

Содержание:

image not found or type unknown



Введение

В жизни нас окружает множество разнообразных звуков: шум деревьев, шелест осенней опавшей листвы, жужжание пчел, раскаты грома, "шепот, робкое дыханье, трели соловья", городской шум, голоса людей и животных. И, конечно, музыка! Она доносится из телевизоров, магнитофонов и радио, из классов музыкальных школ, из концертных залов, консерватории, из проезжающих автомобилей и окон жилых домов. Музыка сопровождает человека с давних пор, без нее не мыслится современная жизнь человека. Когда я немного подросла, то решила пойти учиться в музыкальную школу. Мне купили пианино, и из нашего дома стали доноситься сначала неумелые, а затем все более и более уверенные звуки музыки. Эти музыкальные занятия отличались большей сложностью, чем уроки музыки в обычной школе, но как же интересно было! Без музыки в жизни очень тихо и одиноко. Если мне грустно, я стараюсь слушать веселые и озорные мелодии, и мое настроение меняется. Музыка помогает справляться с повседневными делами, а в праздничные дни создает приподнятое настроение. Спокойная и размеренная музыка успокаивает. Музыка звуками, как словами, рассказывает обо всем.

Основная часть

Цель: проанализировать жизнь и творчество А.Н. Скрябина.

Задачи:

- изучить жизненный путь А.Н.Скрябина;
- охарактеризовать творчество А.Н.Скрябина.

Жизненный путь А.Н.Скрябина

Александр Николаевич Скрябин родился в Москве 6 января 1872 года. Его отец, происходивший из старого дворянского рода, решил продолжить семейные

традиции и после окончания юридического факультета Московского Университета поступил весьма в элитарное учебное заведение - Институт восточных языков. По окончании института он служил в Министерстве иностранных дел. От отца будущий композитор унаследовал ненасытную жажду знаний, пылкий ум и крепкую волю, но ранее всего в нем проявилась разносторонняя художественная одаренность. В очень раннем возрасте мальчик научился читать и писать, а затем стал сочинять стихи и не большие драматические произведения, с увлечением декламируя все роли и при этом искусно меняя тембр и высоту голоса. Шуренька, так его называли дома, много читал, а не которые повести и рассказы, которые производили на него особенно сильное впечатление, превращал в театрализованные представления и сам делал для них декорации. Не менее охотно он рисовал цветными карандашами, выпиливал разные предметы, однажды даже смастерил маленький рояль. Ребёнок жил необычной для его возраста богатой духовной жизнью, в которой любознательность сочеталась со стремлением созидать. Врожденный артистизм Скрябина проявлялся до конца его дней во всем, вплоть до рукописей сложнейших партитур отличавшихся поразительным изяществом графического оформления. Настоящую страсть к музыке Шуренька обнаружил уже в трехлетнем возрасте, жадно вслушиваясь в то, что играла Любовь Александровна (тетя), ставшая с согласия своих родителей его основной воспитательницей и целиком посвятившая себя заботам о ребенке, в гениальность которого она вскоре поверила. 1882 год ознаменовался двумя важными событиями в жизни Скрябина.

Летом он начал брать уроки фортепианной игры у Георгия Эдуардовича Конюса, не за долго до того принятого в Московскую консерваторию и в последствии выдвинувшегося в качестве теоретика.

Осенью Скрябин выдержал конкурсный экзамен во Второй московский кадетский корпус, уверенно заняв первое место среди поступавших. Однако мальчик жил не в интернате этого закрытого учебного заведения, а в просторной квартире своего дяди Владимира, находившейся в помещении корпуса, где тот служил в качестве воспитателя. Музыкальное дарование Скрябина не раз привлекало к себе внимание окружающих. Однажды в Москву приехал отец Скрябина, много лет уже находившийся на дипломатической службе в Турции. К тому времени он женился вторично (на Ольге Фернандец 1862-1959). Молодая женщина как то сыграла на рояле в присутствии Саши гавот Баха и "Песню гондоьера" Мендельсона. Мальчик тут же сел за инструмент и повторил обе пьесы, запомнив их по слуху. Отец Скрябина рассказал об этом брату Владимиру и Саше было предложено сыграть

эти пьесы на открытом концерте в зале кадетского корпуса, где периодически устраивались музыкально-литературные вечера. Юный музыкант прекрасно исполнил "Песню гондольера", а играя гавот, немного сбился, но тот час, же вышел из положения, закончив его импровизацией в баховском стиле. Так проявилась еще одна черта характера юного Скрябина - самообладание, редкое в таком возрасте. В формировании Скрябина как пианиста очень большую роль сыграл Николай Сергеевич Зверев (1832-1893), который отличался совершенно необычайным педагогическим талантом. Превосходный музыкант, одаренный пианист, Зверев прославился более всего как педагог, предававший громадное значение не только профессиональной подготовки своих учеников, но и их общим образованием и воспитанию. Зверев сразу же оценил гениальную одаренность юного музыканта, вдохновенность и художественную законченность его игры, необычайно быстрое и глубокое постижение образов и стиля исполняемых произведений.

Подлинным счастьем для Скрябина было то, что поступив в Московскую консерваторию в начале 1888 года, он не перестал быть учеником Танеева, который принял его к себе в класс контрапункта и занимался с ним более двух с половиной лет. В год поступления в консерваторию Скрябин, так же как и некоторые другие ученики Зверева, был принят в класс фортепиано профессора Василия Ильича Сафонова воспитанника Петербургской консерватории, пианиста и дирижера с мировым именем, начавшего в 1885 году по инициативе Чайковского педагогическую деятельность в Московской консерватории. Сафонов сразу же оценил своеобразие исполнительского искусства Скрябина, поэтичность его игры. Занятие с Сафоновым обогатили и арсенал пианистических средств выразительности, которые Скрябин гениально развил в своем творчестве. Сафонов чутко постиг характер облика своего ученика как пианиста и как композитора, занимаясь с ним и в классе, и у себя дома. В 1892 году Александр Николаевич окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано В.И. Сафонова с золотой медалью, но от продолжения композиторского образования ему пришлось отказаться. Дело в том, что из класса Танеева он перешел в класс профессора А.С. Аренского, который вел тогда в консерватории курс свободного сочинения. Добавим еще, что в начале 1891\92 учебного года Рахманинов и Скрябин, которые были уже авторами многих сочинений, обратились к Аренскому с просьбой разрешить им держать выпускной экзамен ближайшей осенью, тем более что они не раз выступали как композиторы в консерваторских и других концертах. Рахманинов с трудом получил такое разрешение, а Скрябину Аренский отказал в резкой форме, самолюбивый юноша ушел от него, оставшись, таким образом, без композиторского диплома. В этом решении проявилось чувство человеческого

достоинства, с юных лет отличавшее Скрябина. В отношениях с Аренским Скрябин не посчитался с тем, что его учитель был единственным к тому же известным и авторитетным профессором который руководил тогда классом свободного сочинения Московской консерватории.

А для получения Большой золотой медали требовалось окончание консерватории по обеим специальностям - фортепиано и композиции. Скрябин получил, поэтому Малую золотую медаль. Но он остался Скрябиным.

Смерть Скрябина произвела ошеломляющее впечатление на русскую, а затем и на зарубежную общественность, даже не смотря на то, что в центре событий и переживаний оставалась война. Многие, писавшие о Скрябине пробудили параллели между его музыкой и творчеством русских поэтов - символистов. Кстати сказать, стихи некоторых из них, особенно Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова, композитор очень ценил, а в честь Брюсова написал даже сонет. Композитор верил в неисчерпаемость сил и форм жизни и в то, что единение человека с природой делает его могучим - подобно тому, как герой античного мифа титан Антей становился сильнее от прикосновения к земле. Именно "Антеевская " сила человека, которую Скрябин понимал как волю, была залогом победы в борьбе с темными силами и преобразования человечества. Наиболее действенным средством в процессе этого преобразования Скрябин считал искусство, гимном которого он закончил Первую симфонию. Тысячи людей провожали Скрябина в последний путь.

Вся Россия стремилась достойно почтить память ушедшего великого мастера. В Москве было организовано Общество имени А.Н. Скрябина. Начали собирать его нотные рукописи, заметки и письма, афиши и иконографический материал. В этой работе деятельнейшее участие принимала Любовь Александровна Скрябина, для которой смерть её Шуриньки была тягчайшим ударом. Начиная с первых лет Советской эпохи в нашей стране музыка Скрябина звучит на концертных эстрадах, в домах культуры фабрик, заводах, в классах консерватории, музыкальных школ и училищ. Крупнейшие дирижеры нашей страны исполняли и исполняют симфонические произведения великого композитора. В историю мировой музыкальной культуры Скрябин вошел как один из величайших русских композиторов, завершивший классический период развития музыки.

Он обобщил громадный опыт художественного творчества человечества - начиная от античных мифов о титанах и, кончая высокими освободительными стремлениями нового времени, подготовившими начало новой эпохи развития общества. Залогом

победы в борьбе за торжество высоких социально-этических идеалов Скрябин считал волю человека. И образы волевых могучих импульсов, а не только новаторские средства выразительности, обусловили воздействие Скрябина на творчество многих мастеров музыкальной культуры нашей родины.

Творчество А.Н.Скрябина

Творчество А.Н.Скрябина, стоящее особняком в музыкальной культуре, не имело ни прямых предшественников (при наличии влияний), ни продолжателей.

Индивидуализированность личностных черт композитора обусловила новаторство не только в области музыкально-выразительных средств, но в самой сущности понимания музыки.

В единственном лице Скрябин представляет направление, основанное на целом комплексе сложно преломленных в сознании музыкальных влияний и философских учений:

романтическая идея синтеза искусств (воспринята также эстетикой символизма);

ницшеанские идеи о сверхчеловеке, проецируемые на себя, выражают убеждения о возможности создания Мира («...есть мое хотение...», «Я создаю мир игрою моего настроения...»);

близость идеям русского символизма (познание духовного при помощи символов, отражающих чувства, выражающихся в мистических сюжетах, реализующихся подчас в 2х-3х нотах, как, например, в поэме «К пламени»), еще далее восходящих к дуализму Канта;

идеи уникальности человека-творца, гения, отражающие влияние философии солипсизма («Я не грозное Божество, а только любящее...»);

пантеистические идеи;

влияние философии научного социализма (грандиозная размахистость музыки, выражающей предреволюционные настроения).

Далеко не полон этот перечень, охватывающий круг от Шопенгауэра, Шеллинга, вплоть до платоновского Эроса, восточных буддистских учений и даже теософских теорий Е.Блаватской.

Фортепианные произведения композитора составляют практически основу творческого наследия. Основные черты его фортепианного стиля заключены в образно-эмоциональных сферах, каждая из которых имеет собственный комплекс выразительных средств:

лирика, трактуемая как «высшая утонченность»;

образ движения;

образ воли.

В произведениях раннего периода можно проследить влияния Шопена, Листа, Вагнера; характерно тяготение к жанру миниатюры (прелюдии, ноктюрны, экспромты); начинается путь становления жанр сонаты. В зрелых и поздних сочинениях музыка Скрябина демонстрирует новый, индивидуальный авторский стиль (происходит оттачивание средств образной выразительности, кристаллизация форм).

Прелюдии Скрябина

Огромное внимание уделено этому жанру (89 прелюдий); индивидуальность авторского почерка делает музыканта новатором в трактовке жанра прелюдии. В целом, характерна ясность мелодики и ладотональных связей, утонченность использования звуковых ресурсов фортепиано. Ранние прелюдии отличает эмоциональная открытость и ясность с преобладанием диатоники и лирической образности. Лирика в различных проявлениях (вплоть до мрачно-суровых, драматических образов) отмечает и зрелые сочинения; используется широкий регистровый диапазон, часто – сочетание крайних регистров; фактура многих прелюдий сглаживает остроту гармонии.

Поэмы А.Н.Скрябина

Между миниатюрой и крупными сочинениями жанр поэмы в творчестве композитора играет этапную роль. Музыкант, выступая как новатор, впервые вводит этот жанр в фортепианную музыку; тяготение к поэмности характерно и для симфонического творчества. Наряду с поэмами без названий, многие программны (например, Трагическая, Причудливая, Сатаническая, Окрыленная, Маска). Поэмы композитора имеют ряд характерных черт:

поэма посвящена становлению одного образа, воспринимаясь «на одном дыхании» и вырастает, как правило, из одной короткой темы;

каждое произведение – процесс становления чувств и мыслей, процесса творчества; образ на протяжении произведения активно развивается, реализуя листовский прием трансформации тематизма;

маэстро группирует свои произведения по принципу контрастного сопоставления образов.

Сонаты Скрябина

Жанр сонаты у композитора претерпевает эволюцию от 4-частного цикла – к одночастной (в этом процессе этапная роль принадлежит поэме «К пламени»); тенденция к монотематизму также сближает сонату с жанром поэмы. Из 10 сонат №1, №3 – четырехчастные, №2 и №4 – двухчастные, остальные – одночастные.

Для его сонат характерно наличие программности (программная идея сонаты №4, появившаяся после самого произведения, выражает стремление к далекой звезде, путь достижения к которой протекает через образы томления, полета, экстаза). Соната №7 – «Светлая месса», №9 – «Черная месса», и т.д.

Некоторые черты одночастных сонат А.Н.Скрябина:

невелико образное различие между главной и побочной партиями (сфера побочной представлена, в основном, лирикой; главной – образами решительности, воли);

основная кульминация приходится, как правило, на зону перехода от разработки к репризе (соната №6 – исключение).

Симфоническое творчество А.Н.Скрябина

Определяющими в его симфоническом творчестве выступают 3 темы, неизменно присутствующие так или иначе в любом произведении:

тема преодоления (композитор говорил, что Мир порожден сопротивлением, которого он захотел; жизнь – преодоление сопротивления);

тема воли, самоутверждения;

экстатическая тема и образы полетности.

В симфонических произведениях А.Н.Скрябина прослеживается связь с Вагнером в лейтмотивном значении тем, типе и характере; с Листом – в стремлении к одночастности. От Глинки и Бородина – эпическое начало (однако, в отличие от

эпики, опирающейся на мифы и исторические события прошлого, композитор смотрит на настоящее с позиции будущего, а уже настоящее это – предгрозное).

Для симфонических произведений композитора характерно:

стремление к одночастности (хотя симфония №1 имеет 6 частей, №2 – 5ч., №3 – 3ч.); «Поэма экстаза» и «Прометей» — уже одночастные: происходит сближение с поэмой;

несмотря на количество частей, апофеоз всегда происходит в финале, концентрирующем все основные темы;

обязательное наличие тематических арок от вступления к финалу.

Оркестровая музыка

Оркестровка Скрябина характеризуется сложным сочетанием монументальности, грандиозности, изящной утонченности; оригинальность оркестрового письма композитора преемственно восходит:

к стилю Чайковского в отношении методов полифонно-подголосочной работы;

мощь и красочность – к Вагнеру;

тонкость и изобразительность оркестрового письма – к Римскому-Корсакову;

черты импрессионистической оркестровки.

Вместе с «Поэмой экстаза» в состав оркестра вводятся орган, колокола, увеличивается состав труб.

Музыкальный язык А.Н.Скрябина

Ярчайший новатор, Скрябин – создатель собственной системы музыкального мышления. Сложные и неординарные гармонические комплексы, изощренные ритмические структуры – проявления эстетической стороны творчества. В то же время для него важны основополагающие принципы функциональной гармонии, формообразующие законы.

Как исполнитель, Александр Николаевич относится к числу великих пианистов (создал собственную пианистическую школу). Часто его сравнивают с Рахманиновым:

если Рахманинов – концертный исполнитель, то Скрябин в большей мере – камерный;

если по силе дарования и артистизму композиторы могут соперничать, то в отношении композиторского новаторства – музыка первого мастера, в отличие от второго, не противостояла традиции.

К новаторским находкам композитора относятся открытия в области музыки, света и цвета: он открыл совместное использование музыки и света, явившись отцом светомузыки; к нему восходят современные достижения в этой области. Под каждый звук он подбирал определенный цвет, что воплотилось в партии света в «Прометее» и было задумано в «Мистерии»; сочинение «Предварительное действие» представляло собой подготовку к «Мистерии» всего человечества.

Заключение

Скрябин — один из крупнейших представителей художественной культуры конца 19 — начала 20 вв. Смелый новатор, он создал свой звуковой мир, свою систему образов и выразительных средств. На творчество Скрябина оказали воздействие идеалистические философские и эстетические течения. В ярких контрастах музыки Скрябина, с её мятежными порывами и созерцательной отрешённостью, чувственным томлением и повелительными возгласами, нашли отражение противоречия сложной предреволюционной эпохи.

В симфониях Скрябина ещё заметна связь с традициями драматического симфонизма П. И. Чайковского, с творчеством Р. Вагнера и Ф. Листа.

Симфонические поэмы — самобытные произведения как по замыслу, так и по воплощению. Темы приобретают афористическую краткость символов, обозначающих то или иное состояние духа (темы «томления», «мечты», «полёта», «воли», «самоутверждения»). В ладо-гармонической сфере преобладают неустойчивость, диссонантность, изысканная пряность звучания. Усложняется фактура, приобретая многослойную полифоничность. В 1900-е гг. параллельно симфоническому развивалось также фортепиано. творчество Скрябина, воплощающее в камерном жанре те же идеи, тот же круг образов. Например, 4-я и 5-я сонаты (1903, 1907) являются своего рода «спутниками» 3-й симфонии и «Поэмы экстаза». Аналогична и тенденция к концентрированности выражения, сжатию цикла. Отсюда одночастные сонаты и фортепианные поэмы — жанр, имевший в поздний период творчества Скрябина важнейшее значение. Среди

фортепианных произведений последних лет центральное место занимают 6—10-я сонаты (1911—13) — своего рода «подступы» к «Мистерии», частичное, эскизное её воплощение. Их язык и образный строй отличаются большой сложностью, некоторой зашифрованностью. Скрябин словно стремится проникнуть в область подсознания, зафиксировать в звуках внезапно возникающие ощущения, их причудливую смену. Такие «запечатленные мгновения» рождают короткие темы-символы, из которых и состоит ткань произведения. Зачастую один аккорд, двух-трёхзвучная интонация или мимолётный пассаж приобретают самостоятельное образно-смысловое значение. Творчество Скрябина оказало значительное воздействие на развитие фортепианной и симфонической музыки 20 века.

Список литературы

1. Беленький А.В. Биографический очерк Скрябина А. Н. – В, 1965, стр. 5-78.
2. Бойко Г.А. Скрябин А.Н. Новатор Серебряного века - М.-Л.: Советский писатель, 1982, стр. 41 – 96.
3. Зайцев Б.В. Биографии великих людей – М, 1985, стр. 56-123.
4. Никитина В.П. А. Н. Скрябин. Русский композитор и пианист. – Спб, 1991, стр. 87 – 156.
5. Рубцова В.В. Александр Николаевич Скрябин – М, 1989, стр. 125-204.