

V открытая городская научно – практическая конференция учащихся
и педагогов учреждений дополнительного образования детей
«Новое поколение»

Секция: музыка и театр

Дмитрий Шостакович в Самаре.

МБУ ДО «ДШИ № 9»
городского округа Самара

Ляпина Ангелина

7 класс (13 лет)

МБУ ДО «ДШИ № 9»

Руководитель:

Ершова Людмила Алексеевна

педагог дополнительного образования

МБУ ДО «ДШИ № 9»

Содержание:

1. Введение.....	3
2. Биография Дмитрия Шостаковича.....	4
3. Дмитрий Шостакович в Самаре.....	8
4. Седьмая симфония	9
5. Памятные места в Самаре (ул. Шостаковича, муз. школа №1).....	13
6. Заключение.....	15
7. Примечания.....	16
8. Список литературы.....	17

Введение.

Дмитрий Шостакович величайший композитор современности. Его музыка неразрывно связана с жизнью, историей народа, с его успехами и поражениями, радостями и страданиями.

Гений Шостаковича универсален. Он писал музыку во всех жанрах – и очень сложную по содержанию, требующую серьезной работы мысли, и совсем простую, доступную любому слушателю.

В преддверии юбилейного года (110-летия со дня рождения композитора) мне представляется актуальным обращение к творчеству композитора.

Творчество Д. Шостаковича изучали многие музыканты, историки музыки: Л.Данилевич, А.Гаук, А.Толстой.

В своей работе я старалась показать, как трудолюбие и упорство в достижении цели помогают музыканту добиться высоких результатов, отразить значение «Симфонии № 7», сочиненной и впервые исполненной в Куйбышеве, и получившей признание во всем мире.

Целью данной работы является исследование малоизвестных фактов из жизни и творчества великого композитора Д.Шостаковича в Самаре.

Биография.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился 25 сентября 1906 года в Петербурге. Его отец, инженер-химик, работал в Главной палате мер и весов, мать до замужества училась в фортепианном классе Петербургской консерватории. Семья Шостаковичей была гостеприимной, любимым времяпрепровождением являлось музицирование. Несмотря на интерес к музыке, особенного желания учиться ей в детстве у Шостаковича не возникало, однако в 1915 году мать настояла на уроках игры на рояле.

Обучение проходило легко, и родители отдали мальчика в музыкальную школу, где появились первые собственные сочинения: пьесы¹ «Солдат», «Гимн свободе», «Тротуарный марш памяти жертв революции».

В 1919 году Шостакович поступил в Петроградскую консерваторию² в фортепианный класс профессора А.Розановой. Вскоре он перешел к профессору Л.Николаеву и одновременно занимался композицией у профессора М.Штейнберга.

В 1922 году в семью пришла беда: скончался отец, оставив жену и детей безо всяких средств к существованию. Спустя несколько месяцев Шостакович перенес тяжелую операцию, едва не стоившую ему жизни. Несмотря на пошатнувшееся здоровье, пришлось искать работу, устраиваться пианистом-иллюстратором в кинотеатр – сопровождать показ немых кинофильмов подходящей по сюжету музыкой. Несмотря на все невзгоды, он продолжал успешно учиться.

В 1923 году Шостакович блестяще закончил консерваторию по классу фортепиано, много сочинял.

¹ ПЬЕСА (франц. pièce - «вещь», «кусочек») - как драматургический термин применяется для тех произведений, которые затруднительно отнести к каким-либо из уже канонизированных теорией жанров.

² Консерватория – высшее музыкальное учебное заведение.

Но самым значительным произведением явилась Первая симфония³ фа минор, с которой 19-летний композитор закончил консерваторию по классу композиции в 1925 году.

В начале творческого пути Шостакович был охвачен сомнением в своем композиторском призвании, и даже подумывал о карьере пианиста. Однако вернувшись в Ленинград, стал одним из самых активных участников творческого объединения композиторов АСМ (Ассоциации современной музыки). За 2 года он создает Вторую симфонию «Посвящение октябрю», Третью симфонию «Первомайская», а также музыку к кинофильмам, театральным спектаклям, эстрадным представлениям.

В те годы Шостакович много экспериментировал и заслужил себе репутацию смелого, дерзкого новатора. Самой яркой в творчестве молодого композитора стала сатирическая опера «Нос» по повести Гоголя, премьера которой состоялась в 1930 году в Ленинграде.

В 1934 году там же в Ленинграде, а затем в Москве состоялась премьера оперы «Леди Макбет Мценского уезда» по повести Николая Лескова. Опера имела огромный успех.

В 1937 году Шостакович создает Пятую симфонию «Величия человеческого духа», которая также была встречена общественностью с энтузиазмом. В эти же годы у него начинается педагогическая работа в Ленинградской консерватории в должности профессора.

В июне 1941 года в консерватории, во время очередных экзаменов, было объявлено о начале войны, и город перешел на военное положение. Трижды он пытался пойти добровольцем в Красную Армию, но неизменно получал отказ, тогда Шостакович принял участие в строительстве оборонительных сооружений, дежурил в отрядах противопожарной обороны, руководил вместе с артистом Николаем Черкасовым Театром народного ополчения.

³ Симфония – сочинение для оркестра, состоящее из нескольких частей.

Но главным делом стало для композитора сочинение Седьмой симфонии. Он писал ее быстро, обуреваемый, по его словам, «страстным желанием скорее внести свой ощутимый вклад в борьбу».

Впервые симфония была исполнена 5 марта 1942 года в городе Куйбышеве, затем в Москве и Ленинграде.

Сразу после войны Шостакович приступил к работе над Девятой симфонией, задуманной ранее.

В конце 40-х, и начале 50-х годов появляются оратория⁴ «Песнь о лесах», кантата⁵ «Над родиной нашей солнце сияет», цикл «Десять поэм для хора капелла» на слова русских революционных поэтов.

В 1950 году во всем мире широко отмечалось 200-летие со дня смерти И.С.Баха. Шостакович присутствовал на юбилейных торжествах Германии, участвовал в работе Международного конкурса.

Это десятилетие завершилось созданием одного из самых «личных» произведений – Восьмого квартета «Памяти жертв фашизма и войны».

В 60-70 годы известность, авторитет Шостакович достигают своей вершины. О нем снимают документальные фильмы.

В последний период жизни Шостакович по-прежнему пишет музыку, активно стремится создать все, к чему считает себя предназначенным.

В 1962 году появилась «Тринадцатая симфония» для баса, мужского хора и оркестра в пяти частях.

Абсолютной вершины достигает композитор и в области киномузыки. Он создает музыку к двум кинофильмам «Гамлет» и «Король Лир».

В эти годы лучше всего Шостаковичу работается в Доме творчества «Репино» под Ленинградом.

⁴ Оратория – музыкальное произведение для певцов-солистов, хора и оркестра, обладает драматическим характером.

⁵ Кантата – крупное вокально-инструментальное произведение торжественного характера. Обычно для хора, солистов, оркестра.

Дмитрий Шостакович в Самаре.

5 марта 1942 года в городе Куйбышеве, нынешней Самаре, в помещении Дворца культуры, где размещается театр оперы и балета, впервые была исполнена Ленинградская Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, транслировавшаяся всеми радиостанциями Советского Союза. При первых звуках оркестра зал замер. Вдохновенная героическая эпопея борьбы советского народа против фашистской тьмы и варварства, претворенная в проникновенные мелодии, волновала до глубины души. Слушатели стали свидетелями и духовными наследниками потрясающего музыкально-военного подвига композитора, начатого им в первые дни войны в родном Ленинграде и завершеного грандиозным триумфом.

4 марта 1942 года, в канун официальной премьеры Седьмой Симфонии Шостаковича «Волжская Коммуна» опубликовала серию статей нескольких авторов под общим названием «Симфония великой борьбы и победы». Этот материал занимал почти целую полосу.

5 марта во дворце культуры оркестр ордена Ленина Большого Академического театра впервые исполнит «Седьмую симфонию» лауреата Сталинской премии, композитора Д.Д.Шостаковича в Куйбышеве – Самаре. «Исключительные музыкальные достоинства Седьмой симфонии Шостаковича, ее волнующее содержание, глубочайший политический смысл, делают это новое произведение молодого советского композитора выдающимся явлением в истории музыкальной культуры нашего и конца прошлого столетий. Седьмая симфония будет одинаково понятна и специалистам-музыкантам и массовому слушателю. Она дойдет до сознания всякого, кто ее услышит и в Куйбышеве и в Нью-Йорке, и в Горьком и в Лондоне. Трудно без волнения слушать седьмую симфонию. Хочется много раз переживать эти минуты высокого художественного наслаждения».

«Седьмая симфония».

«Седьмая симфония» Шостаковича – величайшее событие в советском искусстве. Она глубоко волнует и убеждает не только музыкантов, но и каждого слушающего ее. Тематика и музыка симфонии талантливо отражает события и чувства, переживаемые нами в дни великой отечественной войны.

... Мне хотелось создать произведение о наших днях, которые становятся героями, которые борются во имя торжества над врагом, которые делаются героями и побеждают. Работая над симфонией, я думал о величии нашего народа, о его героизме, о лучших идеалах человечества, о прекрасных качествах человека, о нашей прекрасной природе, о гуманизме, о красоте. Во имя всего этого мы ведем жестокую борьбу. Симфонию я закончил 27 декабря 1941 года. ... нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу – Ленинграду я посвящаю Седьмую симфонию - слова Дмитрия Шостаковича.

В первой части композитор очень ярко вскрывает тупой, звериный образ мрачной варварской силы, посягающей на счастье цветущей, мирной советской страны. Болью в сердце отзывается скорбь о павших бойцах, звучащая в конце первой части.

Вторая часть является как бы воспоминанием о счастливых днях мирной жизни.

Третья часть приводит к торжественно-победному финалу симфонии, с большой психологической глубиной рисуя грядущее счастье победы, в которой уверен каждый советский человек.

«Я работал в консерватории, — писал в апреле следующего, 1942 года Шостакович. — В отпуск я не пошел, дневал и ночевал в консерватории. В третий раз я пошел в народное ополчение, потому что думал, что обо мне забыли... Я был зачислен заведующим музыкальной частью в театр народного ополчения... Заведовать музыкальной частью было трудно, потому что она состояла только из баянов. Я снова стал проситься в Красную Армию. Меня принял комиссар. Выслушав мой рапорт, он сказал, что взять меня в армию

очень трудно. Он выразил уверенность, что я должен ограничить свою деятельность писанием музыки. Затем я был отчислен из театра народного ополчения, и меня, вопреки моей воле, хотели эвакуировать из Ленинграда».

Считая, что в Ленинграде он будет нужнее, Шостакович встречается с руководителями партийных и советских организаций. Но ему снова предложили, посоветовали немедленно уехать. Потом он становится добровольцем-пожарником. Редкий снимок, запечатлевший Шостаковича на крыше консерватории в костюме и каске пожарника, вскоре опубликовали газеты и журналы едва ли не всех стран мира.

В те же дни и месяцы Шостакович призывает своих друзей в США и Англии объединить усилия в борьбе с фашизмом, выступает по радио, публикует строки: «Исторически победа фашизма нелепа и невозможна, но я знаю, что спасти человечество от гибели можно только сражаясь». Наконец, обращается к своему оружию – музыке, начинает сочинять великую песнь грядущей Победы – Седьмую симфонию. В 1942 году Шостакович с документальной точностью назвал некоторые даты: «Над Седьмой симфонией я начал работать 19 июля... Первая часть была закончена 3 сентября, вторая часть – 17-го, третья – 29 сентября. Работал я и в ночное и в дневное время. Случалось, что во время работы били зенитки и падали бомбы. Я все-таки не прекращал писать. 25 сентября в Ленинграде я отпраздновал день своего рождения. Мне исполнилось 35 лет...».

Через пять дней раздался звонок из Смольного с категорическим приказом об эвакуации. 1 октября Шостакович с семьей, рукописью готовых трех частей симфонии и двумя узлами самых необходимых вещей вылетел в Москву, где шли жесточайшие воздушные бои и не прекращались тревоги. Вскоре композитор стал проситься обратно в Ленинград: «Когда горит твой дом, надо быть там и тушить пожар». 12 октября, выступая в Центральном Доме работников искусств на встрече московских деятелей театра с ленинградцами, Шостакович сказал, что новую симфонию он решил посвятить Ленинграду. А еще через несколько полных тревоги и напряжения дней битвы

под Москвой, Шостаковичу не только отказали в возвращении в охваченный кольцом блокады Ленинград, но вновь, твердо и определенно, предложили эвакуироваться на восток. Так Шостакович оказался в Куйбышеве.

В газете Большого театра «Советский артист», есть заметка народной артистки СССР В. Г. Дуловой «Премьера Ленинградской симфонии», напечатанная в 1980 году. Муж Дуловой, в свое время солист Большого театра А. Батурина, был в числе близких друзей Шостаковича в Куйбышеве. В.Г.Дулова вкратце поведала о своей жизни в Куйбышеве: Вера Георгиевна приехала с мужем в Куйбышев, в десятых числах октября 1941 года с первым эшеленом Большого театра и устроились в классах школы на Воскресенской площади. Разгородив комнаты простынями и еще бог знает чем, они получили довольно большую «жилплощадь», которая выручила их и какое-то время Шостаковича. Чуть позже, Дулову с мужем поселили на Красноармейской улице, рядом с площадью Куйбышева, а Шостаковича — на улице Фрунзе.. Здесь внесем немного фактов: приехав в Куйбышев 22 октября, Шостакович не более трех недель жил в школе № 81, что рядом с площадью имени Д.Ф.Устинова. В то время Шостакович, естественно, не только не имел никакой возможности, но и думать не мог о продолжении работы над заключительной, четвертой частью Седьмой симфонии. Получив комнату в доме № 140 на улице Фрунзе, устроив семью, он отправляется в военкомат Ленинского района, который находился тогда под не существующим теперь Ярмарочным спуском, на Пристанской улице (ныне Волжский проспект). Но и в Куйбышеве повторилось то, что уже было в Ленинграде: врачебная комиссия признала Шостаковича негодным к военной службе, и ему вновь, в который уже раз, посоветовали бороться с врагом «своим оружием». Шостакович узнает о провале немецкого плана окружения и взятия Москвы. К этому времени ему с семьей предоставили небольшую двухкомнатную квартиру № 13 на первом этаже дома № 146 на той же улице Фрунзе. Здесь-то, в этом доме, Дмитрий Дмитриевич и поставил поистине победную точку, закончив работу над своей легендарной Седьмой симфонией. Тогда же на титульном листе партитуры

появилась его надпись: «Посвящается городу Ленинграду. Дмитрий Шостакович».

Еще один факт пребывания Шостаковича в Куйбышеве, сохранила лектор-музыковед Куйбышевского филармонического лектория Е.М.Цветова, – это была довольно большого формата четырех страничная программа. На первой, титульной, странице — портрет Шостаковича, коротенькая нотная строка из симфонии и такой текст: «5 марта 1942 года. Симфонический концерт. Д. Шостакович. Седьмая симфония (впервые исполняемая). 1. Аллегро⁶. 2. Скерцо⁷. 3. Анданте⁸. 4. Финал⁹. Исполняет оркестр Большого театра Союза СССР. Дирижер — лауреат Сталинской премии, народный артист СССР С. А. Самосуд. Дворец культуры им. В.В.Куйбышева, г. Куйбышев». На второй странице напечатано короткое предисловие к симфонии самого Д. Д. Шостаковича, а на третьей и части четвертой — перепечатанная из «Правды» статья А. Н. Толстого. В своем предисловии композитор писал, что Ленинградская симфония — программное сочинение, навеянное грозными событиями 1941 года, и излагал мысли, которые он вложил в ее содержание. При этом он подчеркивал, что «наряду с первой, четвертая часть является основной... Первая часть — это борьба, четвертая — грядущая победа».

На другой день после премьеры микрофильм партитуры был отправлен за рубеж. Началось её восторженное шествие по лучшим оркестрам мира.

⁶ АЛЛЕГРО (итал. allegro, букв. - веселый, живой), в музыке, 1) быстрый, подвижный темп; 2) название пьесы или части сонатного цикла (обычно первой).

⁷ Скерцо - Итальянское слово scherzo в переводе - шутка. Издавна оно привилось в музыке для обозначения ее характера - живого, веселого, шутивого.

⁸ Анданте - (итальянское слово andante означает идущий, текущий). Он соответствует по скорости спокойному шагу.

⁹ Финал - (итал. finale, от лат. finis - конец, заключение).

Памятные места в Самаре.

Идея присвоения улице имени Шостаковича возникла уже давно. Куйбышевские музыковеды и краеведы вносили соответствующие предложения еще в 70-х годах XX столетия. Однако долгие годы город Куйбышев (ныне опять Самара) никак не напоминал своим гостям и жителям о присутствии на своей земле гения советской музыки. Ситуация изменилась в 2004 году. Годом ранее, в мае 2003 года идею установки мемориальной доски высказал и Родион Щедрин, присутствовавший в качестве гостя на Самарской ассамблее. Через год, доска была установлена на стене дома по ул. Фрунзе 146, (пересечение с «Рабочей»), где композитор жил в 1942 году, и где им была завершена известная на весь мир - Седьмая симфония. Над изготовлением мемориальной доски работал скульптор Карен Саркисов.

К открытию улицы Шостаковича был приурочен торжественный митинг, начавшийся в 14-00. Присутствовали журналисты и представители телекомпаний, которые перед началом торжества брали интервью у известных людей и присутствующих. Первым слово взял известный самарский композитор, председатель самарского отделения Союза композиторов России М.Г.Левянт. Именно Д.Шостаковичу принадлежала идея создания в Куйбышеве этой организации, куда вошли и в которой вели активную творческую работу не только местные композиторы, но и те кто был эвакуирован в наш город из Москвы и блокадного Ленинграда. Сам же Д.Шостакович был избран тогда первым председателем созданной в годы войны организации. В своей речи М.Г.Левянт выразил благодарность в адрес Главы города Самары Г.С.Лиманского, который в канун юбилея подписал соответствующее постановление о переименовании улицы. Второе выступление принадлежало Г.С.Лиманскому. В своей короткой речи он подчеркнул значение таланта Д.Шостаковича для российской и мировой культуры, а так же упомянул о значении его пребывания для просвещенной Самары. Собравшиеся обступили выступавших плотным кольцом. После этого

с новой адресной таблички на углу дома была стянута полупрозрачная накладка, что знаменовало самый торжественный момент мероприятия.

Без какой-либо вступительной паузы по площади разнеслась мелодия «Песни о встречном»¹⁰ и ее слова подхватил хор. Фонограмма звучала громко и чувствовалось что петь девушкам было трудно.

Старейшая музыкальная школа под номером один была открыта в апреле 1933 года. Сперва она располагалась в доме по улице Куйбышева, 129, а с 1961 года местом ее прописки стал являющийся собою великолепный образец русского модерна начала XX века особняк по улице Чапаевской, 80. В годы войны в этом особняке находилось японское посольство.

С первых лет существования школы в ней работали самые известные педагоги и музыканты нашего города, которых можно считать основоположниками музыкальной культуры Самары. Это первый директор школы Зинаида Ивановна Маевская, теоретик и композитор Алексей Васильевич Фере, виолончелист Милий Николаевич Тейх, скрипач Юлиан Абрамович Судаков, пианист и композитор Савелий Осипович Орлов.

Среди выпускников школы несколько поколений замечательных музыкантов Загадкиных, директор музыкального училища Ирина Кондольская, заведующий кафедрой фортепиано академии культуры и искусств, профессор Александр Хабаров, музыковеды: член Союза композиторов России Инна Касьянова и профессор Елена Бурлина.

Школа №1 - единственная из музыкальных школ, которая продолжала работать во время войны. Эти годы оставили яркую метку в биографии школы. В ней преподавали эвакуированные в наш город музыканты, среди которых была и сестра Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Может быть, именно поэтому композитор, находившийся в эвакуации в Куйбышеве, бывал частым гостем школы №1.

¹⁰ «Песня о встречном» - песня Дмитрия Шостаковича из к/ф «Встречный».

Заключение.

Творчество Шостаковича оказало большое влияние на музыкальную жизнь Самары.

В военном Куйбышеве были созданы и другие произведения: опера «Игроки» (по Н. Гоголю), Вторая фортепианная соната, сюита «Родной Ленинград», романс «Сыну» (на сл. У. Ралея в переводе Б. Пастернака), «Сонет 66» (на сл. В. Шекспира), романсы «Макферсон перед казнью», «Дженни», «В полях под снегами» (на сл. Р. Бёрнса в переводе С. Маршака), песня «Королевский поход» (на англ. нар. текст в переводе Маршака), музыка к спектаклю ансамбля НКВД «Отчизна», оркестровка оперы М. Мусоргского «Борис Годунов». Именно здесь, на Самарской земле, были задуманы Восьмая симфония, восстановлена и завершена опера погибшего на фронте любимого ученика В. Флейшмана «Скрипка Ротшильда». Известны и публицистические работы, написанные в Куйбышеве в 1941 - 1942 годах: статья в газете Известия (13 февраля 1942 г.) «Моя Седьмая симфония». Аннотация к Седьмой симфонии в программе концерта (5 марта 1942 г.), рецензия на постановку Большого театра оперы М. Глинки «Иван Сусанин» в газете Правда (7 мая 1942 г.), статья «Замечательный оркестр» в Литературной газете (1 августа 1942 г.), статья «Выдающийся музыковед» (об А.С. Оголевце) в газете Волжская коммуна 14 января 1943г.

Музыка Шостаковича – это летопись нашей жизни. Весь свой творческий путь он прошел вместе со своей страной, вместе с ней пережив радости и беды. Его творчество – бесценный документ эпохи.

Примечания.

- Лесков Николай - русский писатель (1831-1895)
- И.С. Бах - немецкий композитор, органист (1685-1750)
- Н.С. Гоголь - русский писатель, драматург (1809-1852)
- Родион Щедрин – русский современный композитор (1932)

Список литературы:

1. Газета «Волжская заря» 23 сентября 1993года.
2. www.kraeved-samara.ru.
3. Газета «Литература и искусство» 4 апреля 1942 года.
4. Газета «Ленинградская правда» 11 августа 1942 года.
5. Газета «Комсомольская правда» 19 августа 1942 года.
6. www.samaraskieizvestia.ru.
7. Книга «Советская симфоническая музыка» М.Музгиз 1955 год.
8. www.slideshar.ru.
9. www.retofonoteka.ru.
10. www.staraysamara.ru.
11. Книга «Русская и советская музыка» 1977 год.
12. Книга «Музыкальные жанры» Москва 1968 год.
13. «Краткий биографический словарь композиторов» 1979 год.
14. «Энциклопедический словарь юного музыканта» 1985 год.