

Музыка «Серебряного века».

*«Мы – дети того и другого времени,
мы – поколение рубежа».*

А. Н. Скрябин.

В отделе нотно-музыкальной литературы насчитывается большое количество литературы о музыке «Серебряного века». Предлагаем вниманию пользователей информационный обзор литературы о наиболее ярких композиторах данной эпохи.

«Серебряный век» – термин, которым обозначают искусство рубежа XIX–XX веков – трактуется как преемственность по отношению к пушкинскому «золотому веку». Как «время русского ренессанса» определил эту веку известный философ Н. Бердяев. Для русского искусства этот период явился одним из пиков духовной жизни и остался непревзойденной вершиной. «Серебряный век» – это период человеческой истории, на котором заканчивается развитие строгой классики и начинается время смелых экспериментов.

Суть эстетики «Серебряного века», широкий круг тем и образов, особенности музыки через творчество композиторов исследует доктор искусствоведения С. И. Савенко в книге **«История русской музыки XX столетия: от Скрябина до Шнитке»**. Историю русской музыки автор представляет как единый процесс в противовес традиционному делению на до и после 1917 года. Другая особенность книги заключается в том, что автор представляет музыку как часть общей эволюции культуры XX века. Поэтому почти весь музыкальный материал книги позволяет проводить сравнительные методы изучения, параллели с литературой и другими искусствами. Книга написана увлекательным языком, предназначена для подростков, но будет интересна всем любителям культуры и искусства.

Музыка «Серебряного века» представлена композиторами нескольких поколений. Среди всех звезд «Серебряного века» фигура **А. Н. Скрябина** выделяется ореолом уникальности. В популярной монографии **М. К. Михайлова «Александр Николаевич Скрябин»** автор дает представление о незаурядном, гениальном человеке. Признаки одаренности Скрябина проявились очень рано. Музыкальное образование он получил в Московской консерватории, где впоследствии преподавал по классу фортепиано. Вначале Скрябин сочинял музыку исключительно для фортепиано. В 1894 году Скрябин со своими произведениями впервые выступил в Петербурге, и это стало началом его триумфальной гастрольной деятельности в России и за рубежом. Чуть позже видное место в его творчестве занимают симфонии – Первая симфония, Вторая, Третья («Божественная поэма») – вершины скрябинского творчества. Параллельно он создает Четвертую сонату, ряд поэм. В 1904 году Скрябин выезжает за границу. Почти блет он жил и творил в Швейцарии, Италии, Франции. К заключительному периоду творчества композитора уже в России относятся симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня») для оркестра, поэма «К пламени», «Предварительное действие») и другие. Параллельно с музыкальным анализом творческого почерка композитора автор книги показывает эволюцию философского мировоззрения Скрябина. Загадкой осталась его «световая симфония». Он обладал, так называемым, «цветным слухом»: тональности воспринимались им окрашенными в определенные цвета. Он мечтал о создании нового пространства, где в светящейся материи оживают мысли и чувства слушателей и исполнителей. Еще композитор придавал этому образу общий смысл единения различных искусств во всеобъемлющей «Мистерии», идея которой осталась незавершенной. Также, он замыслил «симфонию телодвижений», где собирался объединить различные виды искусства, которые по его мнению могли бы переходить друг в друга. Некоторые скрябинские мечтания носили фантастический характер. Он ощущал себя мессией, который сможет создать произведение такой Божественной силы, которая заставит человечество преобразиться. Божественное начало присутствует почти во всех его произведениях. Но идейные заблуждения композитора не могут заслонить высокой ценности его музыки. Музыка Скрябина – «это неудержимое, глубокое человеческое стремление к свободе, к радости, к наслаждению жизнью».

Особенно ярко это проявляется в «**Поэме экстаза**» для **оркестра**(1907). Она относится к шедеврам композитора и в 1908 году была удостоена Глинкинской премии. По форме «Поэма экстаза» является одночастной симфонией и следует традиционной сонатной форме. В Поэме более десяти музыкальных тем, каждая из которых носит определенное смысловое значение. Тему жизненной борьбы, преодоления препятствий Скрябин выдвинул еще в более ранних произведениях. Этот идейный замысел в «Поэме экстаза»

выражен еще сильнее. Центральное место в ней занимают активные, волевые образы героического подвига, ликования, света. Идея преображения, победы духовного начала над материей видится в драматургической триаде: томление – полет – экстаз. Их развитие венчается ослепительно яркой темой «самоутверждения». Наибольшего напряжения и масштаба она достигает в конце произведения, создавая картину вселенского ликования. Композитор был одержим грандиозным замыслом: показать победу могучей человеческой воли, торжество жизни. Он верил, что музыка способна изменить законы пространства и времени, пробудить в человеке таинственные психические силы.

Не менее загадочным и сложным явлением музыки XX века является творчество **И. Ф. Стравинского**. Неоднозначный феномен личности композитора представлен в книге советского музыковеда **Б. М. Ярустовского «Игорь Стравинский»**. Множество стилей в музыке, непостоянство, переменчивое отношение к жизни, искусству способствовали репутации композитора как ниспровергателя традиций и «человека тысяча одного стиля». Нелегко писать о таком человеке, но автору удалось отобразить поразительную универсальность творчества Стравинского. Перед читателем предстает портрет высокообразованного человека с глубокими знаниями во всех сферах науки, высокоорганизованного композитора со строгой творческой дисциплиной, сочинявшего музыку ежедневно и регулярно. География его жизни охватывает множество стран. Долгое время он жил в Швейцарии, Франции, затем обосновался в Голливуде и принял американское подданство. Родился будущий композитор в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов), а все его детство прошло в Петербурге в окружении музыкальной элиты. Seriously музыкальной подготовкой он стал заниматься у Римского-Корсакова будучи уже студентом. Первые композиторские опыты Стравинского отмечены влиянием учителя. С момента постановки в Париже балетов «Жар-птица» (1910), «Петрушка»(1911), «Весна священная»(1913) происходит его колоссальный творческий взлет. Данный период

творчества композитора обозначен как «русский период». В балетной триаде он обращается к различным пластам русского народного творчества. Этот типичный русский стиль в 20-х годах вступает во взаимодействие с элементами европейского «барокко», классицизма. Стравинский продолжает работать для музыкального театра, сочиняя оперы «Мавра», «Царь Эдип», балеты «Игра в карты», «Свадебка» и другие. В Америке он создает крупномасштабные произведения: Симфония в трех движениях, оперу «Похождение повесы», балеты «Балетные сцены», «Орфей».

В 1962г Стравинский посетил СССР, свои родные места. Еще думал о новом посещении, но его мечты не сбылись. Он до конца оставался истинно русским композитором. Его знаменитые слова: «У человека одно место рождения, одна Родина – и место рождения является главным фактором его жизни» – тому подтверждение.

Балет «Петрушка» – один из самых ярких произведений

Стравинского. Взяв за основу историю несчастной любви традиционного персонажа народного театра – Петрушки, автор раскрывает тему душевного одиночества кукольного героя. Куклы в балете наделены человеческими страстями. За внешней примитивностью сюжета кроется глубокое смысловое наполнение.

Это балет о свободе и несвободе личности, о борьбе против окружающей бездуховности. Основное действие разворачивается во время народных гуляний на масленой неделе. Композитор широко использует народную музыку. Музыка в балете живая, выразительная, с ярким национальным колоритом. Благодаря фольклорной основе, балет «Петрушка» по праву считается классикой.

Аналогично участи Стравинского сложилась судьба по отношению к Родине и у С. В. Рахманинова – яркого представителя данной эпохи. **В книге О. И. Соколовой «Сергей Васильевич Рахманинов»** особый акцент делается на истоки исконно русского начала творчества музыканта, чей творческий облик определяли как «самый русский композитор». Именно Рахманинову суждено было объединить творческие принципы московской и петербургской композиторских школ в единый, цельный русский стиль, которому он следовал всю жизнь.

Автору книги удалось увязать в одной цепи факты из жизни композитора и анализ его произведений. Рахманинов учился в Петербургской, потом в Московской консерваториях. Лучшую школу музыкального образования и воспитания он прошел у известного частного педагога-пианиста, профессора Н. С. Зверева. Первый концерт и дипломная работа «Алеко» – лучшие произведения того периода. После консерватории композитор увлеченно создает множество произведений разных жанров, в основном фортепианной,

камерно-вокальной музыки. К середине 90-х годов к нему приходит известность, он начинает гастролировать по России и за рубежом. Отныне его творчество представлено в трех ипостасях – композитор, дирижер, пианист. Во всех направлениях Рахманинов добился гениальных результатов.

С осени 1918 года композитор со своей семьей переезжает на постоянное жительство в США. Отъезд из России вызвал депрессию и 8 лет он ничего не сочинял. Чтобы содержать семью, он становится концертирующим признанным первым пианистом мира. Почти до последних дней своей жизни он играл, поражая феноменальной техникой и виртуозным мастерством.

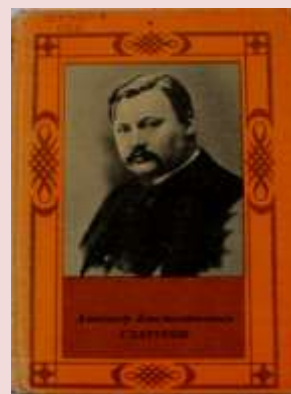
Лишь в 1926 году Рахманинов вновь стал сочинять. Венчают творческий путь композитора гениальные произведения: «Рhapsодия на тему Паганини», «Третья симфония», «Симфонические танцы». Всем произведениям зарубежного периода свойственен трагический характер. Любовь к утраченной Родине он хранил в сердце до последних дней.

Произведения Рахманинова наиболее исполняемые из русской классики на Западе. **«Рhapsодия на тему Паганини»** – самое популярное из них. К образу

музыканта эпохи романтизма, считавшегося за виртуозную игру человеком, продавшим душу дьяволу, до него обращались многие великие музыканты. Рахманинов с помощью символов отражает все фантастическое и магическое чем наполнена эта музыка. Одним из символов является «Dies irae» – символ страдания, ужаса и смерти. Композиция состоит из 24 вариаций, каждая из которых несет в себе определенную жанровую нагрузку. Самая популярная среди слушателей – 18-я вариация. В ней музыкальный образ приобретает наибольшую динамику, достигает кульминации. В заключительных этапах страсти утихают, на их смену приходит тишина и смирение. Эта вариация часто используется в киноиндустрии.

Крепкими национальными корнями, патриотизмом пропитано все творчество еще одного прославленного композитора этого периода А. К. Глазунова. В книге А. Н. Крюкова **«Александр Константинович Глазунов»** рассказывается о жизни замечательного композитора и огромной его музыкально-общественной деятельности. Глазунов в 16 лет дебютирует как композитор с Первой симфонией, поразившей всех «талантливостью и музыкальной зрелостью». Так рано пришедшая к нему слава сопровождала его всю жизнь. Расцвет творчества Глазунова приходится на 90-е годы. Им написаны

множество произведений в различных жанрах. Прежде всего, Глазунов выступает как мастер монументальных симфоний. Пятая симфония выделяется праздничностью. Страницы драматической взволнованности, ощущение тревоги появляются в более поздних произведениях. Глазунов выступал также как дирижер и пианист. Став профессором, затем руководителем Петербургской консерватории, он проявил большие организаторские способности, много внимания уделял продвижению талантливых студентов. Уехав за границу в командировку, композитор вынужден был остаться на лечении. Ему уже не суждено было вернуться на Родину. Умер гениальный композитор в Париже в 1936 году, в 1972 году его прах был перевезен и захоронен в Петербурге рядом с могилами знаменитых композиторов.

Вершиной русской балетной музыки являются балетные партитуры Глазунова. Его «Раймонда» вошла в сокровищницу русской классики и в театральном мире получила почетное прозвище «королевы балета». Романтический сюжет балета восходит к эпохе Средневековья. Благодаря яркой музыке и хореографии герои балета воспринимаются как живые люди, способные радоваться, страдать и искренне любить Музыка балета представляет собой цельное симфоническое произведение, связанное единым художественным замыслом. Непреходящая ценность ее заключается в красоте, мелодической содержательности. В «Раймонде» заметное место занимают массовые танцы, жанровые сцены, пантомимы, танцы различных народов. Национальные танцы очень колоритны. В них композитор проявил умение глубоко проникать в дух народного искусства.

Являясь современниками, композиторы «Серебряного века» каждый по своему отразили новые приметы времени и золотыми буквами вписали свои имена в историю русской музыки.

**Материал подготовила библиотекарь
отдела нотно-музыкальной литературы
Схаляхо С. И.**

Список использованной литературы.

1. Глазунов А. К. Большое адажио из балета «Раймонда» [Ноты] / А. Глазунов; перелож. для скрипки и фп. Е. Цимбалиста. – Ленинград : Музыка, 1983. – 11 с., 1 парт.(2 с.)
2. Крюков А. Н. Александр Константинович Глазунов / А. Н. Крюков. – Москва : Музыка, 1984. – 141 с. : ил. – (Русские и советские композиторы).
3. Михайлов М. К. Александр Николаевич Скрябин, (1872– 1915) : популярная монография / М. Михайлов. – Изд. 3-е. – Ленинград : Музыка, 1982. – 111[1] с. : ил.
4. Рахманинов С. В. Рапсодия на тему Паганини [Ноты] : для фп. с оркестром; ор. 43 : переложение для 2-х фп. / С. Рахманинов. – Москва : Музыка, 1984. – 88с.
5. Савенко С. И. История русской музыки XX столетия: от Скрябина до Шнитке / Светлана Савенко. – Москва : Музыка, 2011. – 231 с. : ил.
6. Скрябин А. Н. Поэма экстаза [Ноты] : для большого симф. оркестра : ор. 54/ А. Скрябин ; перелож. для фп. С. Павчинского. – Москва : Музыка, 1973. – 36 с.
7. Соколова О. И. Сергей Васильевич Рахманинов / О. И.Соколова. – Москва : Музыка, 1983. – 158 с. : ил. – (Русские и советские композиторы).
8. Стравинский И. Ф. Петрушка [Ноты]: потешные сцены в четырех картинах / И. Стравинский; перелож. для фп. С. Павчинского. – Клавир. – Москва : Музыка, 1980. – 71[1] с.
9. Ярустовский Б. М. Игорь Стравинский / Б. Ярустовский. – Изд. 2-е , испр. и доп. – Москва : Советский композитор, 1969. – 319 с. : ил.