

Дисципліна «Історія світової музики»
ІІІ курс, ІІ семестр.
Спеціальність: 6.020204«Музичне мистецтво»
Спеціалізація: «Композиція».
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
Викладач – доктор мистецтвознавства, професор Соломонова О. Б.

Питання для самостійного вивчення (25. 04 – 11.05. 2020 р.)

29. 04. 2020

Тема: **Інноваційна специфіка симфонічної творчості С. Рахманінова: синтетичні типи симфонізму, інтонаційно-образна система**

1. Які типи симфонізму притаманні творчості Рахманінова? Аргументуйте синтетичну природу названих типів симфонізму.
2. Назвіть прояви міжжанрового синтезу в фортепіанних концертах, симфоніях та програмних опусах Рахманінова.
3. Наведіть приклади симфонічних творів Рахманінова, визначте їх інтонаційно-образну і драматургічну специфіку.
4. Що таке «теми-перевертні», яку роль вони відіграють у симфонічній концепції Рахманінова?
5. Аргументуйте належність ІІІ симфонії Рахманінова до певного типу симфонізму (природа тематизму, співвідношення головної і побічної партій, специфіка конфлікту і його розв'язання, ін.).
6. Охарактеризуйте основні компоненти рахманіновської симфонічної концепції.
7. Визначте новаторські риси симфонізму Рахманінова.
8. У чому полягає художньо-філософська концепція «Симфонічних танців»?
9. Визначте символічну структуру теми *Dies irae* і модусу скерцо в романтичній концепції Рахманінова.
10. Визначте специфіку жанрово-інтонаційних перевтілень і «тем-перевертнів» у симфонічних творах Рахманінова.

ЛІТЕРАТУРА

1. Асаф'єв Б. С. Рахманинов // <https://senar.ru/memoirs/Asafiev/>
2. Зинькевич Е. «Колокола» Рахманинова в семиосфері культури (штрихи к проблеме). Сб. ст. / Е. Зинькевич. – СПб.: Сударыня, 2003. – С. 19-28.

3. Кандинский А. Из истории русского симфонизма конца XIX – начала XX века / А. Кандинский // Из истории русской и советской музыки. – вВып. 1. – М. : Музыка, 1971. – С. 3–28.
4. Кандинский А. О симфонизме Рахманинова / А. Кандинский // Советская музыка. – 1975. – №4–5. – С. 83–93.
5. Кандинский А. «Симфонические танцы» Рахманинова / А. Кандинский // Советская музыка. – 1989. – № 1: с. 92 – 100; № 2: с.76 – 84.
6. Келдыш Ю. Рахманинов: симфоническое творчество // https://www.belcanto.ru/rachmaninov_symphony.html
7. Ляхович А. Символика в поздних произведениях Рахманинова // <https://ivanovka-museum.ru/data/uploads/lyachovich/lyachovich-simvolika.pdf>
8. Михеева Л. Симфония № 3 Рахманинова... // <https://philharmonic.by/ru/artists/rahmaninov-s-simfoniya-no3-lya-minor-or44>
9. Рахманинов / 111 симфоний // http://www.xliby.ru/kulturologija/111_simfonii/p23.php
10. Редя В. О специфике прочтения живописного первоисточника в «Острове мертвых» С. Рахманинова / В. Редя // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – Вип. 21. – К., 2002. – С. 173–184.
11. Симфоническое творчество С. В. Рахманинова // http://www.muzlit.narod.ru/books/rachmaninov_simf_tvor.htm
12. Синтез драматургических типов симфонии. Рахманинов и Глазунов // <https://sites.google.com/site/sestrabeatrissa/sintez-dramaturgiceskih-tipov-simfonii-rahmaninov-i-glazunov>
13. Скафтымова Л. А. Поздний период творчества Рахманинова // Памяти Михаила Кесаревича Михайлова: Сб. материалов и статей к 100-летию со дня рождения (1904-2004). СПб., 2005.
14. Соловцов А. А. Фортепианные концерты Рахманинова / А. А. Соловцов. – М. : Госмузиздат, 1961. – 88 с.
15. Хопрова Т. Грань веков. Рахманинов и его современники / Т. Хопрова, Л. Скафтымова. – СПб. : Санкт-петербургская гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, 2003. – 265 с.

Соображения:

- 1) о симфонизме: Г.В. Рыбинцева. Симфонизм. Диалектика. Историзм // <https://cyberleninka.ru/article/n/simfonizm-dialektika-istorizm>

Термин «симфонизм» прочно вошел в арсенал современного музыкознания во многом благодаря Б. В. Асафьеву, который многократно обращался к данному термину, однако не предложил его однозначного истолкования. Обобщая сказанное им о симфонизме, несложно сделать вывод о том, что становление симфонизма в понимании Асафьева непосредственно связано с процессом «диалектизации» музыкального мышления:

«В росте симфонизма и особенно в раскрытии его у Бетховена европейская музыка приобрела мощное . выражение . диалектической логики, то есть идеи, становящейся истиной через обнаружение противоречий, в конфликтном развитии» [2, с. 44].

Аналогичное понимание симфонизма представлено в работах многих отечественных авторов - А. Аль-шванга, М. Арановского, В. Конен, Т. Ливановой, Л. Мазеля, В. Протопопова и других. Уточняя представления Асафьева, И. Золотовицкая справедливо указывает на непосредственную **связь симфонизма и сонатности** - высшего проявления диалектичности в сфере музыкального искусства: «Симфонизм венских классиков явился воплощением сонатности, возведенной в ранг наивысшего принципа организации симфонического цикла в целом, сонатно-циклической формы на всех ее уровнях», - пишет она [4, с. 183].

Действительно, в последующей постбетховенской истории музыкального искусства представлен **интенсивный процесс симфонизации-сонатизации** существующих музыкальных форм и музыкальных жанров. Так, в творчестве Ф. Шуберта, Ф. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса и других композиторов XIX века диалектические принципы выходят за пределы сонатного аллегро, преобразуя все уровни содержания-формы сонатно-симфонического цикла. Стремление достичь непрерывности образно-звукового развития, отобразить глубокую противоречивость и реальную диалектическую непрерывность исторического процесса и человеческого бытия, реализуется в стирании граней между отдельными частями и разделами формы и сжатии многочастного цикла в одночастное произведение. Другая, не менее значимая тенденция - к наиболее полной и всесторонней реализации диалектического принципа всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости определяет достижение интонационного единства сонатно-симфонического цикла, - явление, которое получило в музыковедении наименование принципа моно-тематизма.

Перечисленные проявления симфонизма - **монотематизм, стирание внутренних граней музыкальной формы, сжатие сонатно-симфонического цикла в единый поток образно-звукового развития** есть проявления дальнейшей «диалектизации» музыкальной формы - тенденции, которая наиболее полно реализовалась в одночастных симфонических поэмах, в частности, у Ф. Листа («Прелюды») и П. И. Чайковского («Ромео и Джульетта»). Здесь **из первичного внутренне противоречивого образно-интонационного ядра вырастают уже не контрастные, а диаметрально противоположные образные сферы, противоречие между которыми перерастает в конфликт, а результатом столкновения и «борьбы» становится качественная трансформация тем-образов.** Этот целенаправленный процесс преобразования исходных музыкальных образов через раскрытие их внутренней (интонационной) противоречивости полностью соответствует представлениям о сущности симфонизма Асафьева, который отмечал, что «.процессы симфонизации подчинены закону диалектического развития» [3, с. 5].

На протяжении XIX века указанные тенденции распространились практически на все музыкальные жанры, подчинив диалектическим принципам как масштабные, так и камерные произведения (от оперы и балета до вокальной и инструментальной миниатюры). Так, симфонизация оперы и балета, осуществленная выдающимися русскими композиторами М. И. Глинкой, П. И. Чайковским и др. сообщила этим синтетическим жанрам способность к необычайно достоверному отображению жизни человека и социума. Что же касается самого **сонатного аллегро, то в его эволюции также наблюдается целенаправленное преумножение диалектических качеств: это нарастающая яркость образно-тематических контрастов, глубокая внутренняя противоречивость ведущих образно-интонационных сфер, кардинальность и непредсказуемость образных трансформаций.** При этом каждый из композиторов-романтиков раскрывал различные грани диалектического потенциала сонатной формы в соответствии со спецификой своего творческого дарования.

В заключение необходимо констатировать, что симфонизация (она же сонатизация) есть процесс целенаправленной диалектизации, а потому - «историзации» содержания-формы музыкальных произведений, который представлен в эволюции музыкального искусства от XVII до начала XX столетия. Отмечаемое Асафьевым и его единомышленниками соответствие принципов симфонизма основным законам диалектики дает основания считать музыкальный симфонизм и философский историзм едиными в своей сущности явлениями, порождаемыми новым типом мышления - мышлением диалектическим. Показательным при этом является тот факт, что мировоззренческий историзм и музыкальный симфонизм складывались одновременно, а их основателями стали не только современники (оба родились в 1770 году), но и представители одной нации - Г. Гегель и Л. Бетховен. Осознание смысловой общности рассматриваемых терминов и обозначаемых ими явлений представляется важным этапом на пути осмысления единого направления и одновременности эволюции рационального и художественного, в частности музыкального, мышления как двух взаимодополняющих способов постижения человеком основополагающих принципов мироустройства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л.: Музыка, 1971. 376 с.
2. Асафьев Б. Памяти Петра Ильича Чайковского // Асафьев Б. О музыке Чайковского. Л.: Музыка, 1972. С. 29-33.
3. Асафьев Б. Симфонизм как проблема современного музыкознания // Беккер П. Симфония от Бетховена до Малера. Л.: Тритон. С. 3-9.
4. Золотовицкая И. К проблеме симфонизма // Б. В. Асафьев и советская музыкальная культура. М.: Советский композитор, 1986. С.181-186.
5. Климовицкий А., Селиванов В. Бетховен и Гегель // Вопросы теории и эстетики музыки. Л.: Музыка, 1972. Вып. 11. С. 131-146.
6. Конен В. Театр и симфония. М.: Музыка, 1968. 352 с.

2) о «Колоколах»:

Отличие от Э. По: Рахманинов не принял пессимистическую концовку стихотворения. Оркестровое заключение построено на мажорном варианте печальной темы финала, носит возвышенно-просветлённый характер.

Особенности жанра:

- По поводу жанра произведения сам Рахманинов говорил, что его можно назвать *хоровой симфонией*. В пользу этого говорит масштабность, монументальность замысла, наличие 4 контрастных частей, большая роль оркестра.
- Черты *кантаты*: трактовка сюжета в лирико-философском плане.
- Черты *симфонизма*: четырёхчастный цикл, опирающийся на эпические традиции Бородина и Глазунова. Функции частей: I – вступительного плана, лёгкое скерцо, II – приближена к лирическому Adagio, III – демоническое скерцо, IV – скорбный трагический финал. Таким образом, вырисовывается симфония без сонатного Allegro с двумя скерцо.
- Черты *поэмности*: программность, поэтический текст, все части идут без перерыва, наличие интонационных связей (лейтмотив звона), сквозное развитие, трансформация образов, свобода форм.

Контрольные вопросы:

1. Как соотносится симфоническое творчество Рахманинова с творческими поисками его эпохи?

2. Какова идея, сюжетная канва «Колоколов»?
3. Раскройте особенности жанра и драматургии.

6. 05. 2020

Тема: Творчість О. М. Скребіна в культурно-філософському контексті епохи символізму і «Срібного віку»

1. У чому полягає унікальність філософсько-естетичної системи Скребіна в контексті ідей Срібного віку?
2. Чому О. Скребіна називали Месією?
3. Назвіть символістичні ознаки творів Скребіна.
4. Яким чином здійснювалася трансплантація унікального образу світу композитора-філософа у сферу творчості, на рівні «інтонаційної фабули» опусів?
5. Визначте прояви різних видів мистецького і жанрового синтезу в творчості композитора.
6. Визначте екстраординарну специфіку слуху композитора і її творчі наслідки.
7. Назвіть етапи творчої еволюції Скребіна (на прикладі конкретних творів).
8. Охарактеризуйте новації у сфері музичної мови та «інтонаційної фабули» симфонічних творів Скребіна.
9. У чому полягає специфіка формотворення скребінівських творів?
10. Що являє собою «Містеріальний проект»?

ЛІТЕРАТУРА

1. Барсова І. Скребин и русский символизм // <https://mus.academy/storage/magazine/articles/pdfs/compressed/CsgEa2BGqoelBbmcyRhnKe8JJqBu5zkarr385w2l.pdf>
2. Гаккель Л. Е. Фортепианная музыка XX века: Очерки. – 2-е изд., доп. / Л. Е. Гаккель. – Л. : Сов. композитор, 1990. – 288 с.
3. Зенкин К. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма (раздел о миниатюрах Рахманинова, Скребина) / К. В. Зенкин. – М., 1997. – С. 361–418.
4. Колобаева Л. А. [Русский символизм](#) / Л. А. Колобаева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 296 с.
5. Левая Т. Космос Скребина / Т. Левая // Русская музыка и XX век. Сб. ст. – Сост. и ред. М. Арановский. – М. : Гос. институт искусствознания, 1997. – С. 123–150. <http://dl12867.softportal-23xp.space/?page=lending&dt=1&wap=no&size=no&aid=305&key=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D>

[0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%85%D1%85+%D0%B2%](#) Левая Т. Н. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи / Т. Н. Левая. – М. : Музыка, 1991. – 164 с.

6. Левая Т. Скрябин и художественные искания XX века / Т. Левая. – СПб. : Композитор, 2007. – 184 с.
7. Лобанов М. Теософ. Теорг. Мистик. Маг: Скрябин и его время // <https://books.google.com.ua/books?id=2OsADAAAQBAJ&pg=PA338&lpg=PA338&dq=симфонизм+скрябина&source=b>
8. Пайман Аврил. История русского [символизма](#). Авторизованный пер. с англ. В. В. Исакович. / А. Пайман. – М. : Республика, 2000. – 415 с.
9. Пачинский С., Цуккерман П. (ред.) А.Н. Скрябин: Сборник статей. К столетию со дня рождения (1872-1972) // <https://www.twirpx.com/file/2429001>
10. Редя В. Музыка в культурной композиции «Серебряного века»: Исследовательские очерки: монография. – К. : ДАКККиМ, 2006. – 276 с.
11. Редя В. «Тайна сия великая есть...» (феномен музыкальности в искусстве «серебряного века») // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – Вип. 98. – К., 2011. – С. 240-255.
12. Русская музыка и XX век. : сб. ст. / сост. и ред. М. Арановский. – М. : Государственный институт искусствознания, 1997. – 874 с.
<http://dl12867.softportal-23xp.space/?page=lending&dt=1&wap=no&size=no&aid=305&key=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%85%D1%85+%D0%B2%>
13. Симфоническое творчество Скрябина – интернет-ресурсы:
http://www.muzlit.narod.ru/scriabin_simf_tvor.htm
http://musicadoma.ru/Material/skrjabin_na_sajt.pdf
https://www.liveinternet.ru/users/aramill_stells/post237698755/
<https://xreferat.com/63/319-1-simfonicheskoe-tvorchestvo-skryabina-bozhestvennaya-poema.html>
14. Чупахина Т. Музыкально-философские откровения скрябинской поэмы // <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalno-filosofskie-otkroveniia-skryabinskoj-poemy>