

Великий создатель великих симфоний

В 2016 году Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу исполнилось бы 110 лет.

Д. Д. Шостакович – один из крупнейших композиторов современности, выдающийся пианист, педагог и общественный деятель. Шостакович был удостоен звания Народного артиста СССР (1954), Героя Социалистического Труда (1966), Государственной премии СССР (1941, 1942, 1946, 1950, 1952, 1968), Государственной премии РСФСР (1974), премии им. Сибелиуса, Международной премии мира (1954). Почетный член академий и университетов многих стран мира.

Родился Дмитрий Шостакович в Санкт-Петербурге в 1906 году. Отец его, Дмитрий Болеславович, – инженер-химик, сотрудник Менделеева, был большим любителем музыки. Владелец мягкого, приятного баритона, он с тонким вкусом исполнял романсы и народные песни, выступая на домашних вечерах.

Незаурядные способности мальчика были многими замечены, и на одном из музыкальных вечеров, Дмитрию был представлен известному композитору, директору Петроградской консерватории Александру Константиновичу Глазунову, который внимательно отнесся к начинающему музыканту. Не отрицая его исполнительского дарования. Глазунов посоветовал ему всерьез заняться композицией, считая ее основным призванием талантливого юноши.

Рассказывали, что Глазунов назвал Дмитрия новым Моцартом – так поразил он всех своей необыкновенной музыкальностью, прекрасной памятью, тонким слухом и композиторским даром, который проявился в небольших прелюдиях для фортепиано, сочиненных им незадолго до поступления в Петроградскую консерваторию и исполненных перед экзаменационной комиссией.

Развитие талантливого юноши, уже в стенах Петроградской консерватории, протекало стремительно и бурно.

Окружающих – и профессоров, и студентов – поражала необыкновенно яркая и разносторонняя его одаренность: блестящая музыкальная память, умение прекрасно читать с листа не только фортепианные, но и сложные оркестровые партитуры, пылкий, острый ум, способный быстро воспринимать и оценивать все, что он слышал в классах консерватории, на концертах.

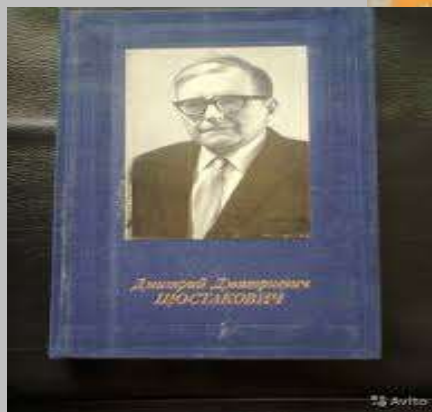

Обо всём этом повествует книга (Михеева Л. *Жизнь Дмитрия Шостаковича* / Л. Михеева. – Москва, ТЕРРА, 1997. – 368 с. – (Портреты).

В целях ознакомления с его творчеством отдел нотной–музыкальной литературы НБ РА рекомендует также: (Лукьянова Н. В. *Дмитрий Дмитриевич Шостакович* / Н. В. Лукьянова. – Москва, Музыка, 1980. – 175 с.);

(Хентова С. М. *Шостакович в Петрограде – Ленинграде* / С. М. Хентова. – Ленинград, Лениздат, 1981. – 304 с.).

Обучение в консерватории по классу фортепиано было удачно завершено, и в 1923 году Дмитрий Шостакович начал свой самостоятельный артистический путь. К этому

времени он был автором значительного количества произведений. А к окончанию консерватории создал **Первую симфонию (1923-1925)**. Эта симфония сразу же определила место Шостаковича в советской симфонической музыке, снискав ему славу одного из лучших и зрелых – несмотря на возраст – композиторов.

Симфония показывает интересные и характерные сочетания живости и остроумия, с одной стороны, и драмы, и трагедии, с другой стороны. В некоторых отношениях она напоминала произведения Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева.

В 1925 году Дмитрий Шостакович закончил и композиторский факультет консерватории. Он с успехом выступает и как пианист: исполняет не только свои произведения, но и классическую музыку. На международном конкурсе пианистов в Варшаве (1927) Шостакович был награжден почетным дипломом.

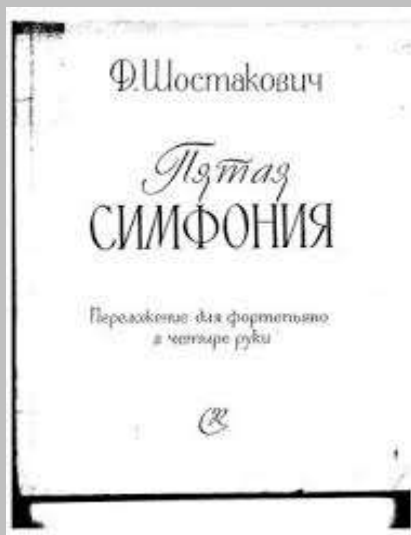
Первые серьезные достижения Шостаковича в развитии гражданской тематики в музыке – его **Вторая и Третья симфонии (1927-1929)**. И в творчестве композитора, и в истории советской музыки они занимают место особое, ибо явились одними из первых симфонических произведений, где была отражена революционная тема.

Именно в симфониях полнее, глубже, многостороннее раскрылся талант

Шостаковича – выдающегося музыканта своего времени. Симфонии стали важнейшими вехами творческого пути советского мастера, в них отразились его раздумья о времени, и прежде всего о трагическом испытании, выпавшем на долю народов нашей страны.

Порогом зрелости в симфоническом жанре была **4-я симфония (1936)** с её сложной философско-трагедийной концепцией, гигантскими пропорциями, кричащей остротой контрастов, свидетельствующая об интенсивном усвоении традиций Г. Малера.

Пятая симфония, (1937) музыку которой он насытил тревожными звучаниями времени. Воплотив в ней идею становления личности, он открыл путь преодоления трагических противоречий в мироощущении лирического героя.

Тем временем Шостакович работал уже над новой своей симфонией – **Шестой**. Композиция **Шестой симфонии (1939)** несколько необычна, неожиданна. И, тем не менее – это звено одной цепи исканий, по-прежнему устремленных и смелых.

И не случайно именно Шостакович уже в первый

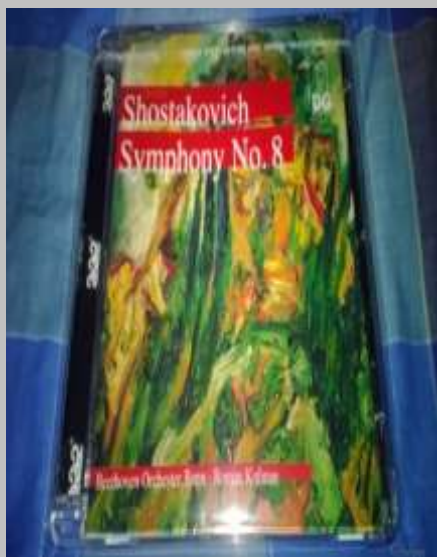
год войны, находясь в осажденном Ленинграде, в неслыханно короткий срок создал свою монументальную **Ленинградскую симфонию – седьмую по счету (1941)**.

Это сочинение стало подвигом советского художника, вложившего в музыкальные звучания всю свою ненависть к фашизму. Контраст вдохновенных мелодий, пронизанных духом истинного гуманизма, и тупой, механической силы фашизма, готовой смести все, что окажется у нее на пути, представил симфоническую коллизию в предельно резкой, обнаженной форме. Конечным итогом движения образов симфонической драмы стало видение, тогда еще далекой, но желанной Победы.

Не менее показательной для стиля Шостаковича стала грандиозная пятичастная **Восьмая симфония, (1943)** созданная также в годы Великой Отечественной войны. На этом сочинении мы задержимся подольше вовсе не потому, что оно может быть признано в какой-то мере лучшим достижением Шостаковича в жанре симфонии. Просто на его примере особенно наглядно представить свойства симфонического метода Шостаковича. Не лишне было бы указать, что именно **Восьмая симфония** особенно сильно повлияла на развитие русского советского

симфонизма (да и не только русского), многократно преломившись в созданиях плеяды спутников, следовавших за центральным светилом.

Она отражает мысли и переживания композитора. **Восьмая симфония** имеет много внутренних конфликтов, и трагических, и драматических. Но в целом это оптимистическое, жизнеутверждающее произведение. Первая часть представляет собой большое адажио, в своей кульминации достигающее значительного драматического напряжения. Вторая часть — марш с элементами скерцо, третья — очень действенный, динамичный марш. Четвертая часть, несмотря на маршеобразную форму, носит грустный характер. Финальная, пятая часть — светлая, радостная музыка пасторального свойства, с разного рода танцевальными элементами, наигрышами народного характера.

«Идейно-философскую концепцию моего нового произведения я могу выразить очень кратко, всего двумя словами: жизнь прекрасна. Все темное, мрачное сгинет, уйдет, восторжествует прекрасное». — Д. Шостакович.

Среди самых популярных симфоний – Пятая и Восьмая.

Девятая симфония (1945) – камерная, небольшая по размерам. Ее музыка скерцозная, светлая, праздничная, но некоторая ироничность как бы прикрывает скрытый в ней трагизм.

Десятая симфония (1953) — лирико-психологическая, философская. Некоторая созерцательность, углубленность переплетаются с образами скорбных раздумий, радости и света. Финал утверждает радость жизни, оптимизм.

В 1955 году наш народ торжественно отмечал 50-летний юбилей первой русской революции 1905 года. Это вдохновило

Шостаковича на создание новой, **Одиннадцатой симфонии, (1957)** которая прозвучала впервые в 1957 году, когда в стране торжественно отмечалось 40-летие Советского государства.

Монументальная **Одиннадцатая симфония "1905 год"** занимает в творчестве Д. Д. Шостаковича особое место. К ее созданию композитор приступил, будучи уже не только выдающимся симфонистом, но и признанным мастером других жанров, автором опер, балетов, трио, квартетов, инструментальных сонат, кантатно-

ораториальных произведений, романсов и песен, музыки для театра и кино.

Сочинение **Одиннадцатой симфонии** продолжалось, с большими перерывами, более двух с половиной лет: небывалый по содержанию замысел потребовал длительной, неспешной работы. Во время работы Шостакович так рассказывал о замысле и о содержании новой партитуры: "Тема этой симфонии - революция 1905 года. Я очень люблю этот период в истории нашей Родины, нашедший яркое отражение в рабочих революционных песнях. Не знаю, буду ли я широко цитировать мелодии песен в симфонии, но музыкальный язык ее, очевидно, будет близок по характеру русской революционной песне".

Шостакович использовал в симфонии мелодии таких известных песен, как "Варшавянка", "Беснуйтесь, тираны", "Слушай!", "Ночь темна, лови минуты" ("Арестант"), "Вы жертвою пали", "Здравствуй, свободы вольное слово!". В ее тематизме ясно ощутимы также интонации многих других революционных песен. Кроме того, композитор ввел в партитуру материал своей хоровой поэмы

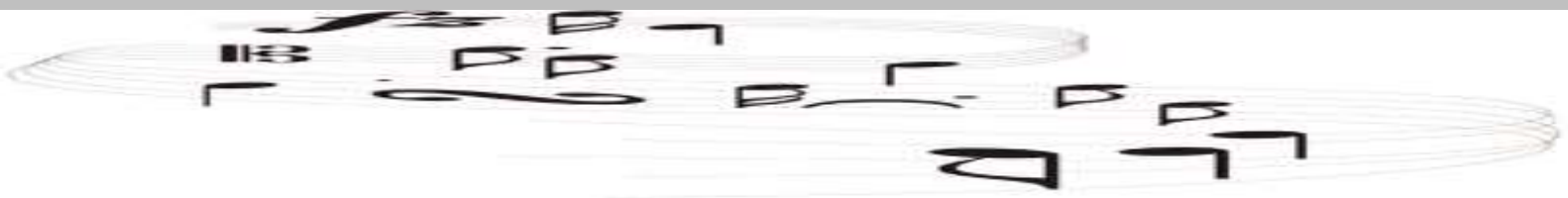
Двенадцатая симфония, (1961) посвящена В. И. Ленину, раскрывает идею революционной борьбы народа во имя свободы и счастья.

Тринадцатая симфония (1962) в 5 частях («Бабий Яр», «Юмор», «В магазине», «Страхи», «Карьера») написана Д. Шостаковичем в 1962 на стихи Е. Евтушенко. Ее центральный эпизод — I часть, «Бабий Яр» — повествует о трагических событиях сентября 1941 в Киеве, когда были уничтожены десятки тысяч евреев. Симфония перекликается и с сюжетом оперы «Пассажирка», и с судьбой ее автора М. Вайнберга, чья семья погибла в фашистском концлагере Травники.

Четырнадцатая симфония (1969) (на стихи Ф. Гарсии Лорки и др., 1969), камерная по составу и масштабам частей, не уступает монументальным симфониям по широте охвата жизненных явлений и их философскому осмыслению. Это произведение, прототипом которого, по признанию автора, были «Песни и пляски смерти» Мусоргского, сконцентрировало трагедийность и проникновенную лирику, гротеск и драматизм,

Пятнадцатая симфония (1971) замыкает эволюцию позднего симфонизма Шостаковича, отчасти перекликаясь с некоторыми ранними его произведениями. В ткань симфонии органично включены цитаты из увертюры к «Вильгельму Теллю» Россини и мотив судьбы из «Кольца нибелунга».

Среди пятнадцати симфоний Шостаковича не просто выделить какую-либо одну, наиболее характерную для него. Без преувеличения можно сказать, что каждое из его сочинений для симфонического оркестра стало заметным событием музыкальной жизни нашей страны, этапом в становлении и развитии стиля мастера.

Пятнадцать симфоний **Дмитрия Дмитриевича Шостаковича** принадлежат к сокровищнице мировой культуры XX столетия.

Не ослабевает всеобщий интерес к личности и творчеству Шостаковича и в наши дни.

Все эти произведения вы можете прослушать, а также просмотреть в отделе нотно-музыкальной литературы НБ РА.

Гусарук С. М,
заведующая ОНМЛ НБ РА

