

Музыкальная литература 8 класс

Тема: "А.Н.Скрябин. Симфоническое творчество." (Повторение)

Выполнить: 1) повторить, прочитать биографию А.Н.Скрябина, обозначить основные этапы творчества (см.ниже).

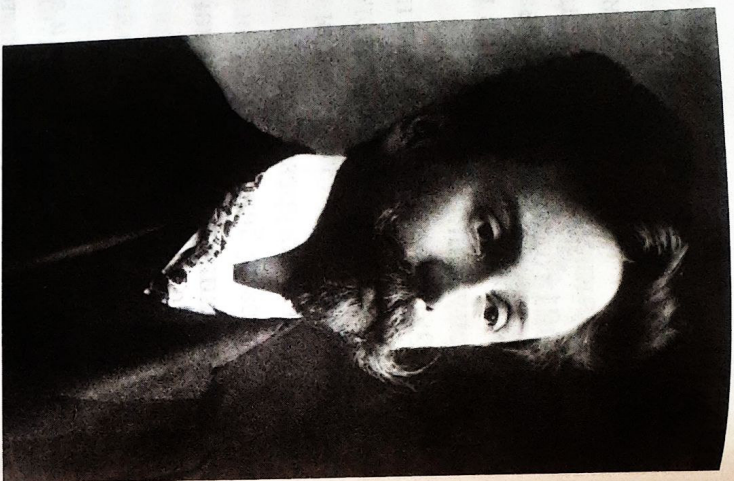
2) прослушать муз.материал, записать названия произведений, дать краткую характеристику - настроение, средства музыкальной выразительности (см. учебник, стр 5-7 - элементы муз.языка)

<https://youtu.be/5I8ahEhI1Cg>

<https://youtu.be/OKLqYuRgKss>

Александр Николаевич Скрябин

1871/72—1915

Скрябин — прекрасное и гордое явление русской культуры. Магия его искусства была огромна. Оно вводило от будничной реальности в романтический лучезарный мир. «Он чувствовал симфониями света. Он спитесь звал в один плавающий храм», — писал о Скрябине Константин Вальмонт. «В роковые часы очищения и бури мы вознесли над собой Скрябина, чье солнце-сердце горит над нами», — вторил ему Осип Мандельштам. В. В. Славов говорил о необычайной красоте, оригинальной, иногда мистической силе его творений. «Гениальным искателем новых путей» называл Скрябина Масковский.

Биография

Детство. Александр Николаевич Скрябин родился 6 января 1872 года (25 декабря 1871 года по старому стилю) в Москве. Он рос в уютной патриархальной обстановке. Его воспитанием занималась тетья Л. А. Скрябина, заменившая ему рано умершую мать. Отец, служивший по дипломатической части, почти все время жил за границей.

Саша рос хрупким впечатлительным ребенком. С ранних лет он испытывал неодолимое влечение к музыке, чутко реагировал на музыкальные звуки. Его любимой прогулкой был поход в музыкальный магазин на Кузнецком мосту, где он обязательно импровизировал на фортепиано. Любимым же домашним развлечением стало изготовление игрушечных роялей. С детства увлечением слушал он игру оркестра в оперном театре, куда его водили с пятилетнего возраста. Другим увлечением было чтение книг. В семилетнем возрасте он читал Шекспира, Мольера и в подражание своим любимым драматургам сам сочинял пьесы, рисовал декорации, устраивал домашний театр.

Годы учения. В 1882 году Скрябин поступил в Московский кадетский корпус, блестяще выдержав вступительный экзамен. Из-за слабого здоровья он был освобожден от некоторых военных предметов. Это давало возможность уделять больше внимания музыке, которой именно в эти годы Скрябин начинает заниматься по-настоящему. Он берет уроки у Г. Э. Колюся, известного теоретика, композитора, пианиста, занимается у профессора Московской консерватории Н. С. Зверева по фортепиано и у С. И. Танеева по композиции.

В 1888 году Скрябин, еще не завершив обучение в кадетском корпусе, поступает в Московскую консерваторию в класс профессора В. И. Сафонова (фортепиано) и С. И. Танеева (контрапункт). Некоторое время он посещал класс композиции А. С. Аренского.

Уже в консерваторские годы выступления Скрябина-пианиста в концертах привлекали внимание слушателей. По словам Сафонова, у Скрябина «было особое разнообразие звука, особое, идеально тонкое употребление педалей; он обладал редким и исключительным даром: инструмент у него дышал». Много лет спустя поэт Константин Вальмонт говорил, что, когда Скрябин играл, «из него как будто выделялся свет, его окружал воздух колдовства».

Однако был период, когда будущее Скрябина-пианиста оказалось под угрозой. Незадолго до окончания консерватории он тайком от Сафонова решил выучить сложные вир-

туозные произведения Листа и Вагнера, требовавшие большой физической силы. Результатом явилось серьезное заболевание правой руки. Выздоровление шло медленно, однако из борьбы с болезнью Скрябин вышел победителем.

Начало самостоятельного пути. Двадцати лет Скрябин заканчивает консерваторию и начинает самостоятельную жизнь как композитор и пианист. До 1898 года он пишет исключительно фортепианную музыку. Еще в консерватории были сочинены несколько прелюдий, ноктюрнов, этюдов, вальсов, мазурок, Первая соната. По окончании консерватории Скрябин продолжает работу в этих жанрах. В 1897 году он написал концерт для фортепиано с оркестром, а через год появился первое оркестровое сочинение — прелюдия «Мечты».

С самого начала творческого пути большую поддержку Скрябину оказывал М. П. Беляев. Он издавал его сочинения, редактировал концертные поездки, дал средства на большое заграничное путешествие, во время которого состоялись концертные выступления. От «неизвестного лица» Беляев подарил Скрябину рояль, полное собрание сочинений Шопена. Тринадцать раз Скрябин получал учрежденные Беляевым премии имени Глинки.

В Петербурге, в Беляевском кружке Скрябин познакомился с Римским-Корсаковым, Кюи, Глазуновым, Стасовым. Особенно близко сошелся он с Лядовым. Оба композитора нетерпимо относились к пошлости, бытового мещанству, ценили красоту, любили праздничную сторону в жизни и в искусстве.

В 1898 году Скрябин начинает преподавать фортепиано в Московской консерватории и в музыкальных классах Экстеринского института. Эта работа отвлекла его от творчества, и при первой возможности, благодаря помощи меценатки М. Морозовой, он ее оставил.

Период расцвета. В 1900-е годы Скрябин вступает в период наивысшего расцвета творчества. В 1900 году он создает Первую симфонию в шести частях с хором и финалом, написанным на собственный текст и прославляющим ис-

кусство. В 1902 году появляется Вторая симфония, и отныне фортепианное и симфоническое творчество развиваются параллельно, взаимно дополняя друг друга.

В эти годы Скрябин серьезно изучает Библию, труды немецких и русских философов. Сблизившись с известным философом-марксистом Г. Плехановым, он штудирует работы Энгельса, «Капитал» Маркса, становится членом Московского философского общества, посещает заседания Международного философского конгресса в Женеве.

В 1904–1910 годы Скрябин живет за границей, преимущественно в Швейцарии, периодически возвращаясь в Россию. Он много концертирует в Европе, дает концерты в Соединенных Штатах Америки. Пребывая за рубежом, он постоянно интересуется событиями в России, восторженно принимает революцию 1905 года.

В творчестве этих лет композитор стремится к воплощению борьбы с силами, препятствующими свободе человеческого духа, к властному, гордому самоутверждению. «Жизнь есть преодоление сопротивления», — говорит он. Эти идеи определяют содержание его симфонических произведений — «Божественной поэмы» (Третья симфония), «Поэмы экстаза», Поэмы огня «Прометей».

«Божественная поэма» была написана в 1904 году. Ее первое исполнение в России состоялось в 1906 году в Петербурге. Впечатление было ошеломляющим. «В таком роде, складе, форме и содержании у нас еще никто не писал! ...Какие задачи! Какой план! Какая сила и какой склад!» — восторгался Стасов. Ее содержание композитор определяет так: «Божественная поэма» представляет развитие человеческого духа, который... приходит к упительному и радостному утверждению своей свободы и своего единства со вселенной». А о первой части говорит: «Это внутренняя борьба между человеком — рабом созданного им Бога — и могучим Человеком-богом».

Симфония имеет три части, идущие без перерыва: «Борьба», «Наслаждения», «Божественная игра». Масштабы произведения грандиозны, значительно расширен состав оркестра, музыкальный язык усложнен за счет ладогармонических средств, насыщенного тематического развития и полифонических приемов. Центром всей композиции является тема, с которой начинается и которой завершается симфония. Это тема Самоутверждения:

10 **Lento**
Divin, grandioso [Божественно, грандиозно]

ff Tr-be

ff

Lento
Divin, grandioso

ff

Ando

Столь же важную драматургическую роль играет в симфонии лирическая тема Наслаждения. Она появляется впервые в разработке первой части, становится ведущей темой второй части, а в коде финала преобразуется в тему-апофеоз и звучит столь же «божественно, грандиозно» (по определению Скрябина), как и тема Самоутверждения:

11 **Lento**
Sublime [Возвышенно]

pp

poco cresc.

Lento
Sublime [Возвышенно]

ppp

poco cresc.

pp

С замыслом Третьей симфонии сходна программа «Поэмы экстаза» (1907). Композитор писал ее в состоянии наивысшего творческого подъема. «Я блаженствую! Я задыхаюсь! Я дивно сочиняю!» — сообщал он о работе над «Поэмой». Все звукообразы «Поэмы» имеют символические наименования: темы мечты, воли, полета, возникших творений, самоутверждения и т. д. Их развитие устремлено к выражению наивысшего восторга, упоения, экстаза.

Характерный образ в произведениях Скрябина этого периода — образ ослепительного света, очистительного огня. Автор вводит его в названия, в комментарии к сочинениям. Таковы фортепианные поэмы «Мрачное пламя», «К пламени». Наивысшим воплощением этого образа в творчестве композитора стала Поэма огня «Прометей» для оркестра расширенного состава, фортепиано, органа, хора, света¹. Поэма «Прометей» впервые была исполнена в 1911 году в Петербурге под управлением С. Кузевицкого. Партию фортепиано играл Скрябин. Впечатление было необычным. Часть публички пребывала в невероятном восторге, требовала повторения. Другая часть недоумевала: слишком сложным был музыкальный язык этого произведения, выходявший за рамки привычной тональной системы.

Последние годы. С 1910 года Скрябин живет в Москве. Его окружают друзья — горячие почитатели его творчества, пропагандирующие его идеи. Среди них музыкальные критики Л. Сабанеев, Н. Жигляев, Б. Шлёцер, поэты Вяч. Иванов, К. Вальмонт и другие. Они всячески поддерживают намерение композитора создать невиданное действо — Мистерию, объединяющую все виды искусства. Мистерия, по мысли Скрябина, должна была стать последним праздником человеческого счастья на берегу озера в Индии в специально выстроенном храме. Готовясь к созданию Мистерии, Скрябин читал книги об Индии, труды по истории религии, изучал творчество русских поэтов-символистов, а также пластику танцевальных движений актрисы Алисы Коонен и выдающейся танцовщицы Айседоры Дункан. Многие свои произведения он рассматривал как подготовку к этому грандиозному замыслу. В тече-

¹ В партитуре «Прометей» имеется строчка luce (свет). По замыслу композитора, во время исполнения Поэмы «вся зала будет в переменных свечах. ... Свет должен наполнить весь воздух... Вся музыка и все вообще должно быть погружено в этот свет, в световые волны, купаться в них».

ние 1913–1915 годов композитор работал над «Предварительным действием» для большого симфонического оркестра, фортепиано, органа, хора, солистки, со стружкой Юсе. В нем он хотел, по словам Б. Шлёцера, «восстановить гармонический синтез трех искусств: музыки, поэзии и танца путем сложного контрапунктирования». А музыкальный критик Л. Сабанеев вспоминал о музыке «Предварительного действия» как о музыке несказанной красоты: «Это был какой-то колоссальный подъем, лучезарный, как в „Поэме экстаза“, но более величественный и сложный по гармониям».

Скрябин не успел завершить работу над этим произведением. 27 апреля 1915 года он скоропостижно скончался от заражения крови. Музыку «Предварительного действия» по черновым наброскам много времени спустя (в 1970–1996 годах) воссоздавал композитор А. Немтин. А дом в Большом Николопесковском переулке, где Скрябин провел последние три года жизни, стал музеем его памяти.