных залах, оказывались вехами в жизни современников, влияли не только на понимание того, что происходит в музыке и с музыкой, но и на мировосприятие. То был поразительный эффект духовного резонанса, который после этих премьер долго продолжал звучать в душах людей. Музыка

Шостаковича, конечно же, прежде всего, формировала новое отношение к звучанию, звукообразу, к новому музыкальному языку, невиданно расширяла представление об искусстве, являла собой новый тип музыкального стиля. И переоценить значения этого исторического урока невозможно.

Космополитизм (от др.-греч. – космополит, человек мира) – идеология мирового гражданства, ставящая интересы всего человечества в целом выше интересов отдельной нации или государства, и рассматривающая человека как свободного индивида в рамках Земли.

Формалист – тот, кто склонен соблюдать внешние формальности в ущерб сути дела.

Перечень источников информации

1. Самин Д.К. «100 великих композиторов», М.: Вече, 1999 год
2. Хентова С.М. «Удивительный Шостакович», СПб., «Вариант», 1993 год
3. Хентова С.М. «Шостакович в Петрограде - Ленинграде», СПб., «Лениздат», 1979 год
4. Энциклопедия для детей. Том 7. Часть 3. Искусство. М., «Мир энциклопедий Аванта+», 2008 год
5. Музыкальная Фантазия. Дмитрий Шостакович. Драматическая судьба
<http://music-fantasy.ru/content/d-shostakovich-dramaticheskaya-sudba>
6. Сайт Детской музыкальной школы им. А. Петрова
<http://www.musicschool2.ru/shestacovich>
7. Сайт «Музыка и кинематографф»
<http://www.musiccinema.ru/muzyka-kino-dmitriya-shostakovicha>