Министерство культуры Российской Федерации

Казанский музыкальный колледж им. И.В. Аухадеева

Реферат на тему:

«Особенности симфонического творчества А.К. Глазунова»

Выполнил студент 3его курса

отделения духовых

и ударных инструментов

Черлянцев Андрей

Казань 2010

Введение.

Симфоническая музыка занимает центральное место в наследии Глазунова. В ней ярко воплощены типичные черты его стиля. В симфонических произведениях Глазунова нашли выражение его связи с традициями симфонизма композиторов Могучей кучки (в первую очередь Бородина). Наряду с этим в сочинениях зрелого периода сказалось усвоение некоторых элементов симфонизма Чайковского.

Симфоническое наследие Глазунова включает в себя различные типы произведений - от монументальных симфоний до небольших пьес.

Жизнь Александра Константиновича Глазунова

Соратник композиторов "Могучей кучки", друг А. Бородина, дописавший по памяти его незавершенные сочинения, - и педагог, который в годы послереволюционной разрухи поддержал юного Д. Шостаковича... В судьбе А. Глазунова зримо воплотилась преемственность русской и советской музыки. Прочное душевное здоровье, сдержанная внутренняя сила и неизменное благородство - эти черты личности композитора привлекали к нему музыкантов-единомышленников, слушателей, многочисленных учеников. Сложившись еще в юношеские годы, они определили основной строй его творчества. Музыкальное развитие Глазунова было стремительным. Родившись в семье известного книгоиздателя, будущий композитор с детства воспитывался в атмосфере увлеченного музицирования, поражая родных необыкновенными способностями - тончайшим музыкальным слухом и умением мгновенно запоминать в деталях однажды слышанную музыку. Позднее Глазунов вспоминал: "В доме у нас много играли, и я твердо запомнил все исполнявшиеся пьесы. Нередко ночью, проснувшись, я восстанавливал мысленно до малейших подробностей то, что слышал раньше..."

Первыми учителями мальчика были пианисты Н. Холодкова и Е. Еленковский. Решающую роль в формировании музыканта сыграли занятия с крупнейшими композиторами петербургской школы - M. Балакиревым и Н. Римским-Корсаковым. Общение с ними помогло Глазунову удивительно быстро достичь творческой зрелости и вскоре переросло в дружбу единомышленников.

Путь молодого композитора к слушателю начался с триумфа. Первая симфония шестнадцатилетнего автора (премьера в 1881 г.) вызвала восторженные отклики публики и прессы, высокую оценку коллег. В этом же году произошла встреча, во многом повлиявшая на судьбу Глазунова. На репетиции Первой симфонии юный музыкант познакомился с искренним ценителем музыки, крупным лесопромышленником и меценатом М. Беляевым, много сделавшим для поддержки русских композиторов. Начиная с этого момента пути Глазунова и Беляева перекрещивались постоянно. Вскоре молодой музыкант стал завсегдатаем беляевских пятниц. Эти еженедельные музыкальные вечера привлекали в 80-90-х гг. лучшие силы русской музыки. Вместе с Беляевым Глазунов совершил длительную заграничную поездку, познакомился с культурными центрами Германии, Швейцарии, Франции, записывал народные напевы в Испании и Марокко (1884). Во время этого путешествия произошло памятное событие: Глазунов посетил в Веймаре Ф. Листа. Там же, на фестивале, посвященном творчеству Листа, с успехом прозвучала Первая симфония русского автора.

Долгие годы Глазунов был связан с любимыми детищами Беляева - музыкальным издательством и Русскими симфоническими концертами. После смерти основателя фирмы (1904) Глазунов вместе с Римским-Корсаковым и А. Лядовым вошел в состав Попечительского совета для поощрения русских композиторов и музыкантов, созданного по завещанию и на средства Беляева. На музыкально-общественном поприще Глазунов обладал большим авторитетом. Уважение коллег к его мастерству и опыту опиралось на прочный фундамент: принципиальность, основательность и кристальную честность музыканта. С особой требовательностью композитор оценивал свое творчество, нередко переживая мучительные сомнения. Эти качества давали силы для подвижнической работы над сочинениями ушедшего из жизни друга: музыка Бородина, уже звучавшая в исполнении автора, но не записанная из-за его внезапной смерти, была спасена благодаря феноменальной памяти Глазунова. Так была завершена (совместно с Римским-Корсаковым) опера "Князь Игорь", восстановлена по памяти и оркестрована 2 часть Третьей симфонии.

В 1899 г. Глазунов становится профессором, а в декабре 1905 г. - руководителем старейшей в России Петербургской консерватории. Избранию Глазунова директором предшествовала полоса испытаний. Многочисленные студенческие сходки выдвигали требование автономии консерватории от императорского Русского музыкального общества. В этой ситуации, расколовшей педагогов на два лагеря, Глазунов четко определил свою позицию, поддержав студентов. В марте 1905 г., когда Римский-Корсаков был обвинен в подстрекательстве студентов к возмущениям и уволен, Глазунов вместе с Лядовым вышли из состава профессоров. Через несколько дней Глазунов дирижировал оперой Римского-Корсакова "Кащей Бессмертный", поставленной силами консерваторских студентов. Спектакль, насыщенный злободневными политическими ассоциациями, закончился стихийным митингом. Глазунов вспоминал: "Я тогда рисковал быть выселенным из Петербурга, но тем не менее я согласился на это". Как отклик на революционные события 1905 г. появилась обработка песни "Эй, ухнем!" для хора и оркестра. Лишь после предоставления консерватории автономии Глазунов вернулся к преподаванию. Вновь став директором, он с присущей ему обстоятельностью вникал во все детали учебного процесса. И хотя в письмах композитор жаловался: "Я так перегружен консерваторской работой, что я не успеваю о чем-либо думать, как только о заботах настоящего дня", - общение с учениками стало для него насущной необходимостью. Молодежь также тянулась к Глазунову, чувствуя в нем истинного мастера и учителя.

Постепенно просветительские, учебные задачи стали для Глазунова основными, потеснив композиторские замыслы. Особенно широко развернулась его педагогическая и общественно-музыкальная работа в годы революции и гражданской войны. Мастера интересовало все: и конкурсы самодеятельных артистов, и дирижерские выступления, и общение со студенчеством, и обеспечение нормального быта профессоров и учащихся в условиях разрухи. Деятельность Глазунова получила всеобщее признание: в 1921 г. он был удостоен звания народного артиста.

Связь с консерваторией не прерывалась до конца жизни мастера. Последние годы (1928-36) стареющий композитор провел за границей. Болезни преследовали его, гастрольные поездки утомляли. Но Глазунов неизменно возвращался мыслями к Родине, к соратникам, к консерваторским делам. Он писал коллегам и друзьям: "Мне вас всех недостает". Умер Глазунов в Париже. В 1972 г. его прах перевезен в Ленинград и захоронен в Александро-Невской лавре.

Путь Глазунова в музыке охватывает около полувека. В нем были подъемы и спады. Вдали от Родины Глазунов почти ничего не сочинял, за исключением двух инструментальных концертов (для саксофона и виолончели) и двух квартетов. Основной взлет его творчества приходится на 80-90-е гг. XIX в. и начало 1900-х гг. Несмотря на периоды творческих кризисов, на растущее число музыкально-общественных и педагогических дел, в эти годы Глазунов создал множество масштабных симфонических сочинений (поэмы, увертюры, фантазии), среди которых "Стенька Разин", "Лес", "Море", "Кремль", симфоническую сюиту "Из средних веков". Тогда же появляется большинство струнных квартетов (5 из семи) и других ансамблевых произведений. Есть в творческом наследии Глазунова и инструментальные концерты (помимо упомянутых - 2 фортепианных и особенно популярный скрипичный), романсы, хоры, кантаты. Однако главные достижения композитора связаны с симфонической музыкой.

Никто из отечественных композиторов конца XIX - начала XX в. не уделял жанру симфонии такого внимания, как Глазунов: его 8 симфоний образуют грандиозный цикл, возвышаясь среди произведений других жанров как массивный горный кряж на фоне холмов. Развивая классическую трактовку симфонии как многочастного цикла, дающего обобщенную картину мира средствами инструментальной музыки, Глазунов смог реализовать свой щедрый мелодический дар, безупречную логику в возведении сложных многоплановых музыкальных конструкций. Образная несхожесть симфоний Глазунова между собой лишь оттеняет внутреннее их единство, коренящееся в настойчивом стремлении композитора объединить 2 ветви русского симфонизма, существовавшие параллельно: лирико-драматическую (П. Чайковский) и картинно-эпическую (композиторы "Могучей кучки"). В результате синтеза этих традиций возникает новое явление - лиро-эпический симфонизм Глазунова, привлекающий слушателя светлой задушевностью и богатырской силой. Напевные лирические излияния, драматические нагнетания и сочные жанровые картины в симфониях взаимно уравновешиваются, сохраняя общий оптимистический колорит музыки. "Разлада в музыке Глазунова нет. Она - уравновешенное воплощение жизненных настроений и ощущений, отраженных в звуке..." (Б. Асафьев). В симфониях Глазунова поражает стройность и ясность архитектоники, неистощимая изобретательность в работе с тематизмом, щедрое разнообразие оркестровой палитры.

Развернутыми симфоническими картинами можно назвать и балеты Глазунова, в которых связность фабулы отступает на второй план перед задачами яркой музыкальной характеристики. Самый знаменитый из них - "Раймонда" (1897). Фантазия композитора, издавна увлеченного красочностью рыцарских легенд, породила многоцветие нарядных картин - празднество в средневековом замке, темпераментные испано-арабские и венгерские танцы... Музыкальное воплощение замысла чрезвычайно монументально и красочно. Особенно привлекательны массовые сцены, в которых тонко переданы приметы национального колорита. "Раймонда" обрела долгую жизнь и в театре (начиная с первой постановки знаменитым балетмейстером М. Петипа), и на концертной эстраде (в виде сюиты). Секрет ее популярности - в благородной красоте мелодий, в точном соответствии музыкального ритма и оркестрового звучания пластике танца.

В следующих балетах Глазунов идет по пути сжатия спектакля. Так появляются "Барышня-служанка, или Испытание Дамиса" (1898) и "Времена года" (1898) - одноактные балеты, созданные также в содружестве с Петипа. Сюжет в них незначителен. Первый - это изящная пастораль в духе Ватто (французского живописца XVIII в.), второй - аллегория о вечности природы, воплощенная в четырех музыкально-хореографических картинах: "Зима", "Весна", "Лето", "Осень". Стремление к краткости и подчеркнутая декоративность одноактных балетов Глазунова, обращение автора к эпохе XVIII в., окрашенное оттенком иронии, - все это заставляет вспомнить увлечения художников "Мира искусства".

Созвучность времени, ощущение исторической перспективы присуще Глазунову во всех жанрах. Логическая точность и рациональность конструкции, активное использование полифонии - без этих качеств невозможно представить себе облик Глазунова-симфониста. Эти же черты в разных стилистических вариантах стали важнейшими признаками музыки XX в. И хотя Глазунов оставался в русле классических традиций, многие его находки исподволь готовили художественные открытия XX в. В. Стасов назвал Глазунова "русским Самсоном". Действительно, только богатырю под силу утвердить неразрывную связь русской классики и нарождающейся советской музыки, так как это сделал Глазунов.

Особенности симфонического творчества

Когда Балакиреву впервые показали юного Глазунова, тот был поражен его талантом. «Да это юный Глинка!» - воскликнул он услышав отрывки из его оперы. Стремление к инструментализму было так сильно в юном композиторе. Летом 1879 года, во время отдыха в Германии, в Киссингене он подробно познакомился с симфоническим оркестром… с тех пор сердце его было отдана оркестру навсегда.

Летом 1880 года Глазуновы поехали на знаменитый курорт Прибалтики – Друскеники. Под впечатлением от богатой природы и «Пасторальной» симфонии Бетховена и родилась та самая Первая симфония, сделавшая композитора популярным и любимым в 16 летнем возрасте. Изначально симфония планировалась как «Славянская» - в скерцо и в финале использованы цитаты польских народных песен. Работа молодого музыканта шла под присмотром Балакирева и Римского-Корсакова. Ведь для него это сочинение было своеобразным аттестатом зрелости, экзаменом по дороге в большое творчество. И выдержал он этот экзамен превосходно. В ходе сочинения и репетиций наставники помогали Глазунову, но основной тематизм покорил их сразу. «Пожалуй, больше мне учить вас нечему» - сказал Римский-Корсаков познакомившись с этой музыкой. Премьера состоялась 17 марта 1882 года.

Симфония начинается мягкой и радостной темой у струнных, как легкий танец, сменяется темой, как бы рисующей манящего, праздничного леса. Симфония богата образами, в ней и радости, и грусть воспоминаний, и юношеская чистота, непосредственность и искренность, и мастерство во владении композицией. Какого было удивление публики когда под бурные аплодисменты на поклон вышел робкий ученик училища… Даже критика с восторгом приняла симфонию – Стасов, Беляев лишь восхищались силой таланта. С той самой премьеры известность всю жизнь сопровождала композитора.

В 1883 году Глазунов записывается вольнослушателем на историко-филологический факультет Петербургского университета. Эта событие повлияло на его дальнейшее творчество следующим образом – в нем проводились регулярные концерты симфонического оркестра, и композитор, конечно же, вступил в этот оркестр, ибо довольно хорошо владел скрипкой и виолончелью. В оркестре он освоил валторну, трубу и кларнет. Симфонист по природе своей он еще ближе сросся с симфоническим оркестром.

Зрелые, совершенные сочинения стали появляться в начале 90х годов. Десятилетие, прошедшее после исполнения Первой симфонии, стало периодом закрепления и совершенствования композиторских навыков. Большинство сочинений 80х годов несут на себе отпечаток школы «Могучей кучки». Метка этой школы – дань учителям и традициям русской музыки, но в тот период воздействие ощущалось слишком явно, творчески не осмыслено. Две увертюры на греческие темы, «Характеристическая сюита», «Лирическая поэма», симфоническая поэма «Стенька Разин», элегия «Памяти героя», Вторая симфония – вот наиболее значительные оркестровые сочинения 80х годов. Увертюры на греческие темы - наиболее так сказать «кучкистские» произведения тех лет. Здесь на основе народных мелодий средствами оркестра создаются характерные жанровые картинки, сцены народной жизни. Картинность, конкретность, программность музыки – типичные черты творчества Глазунова. Программность – одна из характернейших черт творчества кучкистов – привлекала и Глазунова. Некоторым произведениям он даже предпосылает литературный текст. Особо нужно отметить проявившуюся уже в эти годы любовь к величаво-эпическим образам, к музыке, воплощающей богатырскую силу и спокойствие, мощь и уверенность. Характерна и лирика Глазунова – мягкие и красочные темы, задевающие все струнки русской души.

Вот что пишут о нем критики и исследователи. Стасов: «Главный характер всех сочинений Глазунова – неимоверно широкий размах, сила, вдохновение, светлость могучего настроения, чудесная красота, роскошная фантазия, элегичность, страстность и всегда – изумительная ясность и свобода формы». Келдыш: « С Первой симфонии определяется он как симфонист монументального плана, склонный к мышлению крупными синтетическими образами, к широким масштабам музыкального письма при ясности соотношений и стройной логической завершенности целого».

Выходящие из-под пера композитора все новые и новые произведения сразу же становились известными публике. Широкое исполнение сочинений помогало автору проверить правильность выбора инструментов, сопоставить задуманное и полученное. Это способствовало быстрому композиторскому развитию и раннему наступлению его композиторской зрелости.

Глазунов был в хороших отношениях со всей музыкальной элитой того времени, его музыка получила признание и в Европе – известно, что Лист одобрил его симфонии и был восхищен его творчеством. Благодаря своему феноменальному таланту он завершает оперу «Князь Игорь» Бородина, и так же продолжает писать для оркестра. Фантазии для оркестра – «Лес», «Море», симфоническая картина «Кремль» и Третья симфония – произведения «смутного периода» Глазунова. Они не являются лучшими сочинениями, однако нельзя не отметить мастерскую передачу образов в любом из этих произведений. Мы отчетливо можем услышать русский лес, живое море, монументальный кремль и русскую лирику в третьей симфонии. Фантазия «Море» - произведение, наиболее сильно отразившее увлечение композитором музыкой Вагнера. Третья симфония написана в дань творчеству Петра Ильича Чайковского. Композитор пытается перенять его лирику, и ему во многом удается, хотя, конечно же, симфония не лишена недостатков.

Середина и конец 90х годов – время яркого расцвета творчества Глазунова. Из-под его пера выходят новые произведения, поражающие зрелостью мысли, полнотой чувств, совершенством мастерства. Стройностью формы. В 1893 завершена Четвертая симфония, в 1895 – Пятая и в 1896 – Шестая. В 1897 году в свет выходит всемирно известный балет «Раймонда», о который мы рассмотрим позднее. В 1898 закончен балет «Испытания Дамиса», в 1899 – балет «Времена года».

Наиболее рельефны симфонии. В них композитор раскрывает внутренний мир своего лирического героя, создает красочные разнохарактерные картины. Очень трудно говорить о музыке. Не существует таких слов, чтобы расшифровать звучание симфоний Глазунова. Они не поддаются конкретизации, в них мы можем найти взаимоисключающие начала, тематизм их так изменчив и так богат!

Четвертая симфония начинается с лирической темы, которая заключает в себе черты русской народной песни и восточную изворотливость музыки. За вступлением идет основная быстрая часть, но большого констраста не возникает – тема оживляется за счет трепетного аккомпанемента. Следующие после музыкальные образы звучат то эпически повествовательно, то лирически задушевно, то с героическим подъемом, то с оттенком шутливости. Нет границ у великого таланта! Середина второй части – замечательной красоты вальс, прямой «потомок» вальсов Глинки и Чайковского. Следует отметить что Глазунов отклонился от классической формы симфонии – первые две части неторопливы, последние две части наоборот задорны и танцевальны. Финал грандиозен, монументален. Словно картина всенародного торжества он поражает зрителей богатым звучанием.

Пятая симфония так же входит в число лучших русских симфоний. Открывается она медленным торжественным вступлением, музыка которого чередуется с моментами тихой звучности, как бы недоумением. Главная тема плавна и мелодична. Волнообразное развитие показывает блестящую оркестровку. Побочная партия нежна и певуча, привлекательна и трепетна. Вторая часть – один из блестящих примеров скерцозной музыки. В ней слышится незамысловатый наигрыш крестьянского рожка плясового характера. Третья часть отражает то прекрасное, восторженное состояние человека от встречи с истинной красотой, она принадлежит к лучшим страницам русской музыки. Финал симфонии многогранен – в нем и удаль, и героика, и массовая праздничность и лиричность.

Шестая симфония воплотила в себе самые драматические оттенки музыки Глазунова, никогда прежде не писал он таких страстных и трагичных произведений. Драматическими коллизиями наполнена вся симфония, борются между собой светлые лирические и напряженные трагические мотивы. Финал симфонии – торжество мощи и силы, победа добра над злом.

Естественно, каждая из трех симфоний своеобразна, но есть и черты, присущие всем. Эпические образы музыки – мощь, благородство, величавость, уверенность – вот что отличает неповторимый стиль композитора. Не менее типична и светлая лирика Глазунова – плавно струящаяся мелодия, казалось бы, может литься бесконечно. Народно-жанровые образы так же являются характерными чертами творчества – как близка его музыка к исконно русской культуре. Взаимовлияние разных, подчас противоречивых начал – еще один пункт стиля Глазунова. Очень трудно разгадать содержание его симфоний, образы его не так контрастны, но как монументальны и содержательны! И наша страна не обеднеет до тех пор, пока в ней хранятся такие образцы культурного наследия. Такая русская музыка.

7 января 1898 года состоялась премьера балета «Раймонда». Проходила она в Мариинском театре. Произведение сразу же полюбилось зрителям.

Появление в творчестве композитора произведения нового жанра неслучайно – в его творчестве достаточно много танцевальных мотивов, пьес, интонаций. Композитор едва ли не с первых шагов своего творчества шёл к балету. Много впечатлений помогало Глазунову работать над «Раймондой» - это и балеты Чайковского, путешествие по Германии, увлечённость музыкой Востока.

Действие балета происходит во Франции, в эпоху крестовых походов. В средневековом замке празднуют день рождения юной Раймонды. На следующий день должен был вернуться из похода её любимый жених – Жан де Бриен. Ночью она видит недобрый вещий сон. С утра в замке готовятся к встрече жениха, съезжаются знатные гости. Красота девушки пробуждает страсть в вожде сарацинов Абдерахмане, он уговаривает Раймонду уехать с ним и даже пытается её похитить. Но тут появляется доблестный Жан де Бриен, убивает в поединке Абдерахмана, спасает Раймонду и все счастливы и великое торжество завершает балет.

Хоть сюжет и незамысловат, но балет монументален и представляет собой масштабное трехактное произведение. Глазунов идет путем симфонизации балета, следуя за Чайковским. Ряд лучших сцен посвящен главной героине балета. Ее образ так жив, так полнокровен – это и радостные чувства, и восторженная любовь и драматическое отчаяние. Из сцен первого типа особенно выделяется Большое адажио из первого действия. Исполняемое солирующей скрипкой оно потрясает той самой глазуновской лирикой – бесконечно льющаяся, словно песнь счастливой любви. Контрастны подобным лирическим моментам напряженные моменты столкновения Раймонды с Абдерахманом. Музыка здесь отдает тревогой и отчаянием. И все же в балете доминирует лирико-эпическое начало. Массовые сцены в балете разнообразны, каждый танец имеет свои отличительные черты. Как все же богата фантазия композитора. В драматургии важную роль имеют танцы свиты Абдерахмана. Они подчёркивают контрастность между Раймондой и вождем, и динамическое крещендо мастерски накаляет обстановку. Испано-арабская сюита во втором действии и венгерская сюита в третьем как нельзя лучше показывают, как профессионально Глазунов подошел к сочинению. Неповторимый колорит национальной музыки передан им в совершенстве. Многие из пьес этих сюит исполняются как отдельные номера симфонического оркестра. Красота и благородство музыки, певучая пластичная мелодия, поэтичность выраженного в нем настроения принесла балету широкую известность.

«Испытания Дамиса» так же имеет незамысловатый сюжет – это изящная пастораль в духе французской культуры 18ого века. Герцогиня Изабелла устраивает испытание претендующему на ее руку бедному маркизу Дамису. Он с честью проходит все испытания, и свадьба завершает балет. «Времена года» балет без такового сюжета. Он аллегоричен и представляет собой четыре музыкально-хореографические картины. Музыка этих балетов гибко передает все образы и сюжеты, она помогает с полной силой ощутить задуманное автором.

…Это интересно: друзья часто называли Александра Константиновича просто Глазун ☺

20 век Глазунов встретил почитаемым и значимым лицом в русской музыке. И творчество его оставалось в том же русле – в нем воплощались высокие гуманистические идеалы, оно было глубоко человечным, отражало цельное, здоровое миросозерцание, духовную чистоту. В 1911 и 1917 годах возникают два концерта для фортепиано с оркестром, в 1902 году – Седьмая симфония, в том же году создана оркестровая сюита «Из древних веков». Новым для композитора жанром явился концерт для скрипки с оркестром, написанный в 1904 году. В 1906 году сочинены Восьмая симфония и русская фантазия. Фантазия предназначена для оркестра народных инструментов – это первое сочинение для народного оркестра. Финская фантазия и Финские эскизы написаны в 1909 и в 1912 году под впечатлением природы и культуры Финляндии. В 1912-1913 написана музыка к драме Лермонтова «Маскарад». В творчестве этого периода получила свое новое развитие сфера глазуновских лирических образов. Прекрасные задушевные мелодии, бурность их и трепетность, романтическая порывистость поражали современников.

И так, обратившись к симфоническому творчеству Глазунова, мы можем увидеть в них нечто неповторимое, характерное лишь для его творчества, порой неописуемое обычными словами. Неповторима его лирика, его масштабность – если драматический образ, то навзрыд, если торжество, то потрясающее своими размерами. Это по праву композитор с большой буквы.

Список используемой литературы

1. А. Курцман «Глазунов»
2. А. Крюков «Глазунов»
3. Материалы с сайта belcanto.ru
4. Материалы с сайта muzlit.ru