Тематические уроки в рамках «Недели памяти Д.Д.Шостаковича»

в курсе музыкальной литературы в

МАУ ДО «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича» г. Калининграда

Ворсина Татьяна Владимировна

г. Калининград, МАУ ДО «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича»

Более тридцати лет наша школа носит имя выдающегося композитора и общественного деятеля ХХ века Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

К 2025 году в школе уже накоплен огромный опыт в изучении и исполнении его музыки. Преподаватели специальных дисциплин ведут системную методическую работу с обучающимися по постижению сложного музыкального языка композитора, а также выбора исполнительских техник для освоения стилистических особенностей его музыки.

На отделении музыкально- теоретических дисциплин существует многолетняя традиция проведения «Недели памяти Д.Д.Шостаковича» в последнюю декаду сентября.[[1]](#footnote-1) В течение этого периода музыка композитора звучит не только в концертном зале школы[[2]](#footnote-2), но и на уроках музыкальной литературы.

Цель данной работы- обобщение многолетнего педагогического опыта при изучении жизни и творчества композитора в рамках «недели памяти» композитора на занятиях музыкальной литературы.

В соответствии с требованиями дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Теория и история музыки» специальность «Музыкальная литература», (срок реализации 5(6) лет), были разработаны пять тематических занятий. Каждому году обучения посвящена одна тема.

«Время принадлежит этому мальчику!»: детские и юношеские годы Д.Д. Шостаковича.

Так звучит тема первого занятия. Эта цитата -высказывание о Д.Д. Шостаковиче принадлежит директору Петроградской консерватории А.К. Глазунову.

На первом уроке ребята знакомятся с началом творческого пути композитора, узнают биографические сведения детства и юности. Музыкальными иллюстрациями являются юношеские сочинения композитора - «Две басни Крылова» («Стрекоза и муравей» и «Осёл и соловей»), «Фантастические танцы» и Первая симфония (экспозиция первой части).

Главная задача первого урока - не только знакомство с творческими достижениями юного Д.Д. Шостаковича, но и рассказ о сложностях периода становления Шостаковича – композитора, о котором он говорил, что «уже в детских сочинениях сказывалось моё стремление как-то отражать жизнь»[[3]](#footnote-3) *.* Именно это неравнодушное отношение композитора ко всему, что происходило вокруг него в непростое время, желание запечатлеть моменты истории в музыкальных образах, привело в дальнейшем к появлению монументальных симфонических произведений.

«Симфонический летописец» - тема занятия второго года обучения. На этом уроке учащиеся знакомятся с симфониями довоенного периода. Особое внимание уделяется Пятой симфонии (её первой части), а также истории создания Седьмой симфонии в годы блокады Ленинграда.

На уроке ведется рассказ о жанре симфонии, его драматургии, а также, о понятии симфонизма в музыке. Симфонизм Д.Д. Шостаковича характеризуется отражением жизненных коллизий композитора и исторических событий. Каждая симфония Д.Д. Шостаковича напоминает роман или повесть, в которых композитор размышляет о жизни и смерти, о времени, в котором он живет.

Тема «Произведения Шостаковича для музыкального театра конца двадцатых, начала тридцатых годов» предназначена для учащихся третьего года обучения. Основное внимание на занятии уделяется знакомству с оперой «Нос», балетами «Золотой век» и «Болт».

Почти каждая страница партитуры оперы «Нос» содержит оригинальные и новаторские идеи. Она по праву принадлежит к тем операм, которые открывают новые пути в развитии жанра.

«Нос» есть произведение, рассчитанное на сценическое действие», отмечал Д.Д. Шостакович[[4]](#footnote-4). И далее: «Нос» для меня теряет всякий смысл, если на него смотреть только с музыкальной стороны. Ибо его музыкальная часть исходит только из действия»[[5]](#footnote-5).

Это произведение - смелый эксперимент молодого композитора, который, следуя своим замыслам, стремится уйти от традиционных форм классической оперы, внедряя речитатив, ритмизованную прозу, уникальный состав оркестра с необычно- ироничным звучанием.

И. И. Соллертинский отмечал, что Д.Д. Шостакович в этом произведении «указал оперным композиторам на необходимость создания нового музыкального языка. Он динамизировал обычно малоподвижную оперную сцену. Увлекая её своими задорными и хлесткими ритмами, и этим сблизил оперу с техникой передовой театральной культуры. Он, быть может, впервые в русской опере - заставил своих героев заговорить не условными ариями и кантиленами, а живым языком, омузыкалив бытовую речь»[[6]](#footnote-6).

Многие исследователи отмечают то, что композиторы первой половины двадцатого века, работающие в жанре оперы, иначе относятся к интонированию текста: в ней возрастает роль речевого и инструментального начала.

Знакомство с оперой «Нос» в старших классах музыкальной школы имеет смысл и в плане показа изменений, которые происходят в этом музыкально-театральном жанре в ХХ веке.

«Золотой век» и «Болт» - первые опыты Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в жанре балета. Они интересны, прежде всего, с точки зрения выбора сюжета и способа его претворения. Композитор и молодые балетмейстеры В. Вайнонен, Л. Якобсон, В. Чеснаков открывают новую страницу в жанре балета, который претерпевает в двадцатые и тридцатые годы ХХ века значительное обновление. В эти годы классическая хореография уже не отвечает потребностям времени и идеологии молодого государства СССР.

Биографы Д.Д.Шостаковича сравнивают первые два балета с театральным жанром «обозрение», с агитационным зрелищем, основой которых было чередование эффектных номеров и сценически - выигрышных ситуаций с массовыми молодежными танцами.

Не смотря на критику современников, Д.Д. Шостакович находил музыку балетов удачной, отделяя её от сюжета: «За музыкальную часть «Золотого века» я отвечаю: она, на мой взгляд, на редкость удачна в сравнении со многим, что я делал». [[7]](#footnote-7)

Друг композитора И.И. Соллертинский отмечал, что оба балета Шостаковича являются «новой ступенью после Чайковского и Стравинского»[[8]](#footnote-8).

Тема четвертого года «урока памяти» – «Монограмма Д.Д. Шостаковича». На данном занятии обучающиеся знакомятся с понятием «монограмма» в музыке, со значением музыкального символа, претворением его в музыке И.С. Баха, Р. Шумана и других композиторов.

Подробно рассматривается Струнный квартет №8. (ор.110), самое известное сочинение композитора, содержащее в себе монограмму «DSCH».

Восьмой квартет представляет собой уникальную автобиографическую партитуру несмотря на то, что на титульном листе есть посвящение «памяти жертв фашизма и войны». Особые условия создания этого произведения в городе Дрезден и память о собственных унижениях, которым Шостакович подвергался в сталинскую эпоху, побудила его создать одно из самых проникновенных произведений.

Именно в Восьмом квартете композитор вновь обращается к одним из самых важных тем творчества: теме жизни и смерти, теме бессмертия настоящего искусства.

«Сознание моё наполнено музыкой» - тема пятого урока, посвященного творчеству Д.Д.Шостаковича. В выпускном классе продолжается изучение музыкального наследия, более подробно идет изучение биографии композитора. Уделяется внимание послевоенному периоду творчества, начиная с 50-х годов, в котором Д.Д. Шостакович предстает в качестве выдающегося музыкально -общественного деятеля и преподавателя. Обучающиеся знакомятся с Симфонией №13 «Бабий Яр», любимым произведением композитора, и некоторыми произведениями камерно-вокального жанра, в числе которых «Четыре романса на слова А. Пушкина», «Сонеты Микеланджело Буонарроти».

В поздний период композитор в своем творчестве обращается к вечным идеалам гуманизма, говоря о теме «гражданской нравственности», о бессмертии великих творений духа.

Стоит отметить, что на всех занятиях по творчеству Д.Д.Шостаковича обсуждаются не только музыкальные, но и общекультурные, эстетические, нравственные вопросы. В них прослеживается связь времен на примере биографических, исторических и политических событий.

Рассмотрение данных тем в курсе предмета «музыкальная литература» позволит ученику к окончанию школы имени Д.Д. Шостаковича получить достаточно полное представление о жизни и творчестве композитора.

Выбор произведений композитора был обусловлен, во-первых, их музыкально-исторической значимостью,

а также способностью учащихся в силу своего психофизиологического развития воспринимать сложную, интеллектуально- насыщенную музыку композитора. Темы и содержание заявленных уроков соответствует требованиям дополнительной предпрофессиональной программы каждого конкретного года обучения.

Цель данных тематических уроков в курсе предмета музыкальная литература - развитие патриотизма как важнейшей духовно- нравственной ценности, сохранение богатства культурного наследия своего народа, прикосновение к музыке гения ХХ столетия, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

В 2010 г. на Областной теоретической конференции «Размышления между фестивалями» (организатором выступила ДМШ Шостаковича г. Калининграда) методическая разработка данных уроков получила высокую экспертную оценку и была рекомендована для работы с обучающимися музыкальных школ.

Использованная литература:

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века», стр.161, М., 2002г.
2. Бобровский В. Инструментальные ансамбли Шостаковича/ Д. Шостакович: Статьи и материалы, сост. Г. М. Шнеерсон, М., 1976

Богданова А. Оперы и балеты Шостаковича. М, 1976

1. Должанский А. Н. Камерные инструментальные произведения Д.Д. Шостаковича, М., 1965

Майер К. Шостакович: Жизнь. Творчество. Время / Перевод Е. Гуляевой. «DSCH»/ Спб.,1998

Петров В.О. Творчество Шостаковича на фоне исторических реалий XX века. — Астрахань: 2007.

Соллертинский И. «Нос» - орудие дальнобойное // «Рабочий и театр», 1930, №7

Соллертинский И.И. Новый балет «Динамиада»//Жизнь искусства. 1920 №38

Хентова С. Дмитрий Шостакович в письмах и фактах. М., 2000

Хентова С. Д. Шостакович. Жизнь и творчество: Монография. В 2-х книгах, книга 1.—Л., 1985.

Шостакович Д.: Статьи и материалы. М., 1976

Шостакович Д.Д. о времени и о себе, 1926–1975. М., 1980

Уилсон Э. «Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками», СПБ 2006

Интернет-ресурсы

Д.Д.Шостакович: <https://www.belcanto.ru/shostakovich.html>

1. 25 сентября – дата рождения композитора [↑](#footnote-ref-1)
2. Традиционно 25 сентября проводится праздник для обучающихся первого года «Посвящение в юные музыканты». [↑](#footnote-ref-2)
3. Цитата по книге Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века», стр.161, М., «Музыка» 2002г. [↑](#footnote-ref-3)
4. Хентова С. Шостакович: жизнь и творчество. Том 1, Ленинград «Советский композитор», 1985, с.199. [↑](#footnote-ref-4)
5. Там же. [↑](#footnote-ref-5)
6. Соллертинский И. «Нос» - орудие дальнобойное // «Рабочий и театр», 1930, №7, с.7 [↑](#footnote-ref-6)
7. Из письма Н.В. Смоличу, 1930, 30 ноября. [↑](#footnote-ref-7)
8. Соллертинский И.И. Новый балет «Динамиада»//Жизнь искусства. 1920 № 38.с.14. [↑](#footnote-ref-8)