

ОБРАЗНЫЙ МИР МУЗЫКИ ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА

Валиева Татьяна

Студентка II курса магистратуры фортепианного отдела, Государственной консерватории Узбекистана

ARTICLE INFO.

Ключевые слова:

Композитор, «большой стиль», жанровое наследие, творческий облик, симфонизм, инструментальная музыка, трагикомическое начало.

Аннотация

Материал данной статьи повествует о жанровом многообразии Дмитрия Шостаковича, как композитора-инструменталиста и симфониста. Творчество композитора, опираясь на традиции мирового музыкального наследия, обрело собственный стиль, гармонию и ладовые связи.

<http://www.gospodarkainnowacje.pl/> © 2022 LWAB.

Введение: Д.Д. Шостакович входит в плеяду величайших исторических личностей XX века. Являясь мастером музыкального языка, он сказал свое слово практически во всех видах и жанрах музыкального искусства, запечатлев при этом через призму собственного миропонимания сложный, противоречивый, насыщенный драматическими конфликтами и трагическими событиями образ современной реальности. В настоящее время в музыковедении находится несколько активно разрабатывающихся проблем, которые связаны с русской музыкой двадцатого столетия и современной ей действительностью: проблема русского музыкального авангарда начала XX века.

«Музыка была для него не профессия, а необходимость высказаться, выразить то, чем жили люди в его век, на его родине...»¹

Шостакович по своей природе — художник универсального дарования. Нет ни одного жанра, где он не сказал своего веского слова. Композитор вплотную соприкоснулся и с тем родом музыки, который порой высокомерно третировался серьезными музыкантами. Он — автор ряда песен, подхваченных массами людей. До сих пор восхищают его блестящие обработки популярной и джазовой музыки, которой он особенно увлекался в пору становления стиля — в 20-30-е годы XX века.

Высокий уровень композиторской техники, умение создавать яркие и выразительные мелодии и темы, мастерское владение полифонией и искусное владение созданием оркестровки, в сочетании с личной эмоциональностью и громадной работоспособностью, сделали его

¹ Козинцев Г.М. О Д.Шостаковиче. - Цит. По кн.: Козинцев, Г.М.Собр. соч. в пяти томах.- Л.: «Искусство», 1983, т.2, с.426, 433

музыкальные произведения яркими, самобытными и обладающими великой художественной ценностью. Вклад Д.Д.Шостаковича в развитие музыки XX века общепризнан как недюжинный, так как он оказал существенное влияние на многих современников и его последователей.

Жанровое и эстетическое разнообразие музыки Шостаковича весьма огромно, в ней сочетаются элементы музыки tonальной, атональной и ладовой. В творчестве композитора переплетаются модернизм, традиционализм, экспрессионизм и «большой стиль» (такие стили как, например, классицизм и барокко называют «большими стилями», поскольку они распространяются на все виды искусства: архитектуру, живопись, декоративно-прикладное искусство, литературу, музыку).

Как всякий большой художник, Шостакович в своем движении вперед опирался на лучшие традиции мирового музыкального наследия. А подлинно великие и лучшие традиции это те, которые вырабатывались и утверждались в искусстве новаторами и реформаторами. Опора на творческие традиции, но не инертное использование, а острое, активное и смелое переосмысление их — такова основа индивидуального стиля Шостаковича. Композитор относится к традициям, как к явлению живому, близкому современности и устремленному в будущее.

Жанровый диапазон творчества Шостаковича достаточно разнообразен. Он — автор симфоний и инструментальных ансамблей, крупных вокальных форм (оратория, кантата, хоровой цикл) и песен, музыкально-сценических произведений (оперы, балеты, оперетта), музыки к кинофильмам и театральным постановкам, инструментальных концертов и небольших пьес. Свободное владение особенностями каждого из этих жанров сочетается со своеобразной, всегда новой их трактовкой.

Как ни широко разнообразие жанров у Шостаковича и как ни велико его мастерство в вокальной сфере, все же основой творчества композитора является инструментальная музыка, и прежде всего симфония. Огромные масштабы содержания, склонность к обобщенному мышлению, острота конфликтов (социальных или психологических), динамичность и строгая логика развития музыкальной мысли — все это определяет его облик как композитора-симфониста.

Шостаковичу свойственно исключительное художественное своеобразие. Оно всегда ощутимо и в общем замысле, и в каждом его музыкальном «слове» — будь то мелодия, гармония, оркестр. Вместе с тем, творчество Шостаковича — пример глубокого усвоения традиций мировой музыкальной классики. Композитор свободно пользуется самыми различными выразительными средствами, сложившимися в разные исторические эпохи. Так, большую роль в его мышлении играют средства полифонического стиля. Это сказывается в фактуре, в характере мелодик же важна для композитора выразительность конструктивно-четких, простых по фактуре построений гомофонно-гармонического склада.

Среди разных типов мелодии у Шостаковича часто встречается патетическая, возвышенная декламационность, которая исторически связана с импровизационными жанрами, такими как, фантазии и токкаты. Весьма своеобразно используются у него классическая форма старинной пассакальи, жанровые особенности менуэта.

Исторические связи Шостаковича также выражаются и в опоре на традиции русской музыкальной классики. Чем более зрелой становится творческая мысль композитора, тем сильнее проявляется его творческий облик.

Идейные масштабы творчества, активность мысли автора, какой бы темы он ни касался — философской или психологической, народно-исторической или современной, — глубокая искренность, правдивость художника — во всем этом композитор исходит из заветов русской классики (Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский, А.А.Блок).

Стремление к действенному влиянию на общественную жизнь, на слушателей, осознание серьёзного этического назначения музыки – все эти принципы свойственны крупнейшим зарубежным композиторам, в числе которых – П. Хиндемит, А. Онеггер, Б. Барток, К. Орф, Ф. Пуленк. Подобные тенденции в искусстве неизбежно сопровождаются опорой на классические традиции, поисками в них новых возможностей, усилением связей с народным искусством, концентрирующим нравственно-философский и эстетический опыт человечества. Ориентир многих произведений Шостаковича на классическое искусство совпадает с аналогичными явлениями в творчестве ряда зарубежных авторов этого периода. Так, обращаясь к линии выразительных средств, формам и жанрам Баха, Шостакович оказался в сфере явлений современного западного музыкального искусства 20 – 30-х годов XX века (среди западных композиторов этого периода следует особо отметить творчество Хиндемита). Некоторые классические тенденции стиля Шостаковича перекликаются с искусством Й.Гайдна и В.А.Моцарта. Эти же стилевые аспекты отчётливо проявились в творчестве Прокофьева. В целом «традиционализм» Шостаковича имеет свои стадии эволюции и индивидуальные предпосылки.

Творчество Чайковского и Малера, несомненно, оставило свой отпечаток на творчестве Д.Шостаковича. Главные линии преемственности в творчестве Шостаковича-симфониста отчётливо прослеживаются, прежде всего, через творчество этих двух гениев (Чайковского и Малера), как крупнейших представителей послебетховенского симфонизма. Первая симфония Шостаковича дала обновлённую интерпретацию жанра, представив психологическую драму, классические образцы которой представил Чайковский. Именно этот аспект в дальнейшем будет играть важную роль в симфонизме Шостаковича. Четвёртая симфония с её сложной философско-трагедийной концепцией, особыми масштабами формы, остротой контрастов свидетельствует о продолжении традиций Малера.

Характерно присутствие в музыке Шостаковича трагикомического начала и использование им бытовых жанров (в этом плане показательны Фортепианные прелюдии ор. 34, партитура оперы «Катерина Измайлова», в которых использованы разнообразные выразительные эффекты, исходящие из банальных ритмоинтонаций и жанров – от юмора до трагического гротеска). Также следует отметить, что П.И.Чайковский часто прибегал к этой области музыкального искусства, но в иной форме – без использования многопланового контекста, иронии и смещения эстетических плоскостей. Подобно Чайковскому и Малеру, для Шостаковича вопрос оригинальности средств не имел самостоятельного значения.

Многомерны и различны стилистические влияния искусства И.С.Баха, Л.В.Бетховена и М.П.Мусоргского в плане идентичности образных сфер и художественных замыслов. Пятая и Седьмая симфонии Шостаковича преломляют образы бетховенской героики; использование жанра марша (часто использовался и у Г.Малера), образы победного маршевого шествия также унаследованы от Бетховена. К продолжению на новом историческом этапе баховских традиций следует отнести создание Шостаковичем музыкальных образов, связанных с непреложностью нравственного долга.

Влияние Мусоргского многосторонне и усиливается за счёт собственных эпических тенденций в искусстве Шостаковича. В этой связи следует отметить вокальные, вокально-симфонические и инструментальные жанры – квартеты и концерты. В числе сочинений – Симфонии №13 и №14, «Десять хоровых поэм на слова революционных поэтов», поэма «Казнь Степана Разина». Подход к русскому фольклору и выбор интонационного материала весьма роднит двух маститых композиторов – Шостаковича и Мусоргского. Шостаковичу был близок сам метод Мусоргского – создателя реалистических народных характеров и народно-массовых сцен, отношение к истории народа. Как известно, Мусоргский воплощал образ народа во всей сложности. Подобная диалектичность свойственна и Шостаковичу (следует отметить раскрывающий внутренние

противоречия показ народа в опере «Катерина Измайлова», эпизоды из «Казни Степана Разина» и другие).

Познавая личность композитора из его музыки, полной нервного напряжения, юмора и трагической силы, мы чувствуем в ней жесткий, героический и все же глубоко личный и трепетный ответ на вызов трудного и опасного времени и сочувствие человечеству, быющее через край, но никоим образом не сентиментальное.

Список использованной литературы:

1. Альфреду Шнитке посвящается, Четвертый выпуск, 2004г, Москва, Композитор. Ред-составители: А.В.Богданова, Е.Б.Долинская.
2. Арановский М. Симфонические искания. Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. Советский композитор, 1986г.
3. Должанский А.Н. О ладовой основе сочинений Шостаковича. В кн.: Черты стиля Д.Шостаковича. М., 1962, с.24-86.
4. Мазель Л.А. О стиле Шостаковича. В кн.: Черты стиля Д.Шостаковича. М., 1962, с.3-23.
5. Шнитке А. О Шостаковиче. Из бесед с Александром Ивашкиным. С.511.
6. Abdumutalibovich, A. M. (2020). Methods of working with studies in piano lessons at the University. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(7), 49-55.
7. Abdumutalibovich, A. M. (2020). The art of musical culture in medieval period in central asia (V-XV centuries). *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(8), 48-51.
8. Abdumutalibovich, A. M. (2021). Working on the Artistic Characteristics of Performance in the Teaching of Instruments and Ensemble for Students of Higher Education Music. *International Journal on Integrated Education*, 4(11), 38-41.
9. Abdumutalibovich, A. M. (2022). The relevance of traditional singing and its place in higher education. *International Journal on Integrated Education.(IJE)*, 5, 212-216.
10. Abdumutalibovich, A. M. Activity Of Folklor-etnographical Groups And Learning The Preformance Programmes. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 535-537.
11. Abdumutalibovich, A. M. R. The study of the life and creativity of Yunus Rajabi and the rich heritage he left to the uzbek nation. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 40-43.
12. Abdumutalibovich, A. M. To give higher education students an understanding of the description of the songs in the Shashmaqom series. *Multidisciplinary Peer Reviewed Journal-Journal NX*, 8, 187-193.
13. Abdumutalibovich, M. A. (2022). Analysis of the stages of historical development of Uzbek folklore. *Gospodarka i Innowacje.*, 23, 232-241.
14. Abdumutalibovich, M. A. (2022). Exploring the work of george bizet in music education classes in higher education. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(03), 80-86.
15. Abdumutalibovich, M. A. (2022). HISTORY OF MUSICAL SCIENTISTS OF UZBEKISTAN. *Gospodarka i Innowacje.*, 23, 242-248.
16. Abdumutalibovich, M. A. (2022). Musical life in the samanid period in the IX-X centuries and Uzbek music in the XI-XV centuries. *Gospodarka i Innowacje.*, 22, 527-537.
17. Abdumutalibovich, M. A. (2022). The role of the system of authorities and the historical formation of shashmaqom in the teaching of music to students of higher education. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(02), 121-127.

18. Abdumutalibovich, M. A. To Raise Awareness of Students of Higher Education in the Field of Uzbek Folk Music From the Culture of the Ancient East to the Present Day. *International Journal on Orange Technologies*, 3(12), 91-97.
19. Abdumutalibovich, M. A., & Ganeshina, M. A. (2022). THE ART OF MUSIC FORMS OF ORGANIZATION OF LEARNING AND ITS ROLE IN THE EDUCATION OF YOUTH. *Gospodarka i Innowacje.*, 23, 515-520.