Фортепианные произведения Шостаковича

Фортепианное творчество [**Дмитрия Шостаковича**](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dmitrij-shostakovich) – это безграничный океан великолепной профессиональной музыки. В его композициях можно услышать как необычные современные решения, так и классические модели. Циклы прелюдий op. 2, 34 и 87 создают особый золотой фонд фортепианных миниатюр.

История создания

Фортепианные прелюдии op.2 [**Дмитрий Шостакович**](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dmitrij-shostakovich) написал в 14 лет, в 1920 году. Тогда вместе в товарищами-музыкантами Георгием Клеменцем и Павлом Фельдтом они решили сочинить цикл из 24 прелюдий и фуг. Природная одаренность к композиции позволила Дмитрию быстрее всех создать собственный мини цикл, состоящий из 8 прелюдий, пять из которых он сочинил специально, а три были написаны ранее. Так как композитор всегда критически относился к собственному творчеству, то не пожелал публиковать прелюдии.

Чудом произведения были отданы на хранение однокурснику Шостаковича – Гаврилу Юдину. Лишь спустя 40 лет композиции были опубликованы с посвящениями:

* 1 прелюдия великолепному и талантливому художнику Б.М. Кустодиеву;
* 4 прелюдии – в честь сестры Маши, которая всегда поддерживала творчество брата;
* 3 сочинения помечены инициалами Н. К.

Таинственная Н.К. расшифровывается, как Наташа Куба. В эту девочку молодой Шостакович был влюблён, поэтому и посвятил ей собственные композиции.

Спустя практически 12 лет композитор решил осуществить давний замысел – создать современный [**ХТК**](https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/i-s-bakh-khtk-khorosho-temperirovannyj-klavir). Теперь он подошел крайне ответственно и серьезно к поставленной задаче. Тем не менее, двадцать четыре прелюдии и фуги op. 34 были написаны Шостаковичем в кратчайшие сроки – всего за 2 месяца! В конце 1932 года он приступил к работе над циклом, и уже в конце января полностью закончил миниатюры. Появление цикла знаменуется началом нового периода жизни и творчества, связанного прежде всего с обновлением стиля и приемов.

В 1950 году весь мир культуры праздновал двухсотлетий юбилей со дня смерти великого [**Иоганна Себастьяна Баха**](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/iogann-sebastyan-bakh). Наиболее знаменитые музыканты съезжались в немецкий городок, чтобы поучаствовать в конкурсе с исполнением музыкальных программ. В жюри конкурса был приглашён Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Композитор также выступил с музыковедческим рефератом, в котором объяснял роль творчества Баха и делился со слушателями собственным отношением. Во время посещения музыкального фестиваля, композитор вновь вдохновился на создание столь масштабного сборника. Он открыто обсуждал возможность реализации с другими европейскими композиторами, но они весьма скептически отнеслись к задумке.

По приезду в родной СССР, Дмитрий Дмитриевич сразу принялся за сочинение. Всего несколько месяцев активной работы и современный ХТК был полностью готов. В апреле 1951 года состоялась презентация 24 прелюдий и фуг перед ЦК. Композитор сильно нервничал, он был очень бледным. В воздухе чувствовалось напряжение. Комиссия выслушала все от начала до конца. Когда прозвучал последний аккорд, и Шостакович встал из-за рояля, стояла гробовая тишина. Он медленно встал, прошел по залу и сел. Никто не подходил к нему. Только комиссия яро обсуждала произведения между собой. Все напоминало суд. Через несколько минут Шостакович был вновь обвинен в формализме. «Разве эта музыка может быть полезна для народа? Для кого Вы ее написали?» - один за другим спрашивали члены комиссии. Особенно активно принимали участие в осуждении композиторы Мариан Коваль и Дмитрий Кабалевский. Сам сочинитель тяжело переживал непонимание со стороны комиссии, но нападки не помешали талантливым пианистам исполнять столь яркий цикл произведений. Уже через несколько месяцев исполнительница Татьяна Николаева включила музыку в собственный репертуар и дала несколько концертов, которые пользовались большой популярностью у истинных ценителей музыкального искусства.

Сегодня прелюдии и фуги Дмитрий Шостаковича являются классикой XX века.

Интересные факты

* В январе 1962 году, лишь спустя 10 лет после премьеры, была осуществлена первая запись цикла на пластинку. Исполнительницей стала знаменитая пианистка Татьяна Николаева, которая и исполняла произведения на премьере.
* Самый ранний опус №2 был опубликован лишь в 1960 году, спустя практически сорок лет после написания. Издал сборник известный дирижер и консерваторский друг Дмитрий Шостаковича Гаврил Яковлевич Юдин.
* В прелюдиях и фугах представлены звукоряды, характерные именно для русской народной духовной музыки.
* Каждый свой день Шостакович начинал с того, что играл одно произведение из ХТК великого композитора Иоганна Себастьяна Баха.
* Шостаковичу всегда было интересно, какую краску может давать та или иная тональность. Так, предтечей к созданию цикла op. 87 стали такие произведения, как 15 струнных квартетов, которые, начиная с восьмого, расположены по квинтовому соотношению, а также «Детская тетрадь».
* За 24 прелюдии и фуги Шостакович вновь был обвинен в формалистических взглядах.

Восемь прелюдий op. 2

Раннее музыкальное творчество композитора – это прежде всего жизнеутверждающая музыка, наполненная светом и позитивом. Даже минорные композиции, такие как ля минорная и фа минорная прелюдии, обладают особой светлой атмосферой.

Первая композиция написана в тональности a-moll. Лёгкая, лирическая музыка имеет оттенок юмора и беззаботности. Каждый звук сверкает и переливается. Многогранность мелодического построения заставляет вслушиваться и полностью погружает в волшебный мир детства. Наивная и изящная композиция достойна внимания слушателя.

Яркий контраст создает ми минорное сочинение. Драматический характер и необычная гармония отличают произведение. Сложно подобрать эпитеты, чтобы описать красочность музыки. Многие сравнивают ее со временем, с его неумолимым бегом.

Прелюдия Соль мажор обладает ярким оркестровым звучанием. Ее эпический характер, мощь и суровость рисуют удивительные патриотичные образы.

Цикл из восьми прелюдий – это сборник маленьких музыкальных экспериментов, когда композитор еще только находился в поиске собственного индивидуального стиля.

 24 прелюдии op. 34

Музыкальной галереей можно считать цикл из 24 прелюдий. Последовательно в квинтовом соотношении расположены прелюдии по принципу контраста. Именно в этом опусе можно проследить заметный композиторский рост.

Во многом можно проследить влияние композиторов романтиков, в том числе [**Фредерика Шопена**](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/frederik-shopen) и раннего творчества [**Скрябина**](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/aleksandr-skryabin). Цикл состоит из ярких контрастов: глубина и лаконичность, жизнерадостность и философская задумчивость, драматичность и юмористичность.

Цикл содержит 24 разноплановые композиции, которые создают сюжетное единство:

1. Первая прелюдия отличается импровизационным складом. Легкая, воздушная музыка уносит далеко от реальности заставляя погружаться в безграничный мир грез и фантазий.
2. Второе сочинение отправляет нас в Испанию. Можно отчётливо услышать народную музыку страны с ее волнующими и ритмичными гитарными переборами.
3. Жанром следующего сочинения стал романс. Мелодия имеет вокальный склад и легко запоминается.
4. Интеллектуальное и сосредоточенное фугатто позволяет слушателю подумать о вечном.
5. В пятой пьесе можно разыграться и развить собственную технику. Жанровая основа – этюд.
6. Фортепианная композиция построена на диссонансах и напоминает фальшивую игру оркестрантов.
7. Волшебная седьмая прелюдия – это ночная песня.
8. Восьмая – это фантазия, рисующая разнообразные причудливые образы. Она изменяется также быстро, как облака на небе.
9. Вновь слушатель может путешествовать, изучая музыкальные жанры. Вот сейчас отчетливо слышны характерные ритмы тарантеллы.
10. На главной улице играет шарманщик, его шарманка, вероятно, старая, но, тем не менее, не перестает удивлять слушателя интересными мелодиями.
11. Скерцо – это маленькая игра.
12. Утонченная и изящная композиция напоминает менуэт или галантный танец.
13. В контрасте с предыдущим номером – грубый танец в башмаках.
14. Все омрачается. Звучит музыка тишины, музыка – траурное шествие.
15. В ритме вальса играет музыкальная шкатулка.
16. А за окном маршируют молодые солдаты, наполненные энергией юности.
17. Вновь слушатель попадает в комнату. Чувства обострены, слышны мотивы сентиментального вальса.
18. Все наивно, и по-детски. Этому посвящено маленькое скерцо.
19. Мечты уносят нас в далекую Италию. Где-то в Венеции звучит старая добрая баркарола.
20. Но мы уже далеко от волнообразных пассажей. Слушатель охвачен патетической речью оратора.
21. Вновь все прерывает причудливое и немного кукольное скерцо.
22. Контрастно задумчивая элегия. Стремительно проносятся воспоминания о прошлом.
23. Необычная с элементами современного музыкального языка следующая композиция.
24. Финалом всего становится жизнерадостный гавот.

Музыка Шостаковича необычна тем, что она может менять собственное наполнение в зависимости от интерпретации исполнителя. Каждый человек может придумать собственные картинки, так как композиция не имеет программы.

Цикл 24 прелюдии и фуги

Цикл из 24 прелюдий и фуг Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – это новое слово в искусстве сочинения полифонических произведений. На протяжении всего творческого пути композитор шел к осуществлению собственного замысла – показать возможности каждой тональности. Примечательно, что сам автор говорил о том, что по драматургии композиции не связаны между собой. Отдельное сочинение – это маленький мир с собственными коллизиями или их отсутствием.

Условно можно разделить все прелюдии и фуги на следующие группы:

* Трагедийная образность характерна для прелюдий и фуг b-moll, h-moll. Именно в этих сочинениях можно услышать боль надломленного судьбой, роком или событиями человека.
* Юмористический оттенок свойственен для сочинений в тональности As-dur и fis-moll. В первом случае можно услышать явные преувеличения и гротесковые образы.
* Лирико-драматический характер носит фуга соль минор.
* Архаический, исторический стиль, напоминающий барочную музыку, в том числе творчество гениального Баха, можно услышать в до мажорной и фа мажорной прелюдиях.

Интересна для рассмотрения прелюдия Des-moll. Определить тональность практически невозможно, так как произведение наполнено хроматическими ходами.

Прелюдии в фортепианном творчестве **[Шостаковича](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dmitrij-shostakovich)** – это не просто миниатюры, это маленькие спектакли, в которых участвую разные действующие лица. Можно услышать трагедию или комедию, драму или кукольный спектакль – все зависит от настроения режиссера, который выбирает музыку. Надеемся, что статья была интересной для прочтения!

Перейти по ссылке и послушать Прелюдию и фугу №24

<https://www.youtube.com/watch?v=dz7JgJGZeyg&t=23s>

В тетради ответить на вопросы

1. Фортепианные прелюдии op.2 [**Дмитрий Шостакович**](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dmitrij-shostakovich) написал в каком году?
2. Кто такая таинственная Н.К.?
3. Как расшифровывается ХТК?
4. С каким музыкальным событием связано появление цикла из 24 прелюдий и фуг Шостаковича?
5. Условно можно разделить все прелюдии и фуги цикла на какие группы?
6. Сколько прелюдий и фуг в цикле Баха?
7. Какие черты роднят творчество Баха и Шостаковича?