

Департамент образования и науки Брянской области Государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Клинцовский индустриально-педагогический колледж»

Стрельцова Татьяна Владимировна

Специальность 050601

Музыкальное образование

Курс 2, группа 421

Форма обучения очная

Дмитрий Дмитриевич Шостакович – советский композитор и пианист

Реферат

Научный руководитель

Космачев В.К. _____

Клинцы

2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Биография	3
1. Детство и юность	3
2. 1920-е	5
3. 1930-е	7
4. 1940-е	8
5. 1950-е	10
6. 1960-е	11
7. 1970-е	12
Адреса в Санкт-Петербурге — Петрограде — Ленинграде	13
Значение творчества	13
Основные произведения	14

ВВЕДЕНИЕ

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) — советский композитор, пианист, дирижёр, педагог и общественный деятель. Творчество Шостаковича оказало значительное влияние на развитие мировой музыкальной культуры.

Биография

Д. Д. Шостакович родился 12 (25) сентября 1906 года в Санкт-Петербурге.

1. Детство и юность

Род композитора имеет польские корни, родоначальник российской линии Пётр Михайлович Шостакович (1808—1871) родился в местечке Шеметово (Завилейский уезд Виленской губернии). Пётр Михайлович, первоначально вольнослушатель Виленской медико-хирургической академии (с 1834 года), окончил оную в 1837 со званием ветеринарного лекаря^[1], коллежский ассессор, жил в Екатеринбурге, с 1858 — в Казани. В сороковые годы XIX века Петр Михайлович с женой Марией-Юзефой Ясинской оказался в Екатеринбурге. Здесь 27 января 1845 года у них родился сын, названный Болеславом-Артуром. Болеслав-Артур (1845—1919) участник народовольческого движения, в 1866 был осужден и выслан из Москвы в Томск, впоследствии в Нарым^[2]. Там же родился Дмитрий Болеславович Шостакович (1875—1922), отец композитора. В середине 1890-х он переехал в Петербург, где изучал гистологию в Петербургском университете, по окончании которого был принят на работу в Палату мер и весов.

Дед Шостаковича по линии матери, Василий Кокоулин (1850—1911), был одним из начальников на золотых приисках в Бодайбо. Его дочь, Софья Васильевна (1878—1955), была пианисткой и училась сначала в Иркутске, а

затем — в Петербургской консерватории у Александры Розановой. В Петербурге она познакомилась с Дмитрием Шостаковичем, а в 1903 году состоялась свадьба.

Рисунок 1 - Мемориальная доска на доме, где родился Шостакович

Шостакович был средним из трёх детей в семье. Его старшая сестра, Мария (1903—1973), стала впоследствии пианисткой, младшая, Зоя (1908—1990), — ветеринаром.

В 1915 году Шостакович поступил в Коммерческую гимназию Марии Шидловской, и к этому же времени относятся его первые серьёзные музыкальные впечатления: после посещения представления оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» юный Шостакович заявил о своём желании серьёзно заняться музыкой. Первые уроки игры на фортепиано начала давала ему мать, и по прошествии нескольких месяцев занятий Шостакович смог начать обучение в частной музыкальной школе известного в то время фортепианного педагога И. А. Гляссера.

Семья придерживалась либеральных политических взглядов. Среди первых сочинений Шостаковича — траурный марш памяти руководителей партии кадетов, А. И. Шингарёва и Ф. Ф. Кокошкина, убитых в январе 1918 года матросами и солдатами. Обучаясь у Гляссера, Шостакович достиг некоторых успехов в фортепианном исполнительстве, однако тот не разделял интерес своего ученика к композиции, и в 1918 году Шостакович покинул его школу. Летом следующего года юного музыканта слушал А. К. Глазунов, который одобрительно отозвался о его композиторском таланте. Осенью того же года Шостакович поступил в Петроградскую консерваторию, где изучал гармонию и оркестровку под руководством М. О. Штейнберга, контрапункт и фугу — у Н. А. Соколова, параллельно также занимаясь дирижированием. В конце 1919 года Шостакович написал своё первое крупное оркестровое сочинение — Скерцо *fis-moll*.

На следующий год Шостакович поступил в класс фортепиано Л. В. Николаева, где среди его однокурсников были М. В. Юдина и В. В. Софроницкий. В этот период формируется «Кружок Анны Фогт», ориентирующийся на новейшие тенденции западной музыки того времени. Активным участником этого кружка становится и Шостакович, он знакомится с композиторами Б. В. Асафьевым и В. В. Щербачёвым, дирижёром Н. А. Малько. Шостакович пишет «Четыре басни Крылова» для меццо-сопрано и фортепиано и «Три фантастических танца» для фортепиано.

2. 1920-е

В 1923 году Шостакович окончил консерваторию по классу фортепиано (у Л. В. Николаева), а в 1925 году — по классу композиции (у М. О. Штейнберга). Его дипломной работой была Первая симфония. По традиции, восходящей к Рубинштейну, Рахманинову и Прокофьеву, Шостакович собирался продолжить карьеру и как концертирующий пианист, и как композитор. Однако по свидетельству Константина Игумнова, его игре не хватало «чувства и

силы». В 1927 году на Первом Международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве он получил почётный диплом. К счастью, необычный талант музыканта (Шостакович исполнил в Варшаве также сонату собственного сочинения) заметил один из членов жюри конкурса, австро-американский дирижёр и композитор Бруно Вальтер, который предложил Шостаковичу поиграть ему на рояле еще что-нибудь. Услышав Первую симфонию, Вальтер немедленно попросил Шостаковича прислать партитуру ему в Берлин, и затем исполнил Симфонию в текущем сезоне, тем самым сделав русского композитора знаменитым.

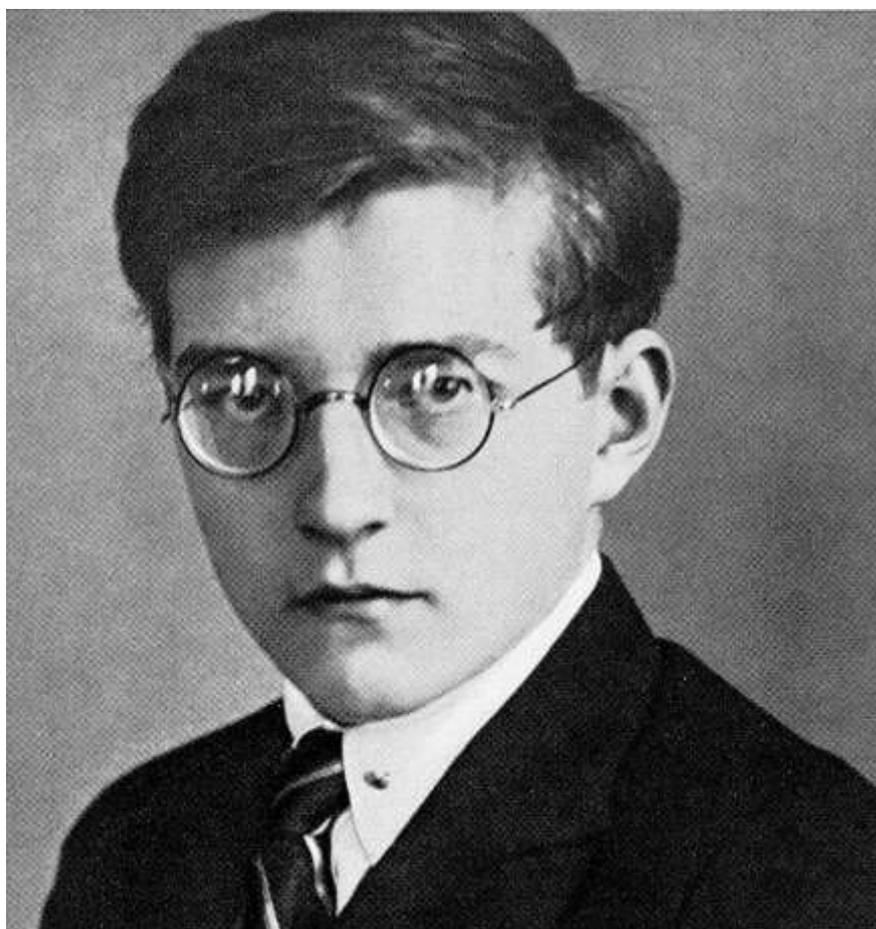

Рисунок 2 – Молодой Шостакович

В 1927 году произошли еще два значительных события в жизни Шостаковича. В январе в Ленинграде побывал австрийский композитор Нововенской школы Альбан Берг. Приезд Берга был обусловлен российской премьерой его оперы «Воцтек», что стало огромным событием в культурной жизни страны,

а также вдохновило Шостаковича приняться за написание оперы «Нос», по повести Н. В. Гоголя. Другим важным событием явилось знакомство Шостаковича с И. И. Соллертинским, который во время своей многолетней дружбы с композитором обогащал Шостаковича знакомством с творчеством великих композиторов прошлого и настоящего. Так, после изучения партитуры Kammermusik No.2 (op.36) Хиндемита, Шостакович создал знаменитый в наши дни свой Первый фортепианный концерт.

Тогда же, в конце 1920-х и начале 1930-х гг., были написаны следующие две симфонии Шостаковича — обе с участием хора: Вторая («Симфоническое посвящение Октябрю», на слова А. И. Безыменского) и Третья («Первомайская», на слова С. И. Кирсанова). Эти две наиболее «экспериментальные» по форме и языку симфонии Шостаковича особенно сильно тяготеют к эстетике футуризма и конструктивизма.

3. 1930-е

Его опера «Леди Макбет Мценского уезда» по повести Н. С. Лескова (написана в 1930—1932, поставлена в Ленинграде в 1934), первоначально принятая с восторгом и уже просуществовав на сцене полтора сезона, неожиданно подверглась разгрому в официальной советской печати (знаменитая редакционная статья «Сумбур вместо музыки» в газете «Правда» от 28 января 1936 года), и была снята с репертуара.

В этом же 1936 году должна была состояться премьера 4-й Симфонии — произведения значительно более монументального размаха, чем все предыдущие симфонии Шостаковича, сочетающего в себе трагический пафос с гротеском, лирическими и интимными эпизодами, и, возможно, долженствовавшего начать новый, зрелый период в творчестве композитора. Однако Шостакович благоразумно приостановил репетиции Симфонии перед декабрьской премьерой, понимая, что в атмосфере начавшегося в стране государственного террора, когда ежедневно арестовывались представители творческих профессий,

исполнение её могло быть воспринято властью как вызов. 4-я Симфония была впервые исполнена только в 1961 году.

В мае 1937 года Шостакович выпустил в свет 5-ю Симфонию — произведение, чей насквозь драматический характер, в отличие от предыдущих трёх «авангардистских» симфоний, внешне «спрятан» в общепринятую симфоническую форму (4 части: с сонатной формой первой части, скерцо, адажио и финалом с внешне триумфальным концом) и другие «классические» элементы. Выход 5-й Симфонии Сталин на страницах "Правды" комментировал фразой: «Деловой творческий ответ советского художника на справедливую критику». После премьеры сочинения вышла хвалебная статья в «Правде», и за симфонией официально закрепилась слава «образца произведения социалистического реализма в симфонической музыке». Отношения с властью на время наладились, но с этого момента жизнь Шостаковича приобрела двойственный характер.

С 1937 года Шостакович вёл класс композиции в ЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова. В 1939 году он становится профессором.

4. 1940-е

Находясь в первые месяцы Великой отечественной войны в Ленинграде (вплоть до эвакуации в Куйбышев в октябре), Шостакович начинает работать над 7-й симфонией — «Ленинградской». Симфония была впервые исполнена на сцене Куйбышевского театра оперы и балета 5 марта 1942 года, а 29 марта 1942 года — в Колонном зале московского Дома Союзов. 9 августа 1942 произведение прозвучало в блокадном Ленинграде. Организатором и дирижером выступил дирижер Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карл Элиасберг. Исполнение симфонии стало важным событием в жизни сражающегося города и его жителей. Через год Шостакович пишет 8-ю Симфонию, в которой словно следуя завету Малера о том, что «в симфонии

должен быть отображён весь мир», рисует монументальную фреску происходящего вокруг.

В 1943 году композитор переезжает в Москву и до 1948 года преподаёт в Московской консерватории. У него обучались В. Д. Биберган, Р. С. Бунин, А. Д. Гаджиев, Г. Г. Галынин, О. А. Евлахов, К. А. Караев, Г. В. Свиридов, Б. И. Тищенко, К. С. Хачатурян, Б. А. Чайковский, А. Г. Чугаев.

Для выражения своих сокровенных идей, мыслей и чувств Шостакович использует жанры камерной музыки. В этой области им созданы такие шедевры как Фортепианный квинтет (1940), Фортепианное трио (1944), Струнные квартеты № 2 (1944), № 3 (1946) и № 4 (1949).

В 1945 году, после завершения войны, Шостакович пишет 9-ю Симфонию, полную иронии и сатирического гротеска по отношению к окружающей жизни. В этой «лёгкой» на первый взгляд симфонии композитор возвращается к одной из главных тем своего творчества — обличению пошлости. В советской прессе появились статьи недоумённых рецензентов, ожидавших от главного музыкального «соцреалиста» страны громоподобного гимна победе, а вместо этого получивших малогабаритную симфонию «сомнительного» содержания.

После грома, прогремевшего сначала в 1946-м над целым рядом известных писателей (печально известное «разоблачение» журналов «Звезда» и «Ленинград», за которым последовало преследование М. М. Зощенко и А. А. Ахматовой), в 1948-м сталинские власти принялись «наводить порядок» и в Союзе Композиторов, обвинив многих мастеров — **Д. Д. Шостаковича**, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна и др. — в «формализме, «буржуазном декадентстве» и «пресмыкательстве перед Западом». Шостакович был обвинён в профнепригодности и изгнан из Московской консерватории. Главным обвинителем был секретарь ЦК КПСС, близкий соратник Сталина, А. А. Жданов. Несмотря на скорую кончину А. А. Жданова, репрессии в стране продолжали разгораться, что сильно отражалось на творчестве Шостаковича. Снова «не во-

время», в 1948 году, он создаёт вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии», и вновь оказывается под ударом — на сей раз как «потворник безродных космополитов и врагов народа». Написанный в 1948 году Первый скрипичный концерт в связи с этими событиями был скрыт композитором, и первое его исполнение состоялось лишь в 1955 году.

Как и прежде в 1936-37 годах, положение вновь спасает вовремя выпущенное в свет «правильное» музыкальное произведение. В 1949 году Шостакович пишет кантату «Песнь о лесах» — образец патетического «большого стиля» официального искусства тех времён (на стихи Е. А. Долматовского, в которых повествуется о триумфальном послевоенном восстановлении Советского Союза). Премьера кантаты проходит с небывалым успехом и приносит Шостаковичу новое поощрение в виде очередной по счёту Сталинской премии.

5. 1950-е

Пятидесятые годы начались для Шостаковича очень важной работой. Участвуя в качестве члена жюри на Конкурсе имени Баха в Лейпциге осенью 1950 года, композитор был настолько вдохновлён атмосферой города и музыкой его великого жителя — И. С. Баха, — что по приезде в Москву приступил к сочинению 24 Прелюдий и Фуг для фортепиано, произведения, отдающего дань уважения великому композитору и его «Хорошо темперированному клавиру». В 1954 году пишет «Праздничную увертюру» к открытию ВСХВ и получает звание Народного артиста СССР.

С недолгой «оттепелью» (начавшейся в 1956 году после доклада Н. С. Хрущёва, разоблачающего культ личности Сталина) композитор, как и многие его современники, связывал надежды на бóльшую свободу в обществе и бóльшую независимость от власть имущих. Многие произведения второй половины десятилетия проникнуты оптимизмом и неприсущей Шостаковичу ранее радостной игривостью. Таковы 6-й Струнный квартет (1956), Второй концерт

для фортепиано с оркестром (1957), оперетта «Москва, Черёмушки». В этом же году, композитор создаёт 11-ю Симфонию, назвав её «1905 год», продолжает работу в жанре инструментального концерта: Первый концерт для виолончели с оркестром (1959).

В эти годы начинается сближение Шостаковича с официальными органами власти. В 1957 году он становится секретарем СК СССР, в 1960 — СК РСФСР (в 1960—1968 — первый секретарь). В том же 1960 году Шостакович вступает в КПСС.

6. 1960-е

Тяжело Шостакович перенёс вынужденное вступление в партию (как только что избранный Первый секретарь Союза композиторов РСФСР, он был фактически обязан это сделать). В письмах к своему другу Исааку Гликману он жалуется на отвратительность этого компромисса и открывает подлинные причины, побудившие его к написанию ставшего впоследствии знаменитым Струнного квартета № 8 (1960). В 1961 году Шостакович осуществляет вторую часть своей «революционной» симфонической дилогии: в пару к Одиннадцатой Симфонии «1905 год» пишет Симфонию № 12 «1917 год» — произведение ярко выраженного «изобразительного» характера (и фактически сближающее симфонический жанр с киномузыкой), где, словно красками на холсте, композитор рисует музыкальные картины Петрограда, убежища В. И. Ленина на озере Разлив и самих октябрьских событий. Совсем иную задачу он ставит перед собой годом позже, когда обращается к поэзии Е. А. Евтушенко — сначала написав поэму «Бабий Яр» (для солиста-баса, хора басов и оркестра), а затем дописав к ней ещё четыре части из жизни современной России и её недавней истории, создав тем самым очередную «кантатную» симфонию, Тринадцатую — которая была исполнена в ноябре 1962 года.

После отстранения от власти Н. С. Хрущёва, с началом эпохи политического застоя в СССР тон произведений Шостаковича вновь приобретает сумрачный характер. Его квартеты № 11 (1966) и № 12 (1968), Второй виолончельный (1966) и Второй скрипичный (1967) концерты, Скрипичная соната (1968), вокальные произведения на слова А. А. Блока, проникнуты тревогой, болью и неизбывной тоской. В Четырнадцатой Симфонии (1969) — снова «вокальной», но на сей раз камерной, для двух певцов-солистов и оркестра, состоящего из одних струнных и ударных — Шостакович использует стихи Г. Аполлинера, Р. М. Рильке, В. К. Кюхельбекера и Ф. Гарсиа Лорки, которые связаны одной темой — смертью (в них повествуется о несправедливой, ранней или насильственной смерти).

7. 1970-е

В эти годы композитором созданы вокальные циклы на стихи М. И. Цветаевой и Микеланджело, 13-й (1969—1970), 14-й (1973) и 15-й (1974) струнные квартеты и Симфония № 15, сочинение, отличающееся настроением задумчивости, ностальгии, воспоминаний. Шостакович использует в музыке симфонии цитаты из увертюры Дж. Россини к опере «Вильгельм Телль» и тему судьбы из оперной тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга», а также музыкальные аллюзии на музыку М. И. Глинки, Г. Малера и свою собственную. Симфония была создана летом 1971 года, премьера состоялась 8 января 1972 года. Последним сочинением Шостаковича стала Соната для альты и фортепиано.

В последние несколько лет своей жизни композитор сильно болел, страдая от рака лёгких. Дмитрий Шостакович умер в Москве 9 августа 1975 года и был похоронен на столичном Новодевичьем кладбище (участок № 2).

Адреса в Санкт-Петербурге — Петрограде — Ленинграде

- 12.09.1906 — 1910 — Подольская улица, 2, кв. 2;
- 1910—1914 — Николаевская улица, 16, кв. 20;
- 1914—1934 — Николаевская улица, 9, кв. 7;
- 1934 — осень 1935 года — Дмитровский переулок, 3, кв. 5;
- осень 1935—1937 — дом Рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества работников искусств — Кировский проспект, 14, кв. 4;
- 1938 — 30.09.1941 года — доходный дом Первого Российского страхового общества — Кронверкская улица, 29, кв. 5;
- 30.09.1941 — 1973 — гостиница «Европейская» — улица Ракова, 7;
- 1973—1975 — улица Желябова, 17, кв. 1.

Значение творчества

Сегодня Шостакович — один из самых исполняемых в мире композиторов. Его творения — это истинные выражения внутренней человеческой драмы и летописи ужасных страданий, выпавших на XX-й век, где глубоко личное переплетается с трагедией человечества.

Жанровое и эстетическое разнообразие музыки Шостаковича огромно. Если использовать общепринятые понятия, то в ней сочетаются элементы музыки tonальной, атональной и ладовой, в творчестве композитора переплетаются модернизм, традиционализм, экспрессионизм и «большой стиль». Однако величина его таланта столь необъятна, что правильнее будет отнести к его творчеству как к уникальному явлению мирового искусства, которое будет всё полнее постигаться нашим и последующими поколениями.

Основные произведения

- 15 симфоний
- Оперы: «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»), «Игроки» (окончена Кшиштофом Мейером)
- Балеты: «Золотой век» (1930), «Болт» (1931) и «Светлый ручей» (1935)
- 15 струнных квартетов
- Праздничная увертюра 1954 года к открытию ВСХВ для ночной светомузыкальной программы фонтанов
- Квинтет
- Оратория «Песнь о лесах»
- Кантата «Над Родиной нашей солнце сияет»
- Кантата «Казнь Степана Разина»
- Антиформалистический раёк
- Концерты и сонаты для различных инструментов
- Романсы и песни для голоса с фортепиано и симфоническим оркестром
- Оперетта «Москва, Черемушки»
- Музыка к кинофильмам: «Простые люди» (1945), «Овод» (1955), «Гамлет» (1964), «Король Лир» (1971), «Молодая гвардия» (1948)