

Содержание:

Image not found or type unknown

Введение

Музыка Родиона Щедрина отличается сочетанием самобытного музыкального языка, умелым восприятием нового и уважительным отношением к музыкальным традициям.

«Ранний» Щедрин пробовал себя в различных авангардных течениях, но авангардистом не стал. Его яркая индивидуальность нуждалась в собственном музыкальном языке – и он его нашёл. Язык Щедрина сформировался из различных направлений современной музыки: неофольклоризма, неоромантизма, полистилистики и др. При этом он сумел сохранить собственную музыкальную независимость, индивидуальный почерк, способность идти в ногу со временем, стремление к постоянному обновлению и расширению собственного стиля и содержания. Благодаря этой многогранности его сочинения издают и исполняют в различных странах мира.

Р. Щедрин работает в самых разных жанрах, а его произведения исполняют выдающиеся музыканты. Стиль его музыки и её язык доступны и понятны широкому кругу слушателей. «Большая музыка должна иметь большую аудиторию», – считает композитор.

Биографии Р. Щедрина

Родион Константинович Щедрин родился 16 декабря 1932 г. в Москве, в семье выпускника Московской консерватории, композитора и педагога Константина Михайловича Щедрина и экономиста, любительницы музыки Конкордии Ивановны Щедриной (урожд. Ивановой).

Первым его учителем музыки был отец. В доме Щедриных постоянно звучала музыка – пристрастия и вкусы будущего композитора формировались в домашней обстановке. Семейной гордостью было фортепианное трио, в котором участвовали

Константин Михайлович и его родные братья. Годы отрочества будущего композитора совпали с Великой Отечественной войной. Дважды мальчик бежал на фронт и дважды был возвращен в родительский дом. Боль пережитого отзовется в его музыке: во Второй симфонии (1965), хорах на стихи А. Твардовского (памяти брата, не пришедшего с войны, 1968), в «Поэтории» (на стихи А. Вознесенского, 1968).

В 1945 г. в 12-летнем возрасте он был определён в недавно открывшееся Хоровое училище (ныне им. А.В. Свешникова). Здесь изучались теоретические дисциплины, но главным было пение. Позже Щедрин скажет:

«Первые в жизни минуты вдохновения я испытал именно во время пения в хоре. И конечно, первые мои сочинения тоже были для хора...»

Затем была Московская консерватория, где Щедрин занимался одновременно на двух факультетах: по композиции у Ю. Шапорина и в классе фортепиано у Я. Флиера. За год до окончания он написал свой Первый фортепианный концерт (1954), в который включил 2 частушечных мотива: сибирскую «Балалаечка гудит» и знаменитую «Семеновну», эффектно разработав их в серии вариаций. Первый концерт Щедрина стал основанием для приема студента 4 курса в члены Союза композиторов. Блестяще защитил диплом по двум специальностям, затем совершенствовался в аспирантуре.

В 1965-1969 гг. преподавал композицию в Московской консерватории. На должности председателя правления Союза композиторов РСФСР проработал с 1973 по 1990 г. *«Долгое время Щедрин возглавлял Союз композиторов России, и мало кто знает, скольким молодым талантам отверженным, гонимым властью, помог этот человек» (Владимир Спиваков).*

29 апреля 2008 г. Родион Константинович Щедрин, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Оперы

Р. Щедрин – автор 7 опер:

1. *«Не только любовь»,*
2. *«Мёртвые души»,*

3. «Лолита»,

4. «Очарованный странник»,

5. «Боярыня Морозова»,

6. «Левша»,

7. «Рождественская сказка».

«Не только любовь»

Лирическая опера **«Не только любовь»** (1961) в 3 действиях с эпилогом создана на либретто

В. Катаняна по мотивам рассказов С. Антонова. Премьера состоялась 5 ноября 1961 г. в Новосибирске.

Первая опера Щедрина была тепло встречена слушателями и критиками, отметившими своеобразие и новизну языка оперы. Произведение считали новаторским, отошедшим от привычных оперных канонов. В нём увлекательно и с большим мастерством обрисованы картины и образы современной русской деревни. Характер музыки внешне очень прост, но наполнен богатством чувств, лирики и юмора. Родион Щедрин обратился к музыкальному быту современной русской деревни и угадал в частушке поэтическое выражение народной музыкальной речи и мышления. Он первым из советских музыкантов обратился к этой народной песенной форме и дал ей новую жизнь в сфере «серьёзной» музыки. Собственно, опера и построена на частушке, хотя композитор использует здесь и другие песенные формы.

«Мёртвые души»

Оперные сцены «Мёртвые души» (1977) созданы по одноимённой поэме Н. Гоголя, либретто Р. Щедрина. Работа над оперой продолжалась 10 лет. Первое представление оперы состоялось 7 июня 1977 г. на сцене Большого театра. Композитор по-своему прочел бессмертную поэму Гоголя, которую считал одной из самых своих любимых книг. В опере противопоставлены два мира: гротескный мир помещиков-крепостников и губернской провинциальной знати и мир крепостных крестьян на фоне бесконечной, как сама Русь, дороги.

Каждый герой в опере Щедрина имеет свою арию-портрет. Композитор использовал все или почти все виды ансамблей: дуэты, трио, квартет, квинтет, секстет и 16-голосие. Каждое действие имеет свой оркестровый эпизод-пантомиму. Характер гоголевских типов Щедрин подчеркивает игрой оркестровых тембров: Манилову сопутствует флейта, Коробочке – фагот, Ноздреву – валторна, Плюшкину – гобой, Собакевичу – два контрабаса. В романе Гоголь упомянул песню «Не белы снеги», и Щедрин на подлинный народный текст написал песню в духе протяжных ямщицких песен. Скрипки Щедрин заменил человеческими голосами, в опере занято два хора: один на сцене, второй, по замыслу автора, должен сидеть в яме на месте первых и вторых скрипок.

Лолита

Опера в 3 действиях «Лолита» (1992) по одноимённому роману В. Набокова. Либретто Р. Щедрина. Впервые поставлена в Шведской королевской опере в Стокгольме на шведском языке под руководством Мстислава Ростроповича 14 декабря 1994 г. Российская премьера оперы состоялась 12 мая 2003 г. в Пермском оперном театре. Фрагменты оперы исполнялись в концертном исполнении солистами и оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

«Очарованный странник»

Опера в 2 актах для 3 солистов «Очарованный странник» (2006) на сюжет одноимённой повести Николая Лескова. Либретто Р. Щедрина.

Мировая премьера состоялась 19 декабря 2002 г. в Эвери Фишер-холл (Нью-Йорк). Опера была написана по заказу американского дирижёра Лорина Маазеля и посвящена ему. Российская премьера – 10 июля 2007 г. в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

О выборе сюжета оперы сам композитор сказал так: «Часто журналисты задают вопрос о русской душе, ее загадках. Если «русская душа» взаправду и существует, то никто лучше Лескова не может ответить на сей сакраментальный вопрос. Повесть «Очарованный странник» давно манила меня мощью и выпуклостью характеров, многокрасочностью и драматизмом сюжета, возможностью обращения к не затронутым еще в классической музыке пластам древней русской музыкальной культуры. И я так счастлив, что сумел реализовать свою мечту на самом, самом что ни на есть высшем уровне».

«Боярыня Морозова»

«Боярыня Морозова» (2006) – русская хоровая опера для 4 солистов, смешанного хора, трубы, литавр и ударных. Либретто Р. Щедрина по мотивам «Жития протопопа Аввакума» и «Жития боярыни Морозовой». Впервые исполнена 30 октября 2006 г. в Большом зале Московской консерватории под управлением Бориса Тевлина.

В своих операх Щедрин обращается к «вечным» и важнейшим русским вопросам: о смысле человеческого существования, о жизни, ее ценности и цене, о душе и вере, о России, ее народе и властях, ее радостях и бедах.

Полное название оперы – «Житие и страдание боярыни Морозовой и сестры ее княгини Урусовой». Идею этой оперы Щедрин обдумывал многие годы, но воплотить замысел смог лишь тогда, когда определилось хоровое исполнение оперы, с отказом от оркестра. Щедрин эти прочитанные им жития подвижников XVII в. прочитал как русские Страсти, и потому у него возникла ассоциация со «Страстями» И.С. Баха.

Как и в картине Сурикова, в опере Щедрина соучастником события является весь народ: и любопытствующие, и глумящиеся над боярыней, и сочувствующие ей.

В воплощении образа главной героини – знаменитой раскольницы Феодосии Морозовой – Щедрин отходит от изображения несокрушимого духа и фанатичной веры боярыни. Он заостряет внимание на главных чертах ее образа: мужестве, стойкости в вере и любви, нежности к сестре и сыну.

Постановка оперы «Боярыня Морозова» требует особого, нетрадиционного режиссерского подхода, поэтому сценическая судьба её сложна. Но уже сейчас она считается одной из лучших опер начала XXI в.

«Левша»

Опера в 2 действиях «Левша» (2012) по одноимённой повести Н. С. Лескова. Либретто Р. Щедрина.

Оперу «Левша» Щедрин написал специально к открытию сцены Мариинка-2. Премьера в 2013 г. в Петербурге произвела сильнейшее впечатление и была безоговорочно принята зрителями. Партия Левши была написана специально для солиста Мариинского театра – Андрея Попова. Родион Щедрин посвятил эту оперу Валерию Гергиеву и зашифровал в партитуре его имя.

Театральность и выразительность оркестра, динамичность музыки вкупе с текстом Лескова сделали эту оперу событием в мире современного оперного искусства. Финал – православное песнопение «Святой Боже». Это и отпевание Левши, и философский итог вневременной притчи о русской жизни.

«Рождественская сказка»

Опера-феерия в 2 частях «Рождественская сказка» (2015) по мотивам сказки чешской писательницы Божены Немцовой «О двенадцати месяцах» в переводе Н. Лескова и русских народных сказок. Либретто Р. Щедрина.

Сюжет оперы: две глупые и злые сестры посылают младшую (Замарашку) в лес под Новый год. Она должна найти под снегом фиалки. «Это была давняя мечта – сделать «зеркального» «Щелкунчика», на русском материале», - сказал Родион Щедрин.

Балеты

Р. Щедрин создал 5 балетов:

1. *«Конёк-Горбунок»*,
2. *«Кармен-сюита»*,
3. *«Анна Каренина»*,
4. *«Чайка»*,
5. *«Дама с собачкой»*.

1. «Конёк-Горбунок»

Балет в 4 актах с прологом и эпилогом «Конёк-горбунок» (1958) по одноимённой сказке П.П. Ершова.

Балет сочинен по заказу Большого театра молодым композитором Р. Щедриным, тогда ещё студентом консерватории. «Музыка к балету «Конек-Горбунок» – моя ранняя, очень ранняя работа. Но работа этапная, важная для моего творческого самоутверждения, многое в жизни моей определившая. Работа, на которой «поймал» я в свои музыкантские руки неземную Жар-Птицу – Майю Плисецкую. Ей эта партитура и посвящена...» (Р. Щедрин). В Большом театре на репетиции

начинающий композитор впервые увидел Майю Плисецкую, к тому времени молодую, но уже известную балерину, ставшую впоследствии его женой.

Первая постановка балета состоялась 4 марта 1960 г.

2. «Кармен-сюита»

Одноактный балет «Кармен-сюита» (1967). Поставлен на основе оперы Жоржа Бизе «Кармен» хореографом Альберто Алонсо. Оркестровка Р. Щедрина. Либретто по мотивам новеллы Проспера Мериме написал его постановщик, Альберто Алонсо.

Премьера спектакля состоялась 20 апреля 1967 г. на сцене Большого театра в Москве. Кармен – Майя Плисецкая.

Взяв за основу сочинение Бизе, Щедрин исходил не из новеллы Мериме, а из оперы, завоевавшей всемирную известность. Он сузил сюжет оперы, исключив показ жизненного фона, и ограничился конфликтами Кармен с Хозе и с обществом, условно названным «обществом масок». Щедрину удалось создать яркое, насыщенное контрастами сочинение. «Кармен-сюита» часто исполняется и на концертной эстраде.

3. «Анна Каренина»

Балет в 3 актах «Анна Каренина» (1972) на либретто Бориса Львова-Анохина по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Идея балета появилась у Майи Плисецкой ещё в 1967 г., когда она снималась в художественном фильме «Анна Каренина», музыку к которому написал Родион Щедрин. Балетмейстер М. Плисецкая (совместно с Н. Рыженко и В. Смирновым-Головановым).

«Анна Каренина» Щедрина стала первым балетом в освоении прозы Льва Толстого. Композитор пояснял: «Выбирая путь для музыкального решения, я склонился к мысли обратиться к партитурам композитора, чье творчество было ближе всего Толстому, который был вровень с ним по таланту и значению для истории нашей отечественной культуры. Я имею в виду П.И. Чайковского... Я пришел к решению использовать в музыке некоторые тематические и формообразующие элементы инструментальных сочинений Чайковского, совпадающие по времени написания с годами замысла и работы Толстого над романом «Анна Каренина». Не могло не быть общности восприятия, оценки, совестливого отношения к жизни, общности «сочувствия» у двух великих русских художников — при всем различии их темпераментов и вкусов!».

Критика высоко оценила музыкальную основу балета. Он сочинялся для Майи Плисецкой, ставился с ее участием, и она же исполнила заглавную роль. На премьере ее партнерами были Марис Лиепа (Вронский), Николай Фадеечев (Каренин), Юрий Владимиров (Станционный мужик). Спектакль выдержал более 100 представлений в Большом театре, был экранизирован на телевидении в 1975 г., а затем ставился в других городах.

4. «Чайка»

Балет в 2 действиях «Чайка» (1980). Либретто В. Левенталья и Р. Щедрина по мотивам одноименной пьесы А.П. Чехова. Балетмейстер М. Плисецкая.

Музыкальная форма балета новаторская: партитура «Чайки» включает в себе 24 прелюдии, 3 интерлюдии и постлюдию. На титульном листе Щедрин написал: «Майе Плисецкой, всегда».

Известный театровед и театральный критик Наталья Крымова писала: «Плисецкая-балерина в роли Нины Заречной выражает танцем только то, что «свободно льется из души». К танцу Плисецкой в «Чайке» можно с полным правом отнести слова о «жизни человеческого духа».

5. «Дама с собачкой»

Одноактный балет «Дама с собачкой» (1985) по мотивам одноимённого рассказа А.П. Чехова. Либретто Р. Щедрина и В. Левенталья. Хореография М. Плисецкой. Этот лаконичный спектакль для двоих танцовщиков – последняя работа Плисецкой на сцене Большого театра.

Премьера балета «Дама с собачкой» прошла на сцене московского Большого театра 20 ноября 1985 г. в день 60-летия выдающейся балерины.

О других произведениях Р. Щедрина

Родион Щедрин – автор 3 симфоний, 5 концертов для оркестра, 14 концертов для солирующих инструментов с оркестром, множества вокальных и инструментальных произведений, хоров а саррелла на стихи А. Пушкина, А. Твардовского, А. Вознесенского и др., фортепьянных пьес, камерно-инструментальных сочинений, а также музыки для театра и кино (в том числе к кинофильму «Высота» («не кочегары мы не плотники»), 1957, «Коммунист», 1958, «Нормандия — Неман», 1960, «А если это любовь?», 1961, «Анна Каренина», 1967, «Сюжет для небольшого

рассказа», 1969).

Заключение

Родион Щедрин – яркая фигура в музыкальном искусстве нашего времени. Его творчество отражает глубокую и многогранную картину мира. Ему свойствен плюрализм культур, стилей, идей. Он изучал историческое прошлое России, осмысливал его и в этом искал причины многих ошибок и разочарований.

Стилю Р. Щедрина присущи тяготение к русским сюжетам и образам, национальная составляющая, приоритетность инструментального концерта, оперы, балета в творчестве, склонность к жанровым синтезам, программность в оркестровой и камерно-инструментальной музыке, оптимистическая концепция музыки, многотемность, неповторимое разнообразие тембровой палитры.

Список литературы

1. Лихачева, И. Музыкальный театр Родиона Щедрина. – М.: Советский композитор, 1977.
2. Прохорова, И. Родион Щедрин: начало пути. – М.: Советский композитор, 1989.
3. Раабен, Л.Н. О духовном Ренессансе в русской музыке 1960-ых – 1980-ых годов. - Спб.: Бланка: Бояныч, 1998.
4. Тараканов, М.Е. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке (60-70-е годы). – М.: Советский композитор, 1988.
5. Тараканов, М.Е. Творчество Родиона Щедрина. – М.: Советский композитор, 1980.