ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Формирование духовно-ценностных отношений

учащихся средствами искусства»

ДОКЛАД

«Традиции и жанры народного искусства в творчестве

И.Ф.Стравинского»

Автор:

Баталова Елена Вячеславовна

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин

МБУДО «ДМШ №1»

Нижегородская обл., г.Балахна

Цели и задачи:

формирование духовно-ценностных отношений учащихся ДМШ через обращение к творческому наследию И.Ф.Стравинского, расширение знаний о русской народной культуре, традициях музыкального театра XX века, воспитание активных слушателей и любителей музыки.

***

И.Ф. Стравинский – один из крупнейших композиторов XX столетия,

дирижер, пианист, автор музыкально-литературных трудов.

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения композитора, вклад которого в музыкальное искусство велик и многогранен. Творческий путь Стравинского продолжался более полувека, в его музыке возникали новые направления, вокруг его сочинений велись бурные споры. Его творческая эволюция наполнена неожиданными поворотами, сменой тематики, манеры письма, образного содержания.

Творческое наследие композитора неоднородно, формирование его стиля происходило под влиянием различных явлений музыкальной и культурной жизни.

Первый, так называемый «русский период» – продолжался до 1923 года. Он занимает особое место в творчестве композитора В это время Стравинский обращался к национальной тематике и национальным традициям. Начало сотрудничества с известным импрессарио С.П.Дягилевым и работа над музыкой балетов «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911), «Весна священная»(1913) принесли ему мировую известность. Поставленные в Париже, спектакли «Русских сезонов» покорили театральную публику и стали ярким событием культурной жизни французской столицы. Стравинский много сотрудничал с «Русским балетом» – этот творческий союз открыл новую главу в истории балетного жанра.

С 1910 года композитор с семьей подолгу живет за границей, все реже бывая в России. В 1914 году началась Первая мировая война.

Не имея возможности вернуться на родину, он был вынужден поселиться в Швейцарии, но связи с Россией сохраняются – и личные, и творческие. В этот период были созданы яркие произведения, продолжающие традиции русского национального искусства: опера «Мавра» (по поэме Пушкина «Домик в Коломне»), хореографические сцены с пением и музыкой «Свадебка», «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана» (в жанре скоморошьего театра). Вслед за ней появляются «История солдата», «Кошачьи колыбельные песни», «Прибаутки» на русские народные тексты. Стравинский обращается и к другой тематике –

в 1914 году он создает изысканно-лирическую оперу «Соловей» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена.

В 1920 году композитор с семьей переезжает во Францию, началась активная концертная деятельность – сначала в качестве дирижера, а затем и пианиста-исполнителя собственных произведений.

В последующие десятилетия Стравинский создает произведения в стиле неоклассицизма, сочетая различные музыкальные жанры и традиции.

Обращается он и к сочинению духовной музыки, его привлекают библейские культовые сюжеты.

Много времени и сил Игорь Федорович отдавал воспитанию детей – все четверо занимались искусством, но в 1939 году жизнь семьи резко переменилась. Когда над миром нависла угроза Второй мировой войны, композитор переехал в США и поселился на побережье Тихого океана, в Голливуде (Калифорния), где жили многие известные эмигранты. Здесь, как и во Франции, Стравинский оказался в центре культурной жизни, продолжая работать над новыми произведениями и концертировать.

В 1962 году в возрасте восьмидесяти лет он приехал на родину, чтобы продирижировать концертами из своих сочинений. С большим успехом в Москве и Ленинграде прошли балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Орфей». Композитор посетил места своей молодости, встречался с деятелями культуры, знакомился с музеями и памятниками русского зодчества, его творческой энергии и жизнелюбию мог позавидовать и молодой дирижер. Посещение России стало одним из самых ярких и сильных впечатлений последних лет жизни.

В 1960-е годы продолжая путешествовать по миру, дирижируя и записывая свою музыку, Стравинский вновь возвращается к своим ранним сочинениям, делает переложения и обработки. Так появились новые редакции сюит из балетов «Жар-птица», «Петрушка», обработки русских народных песен. В конце творческого пути композитор вернулся к истокам, к русской музыке, всегда наполнявшим его сердце.

При всем многообразии творческих поисков и кажущейся изменчивости интересов он оставался русским композитором: «Я всю жизнь по-русски говорю, по-русски думаю, у меня слог русский…Может быть в моей музыке это не сразу видно, но это заложено в ней, это – в ее скрытой природе».

Значение ранних балетов в творчестве Стравинского исследователи оценивают очень высоко.

«Жар-птица» – первое крупное сочинение композитора

В 1905 году Стравинский присутствовал на премьере оперы Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный». Мудрость народной сказки, характеры героев, их музыкальное воплощение на сцене покорили молодого музыканта.

Спустя некоторое время Дягилеву потребовалась музыка для нового спектакля. Услышав в концерте пьесу «Фейерверк» еще не известного молодого автора, он предложил ему написать музыку к балету «Жар-птица» и открыл путь к мировой известности.

Премьера спектакля состоялась в 1910 году на сцене парижского театра «Гранд-Опера» в постановке М.Фокина, с роскошными декорациями А. Головина. Главную партию исполняла великая балерина Тамара Карсавина. Для Дягилева и Стравинского эта премьера стала триумфом и привела к славе «Русского балета» во всем мире.

Сценарий балета был написан Фокиным по мотивам известной русской сказки, где образ Жар-птицы становится символом вечной, абсолютной красоты

и гармонии. Ее искрящейся легкости противостоят угловатые и уродливые персонажи Поганого царства.

В погоне за волшебной птицей Иван-царевич попадает в мрачный сад Кощея Бессмертного. Жар-птица молит о пощаде, в благодарность дарит свое огненное перо и улетает. Заколдованные царевны, пленницы Кощея, приглашают Ивана в свои хороводы. Стремясь освободить их, он разрубает золотые ворота, ведущие в замок. Кощей в сопровождении свиты слуг, колдунов и оборотней угрожает превратить его в камень, но Иван, вспомнив о золотом пере, просит помощи у Жар-птицы. Она прилетает, приводит его к ларцу, в котором спрятано яйцо – в нем заключена жизнь Кощея. Рассыпается, исчезает зловещее царство, и Иван объявляет прекрасную царевну Ненаглядную Красу своей женой.

Под влиянием стиля Римского-Корсакова, красочной оркестровки его зрелой оперы, в музыке к балету формируется самобытный музыкальный язык молодого Стравинского. Можно назвать «Жар-птицу» первым русским сказочным «балетом-звукописью, настолько свежо и непосредственно ярко было созданное им волшебное звуковое видение Кащеева царства и его обитателей!» (Б. Асафьев)

Вступление рисует картину мрачного, зловещего царства Кощея, приглушенное звучание струнных в низком регистре создает атмосферу таинственности.

В плясе Жар-птицы фантастическая красочная оркестровка, захватывающие гармонии передают ослепительное оперение сказочной птицы.

Игра царевен золотыми яблочками и хоровод царевен – это образы

зачарованных пленниц, гуляющих среди золотых яблонь в саду Кощея. Звучит

хрупкая выразительная мелодия народной песни «По садику».

Поганый пляс Кощеева царства – зловещий танец дикой стихийной силы. Наибольшее напряжение создают звучание ксилофона и ударных, синкопированный ритм

Колыбельная Жар-птицы усыпила все волшебное царство, и в финале, постепенно усиливаясь, разливаются волнующие мощные аккорды в

сопровождении блестящих литавр – сгинуло темное царство Кощея.

В следующем году появляется новый проект Дягилева – балет «Петрушка» с В.Нижинским в главной роли с более самобытной и яркой музыкой. В сотрудничестве с художником А.Бенуа композитор создает изумительную картину русского народного масленичного гулянья.

Замысел балета возник из Концертштюка для фортепиано с оркестром. По словам композитора, исполняя его, он представлял себе игрушечного плясуна: «Петрушка – вечный и несчастный герой всех ярмарок, всех стран! Это было именно то, что нужно – я нашел ему имя, нашел название!». Дягилев, услышавший фрагмент этого произведения, решил создать балет и посоветовал Стравинскому написать музыку.

Сюжет нового произведения был прост: во время масленичного гуляния на Адмиралтейской площади в Петербурге Фокусник оживляет кукол – Петрушку, Балерину, Арапа. Завораживающий зрителей мелодией своей флейты, он привлекает толпу в театр, где три куклы исполняют живой и яркий танец. Между ними разыгрывается драма любви и ревности, изображенная в духе старинного театра масок. Разгневанный Арап настигает и убивает Петрушку ударом сабли, толпа равнодушно расходится – на крыше балагана появляется освещенный луной призрак Петрушки, грозящий толпе и Фокуснику.

В России балет долгое время не ставился, был известен лишь в сокращенной концертной редакции, являлся предметом споров. По сравнению с «Жар-птицей» это произведение более зрелое, в музыке которого переплетаются традиции и яркое новаторство. Характер Петрушки – традиционной куклы-перчатки, героя

балаганных представлений, наполнен человеческими чувствами и драматическими переживаниями. Такой психологический аспект был необычен для танцевальных спектаклей.

В балете четыре картины, «Потешные сцены», звучащие без перерыва, их соединяет барабанный бой. Крайние части – массовые сцены, в которых красочно изображены картины шумного народного гуляния, широко используются популярные в начале века городские мелодии.

Цитаты для характеристики народных образов широко использовали русские композиторы, начиная с Глинки, однако Стравинский вводит в балет бытовые, всем известные мотивы, звучащие на улицах города. В четвертой картине они образуют большую сюиту из популярных песен: «Вдоль по Питерской», «Ах вы, сени», «По улице-мостовой». Постепенно накапливается сила, удаль, мощь, достигая кульминации в танце ряженых. Многие музыканты и слушатели

были удивлены звуковым фоном «балета-улицы» (А.Бенуа), но по мнению композитора, эти банальные напевы очень точно и живо передавали своеобразную красоту русского городского быта. Стараясь запечатлеть уходящие в прошлое образы и традиции ярких народных праздников, Стравинский создает новый тип массовой сцены. Народ в «Петрушке» не коллективный герой, подобно операм Мусоргского, а нарядная пестрая толпа,

обобщенный красочный образ, на который автор смотрит со стороны, наблюдая и восхищаясь бытовыми деталями.

«Ранние балеты представляют определенный, стилистически завершенный период творчества композитора. Каждый из них – ступень в стремительном восхождении к вершинам мастерства и едва ли не самая сильная кульминация в его творчестве» (Н. Вершинина)

Творчество И.Ф. Стравинского изучается в выпускном классе, это одна из самых сложных тем в курсе музыкальной литературы. Учебно-тематический план отводит на ее изучение всего два занятия по 1,5 часа. Знакомство с биографией композитора предполагает усвоить много новой информации (имена, даты, названия), а также вспомнить эпохи, стили, направления в искусстве. В учебных пособиях излагается большой фактический материал, дается подробный перечень произведений, содержание и анализ музыки балета «Петрушка».

Знакомство учащихся с музыкой композитора по программе «Слушание музыки» происходит гораздо раньше, в младших классах. Благодаря известным персонажам народных сказок содержание балетов доступно восприятию детей младшего возраста.

Учитывая уровень подготовки и возраст учащихся, педагог может вносить свои коррективы, использовать различные варианты распределения материала на занятиях в классе и в самостоятельной домашней работе.

***

Творчество И.Ф. Стравинского – это живая история музыки XX столетия, с многообразием художественных исканий, стилистических переломов. Сложный творческий облик композитора, его яркое самобытное дарование, широкий культурный кругозор привлекали к нему многих деятелей культуры разных поколений как в России, так и за рубежом.

Стравинский жил в разных странах, но при всем многообразии и кажущейся переменчивости, противоречивости интересов всегда оставался прежде всего

русским композитором. В одном из своих интервью он сказал: «У человека одно место рождения, одна родина – и место рождения является самым главным фактором его жизни. Россия моя, и я люблю ее»

«Стравинский – один из самых больших композиторов нашего времени…

Русский дух неистребим в сердце этого настоящего, подлинно большого, многогранного таланта, рожденного землей русской и кровно с ней связанного» (Д. Шостакович)

Список литературы

1. Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература XX века.

М., 2006.

2. Солодарь А. О русском композиторе Игоре Стравинском.//

Музыка и ты, вып.4, М., 1984.

3. Стравинский Игорь Федорович. //Русская и советская музыка. М., 1977.

4. Стравинский. Революция в музыке. /Шедевры классической музыки.

М., 2012.

5. Фоменкова Е. Программа и пособие по музыкальной литературе, вып.III,

VII класс. Нижний Новгород, 2002.

6. Шорникова М. Музыкальная литература, ч.4. Ростов-на Дону, 2005.