КР ВУЗ «Школа-студия при Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького»

Реферат

по предмету «Музыкальная литература»

на тему: «Жизненный и творческий путь А.И. Хачатуряна»

Выполнила:

студентка 2 курса

Станиславская Н.В.

Проверил:

Король П.А.

г. Симферополь

2010

содержание

Введение

1. Жизненный и творческий путь
2. Анализ сочинений Хачатуряна А.И.

2.1 Концерт для скрипки с оркестром

2.2 «Гаянэ»

Заключение

Введение

Арам Ильич Хачатурян – выдающийся советский композитор. Музыка лучших его произведений полна жизненной энергии, яркого темперамента, оптимизма, красочности. В ней широко использован родной композитору армянский народный мелос, нашли отражение картины армянской народной жизни и кавказской природы. Особенно полно и жизненно правдиво это сказывается в Фортепианном и Скрипичном концертах, в танцах из балета «Гаянэ». Но музыка Хачатуряна не ограничена рамками армянской национальности: теснейшими узами она связана с русской классической и советской музыкой, а также с музыкой других народов СНГ; кроме того, в ней заметно творческое развитие некоторых традиций зарубежной музыки – Грига, Дебюсси, Равеля.

1. Жизненный и творческий путь

Родился Хачатурян в Тбилиси 6 июня 1903 года в семье переплетчика. Сильные музыкальные впечатления он испытал уже в раннем детстве, жадно вслушиваясь в музыку народных песен Грузии, Армении и Азербайджана. Ребёнком он пел любимые песни, играл их по слуху на фортепиано и подбирал к ним аккомпанемент.

Однако к серьезным занятиям музыкой Хачатурян приступил поздно. До 17-летнего возраста он даже не знал нотной грамоты.

Страстная любовь к музыке и прирожденное дарование побудили Хачатуряна стать музыкантом.

В 1921 году, когда ему было 18 лет, он приехал в Москву и год спустя поступил в Музыкальный техникум им. Гнесиных, где обучался вначале игре на виолончели и фортепиано, а затем и композиции под руководством проф. М. Гнесина. Высоко ценя яркое и самобытное дарование своего ученика, Гнесин, как чуткий педагог, бережно и умело направлял его на пути овладения композиторским мастерством на основе родной армянской народно-музыкальной культуры. В года пребывания в техникуме Хачатурян впервые приобщился к сокровищам мировой музыкальной классики и, изучая её, чрезвычайно обогатил и расширил свой музыкальный кругозор.

К этому периоду относятся первые сочинения молодого композитора: «Танец» для скрипки и фортепиано (1926), «Поэма» для фортепиано (1927). В 1929 году Хачатурян поступил в Московскую консерваторию, где обучался композиции у М. Гнесина и Н. Мясковского, а инструментовке – у С. Василенко.

В 1934 году Хачатурян окончил Московскую консерваторию с золотой медалью и остался аспирантом в классе Мясковского, под руководством которого и закончил аспирантуру. За время учения в консерватории композитор написал много сочинений. Некоторые из них сохранились в концертном репертуаре, таковы Токката для фортепиано (1932), Трио для фортепиано, скрипки и кларнета (1932), «Танцевальная сюита»» для симфонического оркестра (1933). Фортепианная токката увлекает своим динамизмом, горячим темпераментом, энергией. Её фактура отличается виртуозным блеском, очень эффектна и чрезвычайно благодарна для пианистов. Трио пленяет ярко национальным характером и чутким претворением особенностей армянской народной песенности. Национальные черты сказываются в интонационном и ладовом строе, в своеобразном колорите, в сочетаниях инструментов, вопроизводяших тембры инструментов народов Закавказья. Орнаментальная мелодика, приемы вариационного развития свидетельствуют об усвоении традиций русской музыкальной классики в сфере восточной музыки.

Наряду с этим для молодого Хачатуряна характерны поиски демократического музыкального языка, основанного на народной песенности, стремление к общедоступности музыки. Два походных марша для духового оркестра (1929 и 1930) свидетельствуют об интересе начинающего композитора к популярным в народных массах музыкальным жанрам. В те же годы Хачатурян написал Сонату для скрипки и фортепиано, двойную фугу для струнного квартета, Сюиту для альта и фортепиано. Дипломной работой при окончании консерватории явилась Первая симфония (1934), созданная в ознаменование 15-летия Советской Армении.

 Почти одновременно с симфонией сочинена была и «Танцевальная сюита» для оркестра. В этих произведениях Хачатурян обнаруживает определенную тенденцию к театральности музыки, к сценической зримости музыкальных образов и к танцевальности. Особенности творческой индивидуальности композитора складываются не только в Лезгинке, в Армянском и Узбекском танцах из «танцевальной сюиты», но и в симфонии. Крупным достижением явилось претворение в широкой симфонической форме искусства армянских ашугов – народных певцов-сказителей.

Одним из лучших произведений Хачатуряна, относящимся к 30-м годам, является Концерт для фортепиано с оркестром, впервые исполненных Л. Обориным в 1936г. В этом концерте Хачатурян органически сочетал мелодические, ладовые, ритмические и тембровые особенности армянской национальной музыки с традициями русского концертного симфонизма. Оптимизм, жизнерадостность, праздничность – характерные черты произведения.

Быстрый и решительный успех Фортепианного концерта создал Хачатуряну имя крупного композитора. Отныне его интенсивная работа протекает в двух направлениях – творческом и общественно-музыкальном. Его избирают заместителем председателя Московского союза композиторов, а в 1938 году он становится заместителем председателя Оргкомитета Союза советских композиторов.

В 1939 году композитор впервые обратился к жанру балета. Для постановки в Ереванском оперном театре им. Спендиарова он написал балет «Счастье».

В 1940г. Хачатуряном было создано одно из наиболее выдающихся сочинений – Концерт для скрипки с оркестром. Концерт этот посвящен его первому исполнителю – Д. Ойстраху.

Скрипичный концерт Хачатуряна в значительной степени родственен его Фортепианному концерту: в нем та же армянская национальная основа, тот же оптимизм и жизнерадостность, та же бьющая через край энергия, темпераментность, та же виртуозность, подчиненная раскрытию картин праздничного народного веселья. Как в Фортепианном, так и в Скрипичном концерте слушателя захватывают яркие контрасты народно-танцевальных и песенно-лирических образов. Но скрипичный концерт совершеннее по композиторскому мастерству, по органичности сочетания музыкальной формы и образного содержания музыки. Это произведение пользуется большой популярностью и любовью в широких кругах слушателей.

Одновременно со Скрипичным концертом Хачатурян написал музыку к 2м драматическим спектаклям: «Валенсианская вдова» Лопе де Вега и «Маскарад» М. Лермонтова.

Во время Великой Отечественной Войны Хачатурян вместе с другими советскими музыкантами принял активное участие в работе Военной комиссии Московского отделения Союза советских композиторов, а также в радиокомитете. В своем творчестве он обратился к созданию боевой патриотической песни.

Особенно замечательна написанная Хачатуряном вскоре после начала войны – в июле 1941г. – песня «О капитане Гастелло». Большой успех выпал на долю марша для духового оркестра «Героям Отечественной войны» (1942). В 1944г. Хачатурян принял участие в конкурсе на создание гимна Армянской ССР и явился в нем победителем: гимн, написанный им, официально принял был в Советской Армении.

В 1942 году был закончен балет «Гаянэ» на сюжет из жизни армянского колхоза. Первая постановка состоялась в декабре того же года в Ленинградском театре оперы и балета им. С.М. Кирова. К 1943 году относится Вторая симфония.

В балете «Гаянэ» частично использована музыка первого балета – «Счастье». «Гаянэ» - одно из значительных достижений советского балетного творчества. Музыка балета, как и других лучших сочинений Хачатуряна, отмечена ярким национальным характером; она живет не только в театральных постановках, но и как самостоятельное, независимое от театра произведение. Хачатурян сделал из балета 3 сюиты; среди отдельных танцев, вошедших в Первую сюиту, особенно выделяются «Танец курдов», «Танец розовых девушек» и ставший чрезвычайно популярным «Танец с саблями». Вся эта музыка развивает свойственную композитору театральный симфонизм, проявляющийся уже в его ранних сочинениях – «Танцевальной сюите» и Первой симфонии.

Вторая симфония Хачатуряна посвящена теме и образам Великой Отечественной войны. Композитор поставил здесь перед собой задачу не внешнего изображения отдельных военных событий и эпизодов, а обобщенного воплощения в монументальной симфонии дум и переживаний людей в период войны. От мятежно-тревожной, драматической 1 части через стремительно-беспокойное скерцо и скорбное Andante к торжественно-победным фанфарам финала развивается эта идея. Большое впечатление производят на слушателя удары колокола в начале и в конце симфонии. В 1 части они звучат предзнаменованием грозных событий, а в финале - как знак совершившегося возмездия за бедствия и страдания народа, причиненные войной. Поэтому Вторую симфонию Хачатуряна иногда называют «Симфонией с колоколом».

После окончания ВОВ Хачатурян продолжал напряженную, интенсивную творческую деятельность. В 1946 году им созданы три концертные арии на слова армянских поэтов для высокого голоса в сопровождении оркестра и Виолончельный концерт. В 1947 г. к празднованию 30-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, он написал «Симфонию-поэму».

В 1950г. Хачатурян начал педагогическую деятельность в качестве профессора Московской консерватории и Музыкально-педагогического института им. Гнесиных. К этому времени относятся его первые публичные дирижерские выступления.

В творчестве этого времени большое место заняла музыка к кинофильмам «Адмирал Ушаков» (1953), «Корабли штурмуют бастионы» (1953), «Салтанат», «Отелло» (1955) и драматическим спектаклям.

Крупным произведением является балет «Спартак», в котором перед зрителем проходят величественные картины древнего Рима: бой гладиаторов, рынок рабов, пир у патриция Красса и другие. Музыка балета чрезвычайно экспрессивна и импозантна, насыщена буйной красочностью. Моментами она производит впечатление оргии красок. В целом «Спартак» - это большой монументальный спектакль, захватывающий слушателя.

С 1957 А.И. Хачатурян занимал пост секретаря Союза композиторов СССР.

Умер в 1978 году. Похоронен в пантеоне парка им. Комитаса.

Основные сочинения можно сгруппировать так:

Балеты:

«Счастье» (1939), «Гаянэ» (1941, вторая редакция 1952), «Спартак» (1956, вторая редакция — 1958, третья — 1962, четвёртая — 1968)

Оркестровые сочинения:

Три симфонии (1934, 1944, 1947), Танцевальная сюита (1933), «Русская фантазия» (1944), «Ода памяти Ленина» (1948), «Торжественная поэма» (1950), «Приветственная увертюра» (1958), Сюиты из музыки к балетам, театральным постановкам, кинофильмам

Концерты: Концерт для фортепиано с оркестром (1936), Концерт для скрипки с оркестром (1940), Концерт для виолончели с оркестром (1946), Концерт-рапсодия для скрипки с оркестром (1961), Концерт-рапсодия для виолончели с оркестром (1963), Концерт-рапсодия для фортепиано с оркестром (1968)

Камерные ансамбли:

Струнный квартет (1931), Трио для кларнета, скрипки и фортепиано (1932)

Сочинения для скрипки:

Танец № 1 (1926), Аллегретто (1929), Песня-поэма (в честь ашугов) (1929), Соната (1932)

Сочинения для виолончели:

Песня странствующего ашуга (1925), Элегия (1925), Пьеса (1926), Сон (1927), Соната для виолончели соло (1974)

Сочинения для фортепиано:

Вальс-каприс (1926), Танец (1926), Поэма (1927), Семь фуг(позже вошли в сб. "Речитативы и фуги") (1928-29), Токката (1932), Три пьесы для двух фортепиано (сюита) (1944-45), Детский альбом (первая тетрадь) (1947), Сонатина в трех частях (1959), Соната в трех частых (посвящена Н.Я. Мясковскому) (1961; существует в двух редакциях), Детский альбом (вторая тетрадь) (1965), Семь речитативов и фуг (1928-70).

Музыка Хачатуряна использована во многих фильмах. Среди них — «2001: Космическая одиссея» С. Кубрика, «Калигула» Т. Брасса, «Подручный Хадсакера» братьев Коэн, «Покаяние» Т. Абуладзе, «Игры патриотов» и «Прямая и явная угроза» Ф. Нойса, «Чужие» Дж. Кэмэрона.

2. Анализ музыкальных произведений

2.1 Концерт для скрипки с оркестром

Концерт Хачатуряна для скрипки с оркестром, написанный в 1940 году, принадлежит к выдающимся и наиболее популярным произведениям музыки. Популярность скрипичного концерта Хачатуряна обусловлена его большими художественными достоинствами. В жизнеутверждающих и ярких образах концерта, празднично-танцевальных и лирически-задушевных, нашли свое отражение картины красочной, счастливой жизни Армении.

Испытав благотворное влияние традиций русского классического концерта и русского симфонизма, Хачатурян создал произведение, отмеченное высоким мастерством и вместе с тем ярко народное. В концерте не использованы подлинные армянские народные напевы. Однако вся его мелодика, ладово-интонационный строй, гармония являются органическим претворением родной Хачатуряну армянской народной песенности.

Скрипичный концерт Хачатуряна состоит из 3х частей: крайние части – быстрые, стремительные, полные динамики, огня; средняя же – медленная, лирическая. Между частями концерта и отдельными темами существуют интонационные связи, что придает ему целостность и единство.

1 часть (Allegro, ре минор) написана в форме сонатного allegro. Уже короткое оркестровое вступление захватывает слушателя своей энергией и напористостью и сразу вводит в сферу активного действия.

2 часть (Andante sostenuto, ля минор) представляет собой центральный лирический образ концерта. Она ярко контрастна по отношению к крайним частям. Скрипка выступает здесь исключительно как певучий, мелодический инструмент. Это «песня без слов» в восточном стиле, в которой органически претворены интонации армянских народных напевов. В ней выражены задушевные думы, мысли о родной земле, любовь художника к своему народу, к природе Кавказа.

Финал концерта – яркая картина народного праздника. Все полно движения, устремленности, энергии, огня, радостного воодушевления. Музыка носит танцевальный характер; даже тогда, когда льется песня, продолжает звучать ритм танца. Расширяется диапазон звучания, движение становится все более стремительным. В звучании оркестра и скрипки имитируются народные инструменты.

Воплотив в своем скрипичном концерте ярко красочные музыкальные картинны из жизни народа Армении, Хачатурян применил в общей композиции своего произведения прием монотематизма: во 2 части концерта и в особенности в финале проводятся темы 1 части. Но варьирование фактуры, темпа, ритма, динамики способствует изменению их образного значения: драматические и лирические образы 1 части превращаются теперь в образы народного праздника, веселья, буйной и темпераментной пляски. Это преобразование соответствует оптимистической концепции концерта.

2.2 Балет «Гаянэ»

Балет «Гаянэ» был написан Хачатуряном в 1942 году. В суровые дни ВОВ музыка «Гаянэ» прозвучала как яркая и жизнеутверждающая повесть. Незадолго до «Гаянэ» Хачатурян написал балет «Счастье». В иной сюжетной линии раскрывающей те же образы, балет явился как бы эскизом к «Гаянэ» по теме и по музыке: лучшие номера из «Счастья» композитор ввел в «Гаянэ».

Создание «Гаянэ», одного из прекрасных сочинений Арама Хачатуряна, было подготовлено не только первым балетом. Тема счастья человека – его живой творческой энергии, полноты его мироощущения раскрывалась Хачатуряном и в произведениях иных жанров. С другой стороны, симфоничность музыкального мышления композитора, яркая красочность и образность его музыки.

Либретто «Гаянэ», написанное К. Державиным, повествует о том, как молодая колхозница Гаянэ выходит из-под власти мужа, дезертира, подрывающего работу в колхозе; как она разоблачает его предательские действия, его связь с диверсантами, едва не став жертвой мишени, едва не став жертвою мщения, и наконец, о том, как Гаянэ узнает новую, счастливую жизнь.

1 действие.

На хлопковых полях армянского колхоза идет сбор нового урожая. Среди самых лучших, активных работников – колхозница Гаянэ. Муж её, Гико, бросает работу в колхозе и требует этого же от Гаянэ, которая отказывается исполнить его требование. Колхозники изгоняют Гико из своей среды. Свидетелем этой сцены является приехавший в колхоз начальник пограничного отряда Казаков.

2 действие.

Родные и друзья стараются развлечь Гаянэ. Появление Гико в доме заставляет гостей разойтись. К Гико являются 3 незнакомца. Гаянэ узнает о связи мужа с диверсантами и о его намерении поджечь колхоз. Попытки Гаянэ предотвратить преступный замысел тщетны.

3 действие.

Гордое становище курдов. Молодая девушка Айша ждет своего возлюбленного Армена (брат Гаянэ). Свидание Армена и Айши прервано появлением трех незнакомцев, ищущих дорогу к границе. Армен, вызвавшись быть их проводником, посылает за отрядом Казакова. Диверсанты задержаны.

Вдали вспыхивает пламя пожара – это горит подожженный колхоз. Казаков с отрядом и курды спешат на помощь колхозникам.

4 действие.

Возрожденный из пепла колхоз готовится вновь начать свою трудовую жизнь. По этому поводу в колхозе праздник. С новой жизнью колхоза начинается и новая жизнь Гаянэ. В борьбе с мужем-дезертиром она утвердила свое право на самостоятельную трудовую жизнь. Теперь Гаянэ узнала и новое, светлое чувство любви. Праздник заканчивается объявлением о предстоящей свадьбе Гаянэ и Казакова.

Действие балета развивается по двум основным направлениям: драма Гаянэ, картины народной жизни. Как и во всех лучших произведениях Хачатуряна, музыка «Гаянэ» глубоко и органично связана с музыкальной культурой закавказских народов и больше всего – родного ему армянского народа.

Хачатурян вводит в балет несколько подлинных народных мелодий. Они используются композитором не только как яркий и выразительный мелодический материал, а в соответствии с тем значением, какое они имеют в народном быту.

Композиционные и музыкально-драматургические приемы, применяемые Хачатуряном в «Гаянэ», чрезвычайно разнообразны. Преобладающее значение в балете приобретают цельные, обобщенные музыкальные характеристики: портретные зарисовки, народно-бытовые, жанровые картинки, картинки природы. Им соответствуют законченные, замкнутые музыкальные номера, в последовательном изложении которых нередко складываются яркие сюитно-симфонические циклы. Логика развития, объединяющего самостоятельные музыкальные образы в единое целое, в разных случаях различна. Так, в финальной картинке большой цикл танцев объединен происходящим праздником. В некоторых случаях чередование номеров строится на образных, эмоциональных контрастах лирического и веселого, стремительного или энергичного, мужественного, жанрового и драматического.

Четко дифференцированы музыкально-драматургические средства и в характеристиках действующих лиц: цельным портретным зарисовкам эпизодических персонажей противопоставлено сквозное драматическое музыкальное развитие в партии Гаянэ; разнообразным танцевальным ритмам, лежащим в основе музыкальных портретов друзей и родных Гаянэ, противостоит импровизационно-свободная, лирически насыщенная мелодика Гаянэ.

Хачатурян последовательно проводит в отношении каждого из действующих лиц принцип лейтмотивов, что сообщает образам и всему произведению музыкальную ценность и сценическую конкретность. Благодаря многообразию и развитию мелодий Гаянэ музыкальный образ её приобретает гораздо большую гибкость в сравнении с другими персонажами балета. Образ Гаянэ раскрыт композитором в последовательном развитии, по мере эволюции её чувств: от затаенной скорби («Танец Гаянэ», № 6) и первых проблесков нового чувства («Танец Гаянэ», № 8), через полную драматизма борьбу (2 действие) – к новому светлому чувству, новой жизни (вступление к 4 действие, № 26).

«Танец Гаянэ» (№ 6) – скорбный, сдержанный монолог. Его выразительность сосредоточена в проникновенной и вместе с тем напряженной по развитию мелодии.

Иной круг образов передает другое «ариозо» Гаянэ – «Танец Гаянэ» (№ 8, после встречи с начальником пограничного отряда Казаковым) – взволнованное, трепетное, словно предвещающее начало нового, светлого чувства. И здесь композитор придерживается строгой экономии выразительных средств. Это – соло арфы, построенное на широких пассажей.

Теперь следует «Колыбельная» (№ 13), где вступительная мелодия героев, мерная, еще носит следы драматизма предыдущей сцены. Но по мере развития та же тема в звучании скрипок, с активизирующим мелодию варьированием, в новой, более напряженной гармонизации приобретает более широкое лирическое значение. Дальнейшее изменение темы совсем нарушает рамки колыбельной песни: она звучит как драматический монолог Гаянэ.

Портрет Гаянэ, данный композитором разнообразно, отличается вместе с тем удивительным музыкальным единством. Это особенно ясно на примере дуэта с Казаковым. И здесь композитор стремится к сохранению общего лика героини: та же широкая, импровизационного склада мелодия, глубоко лиричная, но впервые светлая, мажорная; та же интимность, камерность звучания сольных инструментов.

Сосем иной принцип лежит в основе музыкальной обрисовки других действующих лиц: Нунэ и Карена, брата Гаянэ – Армена, курдской девушки Айши.

Ярко и выпукло написан «портрет» Айши, молодой курдской девушки, - «Танец Айши» (№ 16). Композитор сумел сочетать протяжную, неторопливую, восточного склада мелодию, прихотливо ритмизованную, с четким и плавным движением вальса, сообщающим музыке характер мягкой лиричности.

В «Танце Айши» вариационный принцип развития сочетается с трехчасовой формой; динамика, движение – с четкостью симметрично построения.

«Танец розовых девушек» (№ 7) отличается необычайной свежестью, изяществом и грацией движения. Мелодия его предельно ясна по рисунку, как бы объединяет в себе четкость маршевой поступи, сообщающей музыке бодрость, и прихотливость танцевальных ритмов.

«Танец с саблями» (№ 35), энергичных, темпераментный, по своему замыслу связан с традицией показа силы, удали, ловкости на народных праздниках. Быстрый темп, волевой равномерный ритм, скандирование мелодии, звонкие и резкие оркестровые звучания – все это воспроизводит быстроту и ритмичность движений, сабельные удары.

Один из ярких номеров «Танцевальной сюиты» 4 действия – «Лезгинка». В ней поражает очень тонкое, чуткое проникновение в существо народной музыки. Все в «Лезгинке» идет от слушания народной музыки. «Лезгинка» являет пример того, как Хачатурян, целиком основываясь на принципах народной музыки, свободно и смело развивает их до масштабов симфонического мышления.

Заключение

Арам Ильич Хачатурян оставил огромное наследие сочинений. Основной отличительной чертой его творчества можно назвать гармоничное сочетание народных мотивов Армении с русской традицией. Так, музыка «Гаянэ» отличается полнотой и жизненностью образов, она далека от каких-либо штампов балетной музыки.

Значительность содержания и яркость его музыкального воплощения, музыкальная содержательность образов позволяют говорить о продолжении в балетном творчестве Хачатуряна традиций русского классического балета. Традиции русской музыкальной классики заметны и в самом методе музыкального мышления Хачатуряна: в глубоком претворении особенностей народного музыкального творчества, в умении композитора на его основе создать произведение большого творческого своеобразия и высоко профессионализма.