С.А. Губайдулина Обзор творчества

Задание для студентов

Задание 1: прочитать очень короткий обзор жизненного пути и творчества. Знать главные факты биографии, основное направление творческих поисков.

Софья Асгатовна Губайдулина - один из самых крупных композиторов 2 половины 20 века, классик мировой музыки.

Биография и краткий перечень сочинений.

Родилась в 1931 г. в Татарстане (г. Чистополь). С 1932 по 1954 г. жила и училась в Казани. Родители были далеки от музыки. Отец - инженер-геодезист, был зав кафедрой геодезии в Казанском строительном институте, был практикующим геодезистом. Мать - педагог.

Учеба С. Губайдулиной.

В детстве - Казанская музыкальная гимназия по классу фортепиано и композиции. Далее - Казанская консерватория, фортепианный факультет. Продолжала занятия композицией.

С 1954 г. по 1959 г.- обучение в Московской консерватории как композитора в классе Н. Пейко. С 1961 по 1963 г. - обучение в аспирантуре Московской консерватории в классе В. Шебалина.

Ранний период творчества

Сочинение музыки - главное занятие жизни. Избрала судьбу свободного художника. Средства к существование - сочинение музыки для кино. Написала музыку к 25 фильмам. Среди самых известных - мультфильм "Маугли" (1971), фильм "Чучело" (реж. Р. Быков, 1983).

В раннем периоде выделяют "Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов" (1965).

В этот же период в муз произведениях проявился интерес композитора к философии Востока. Наиболее значительные произведения - кантаты **"Ночь в Мемфисе"** (1968) и "Рубайят" (1969).

Первая написана на тексты древнеегипетской лирики, вторая на стихи поэтов Хакани, Хафиза и Хайяма.

В 1969-1970 гг. - сотрудничала с Московской экспериментальной студией электронной музыки. Написала здесь электронную пьесу «Vivente - non vivente» («Живое – неживое», 1970), а полученный новый акустический опыт использовала в дальнейшем.

(Не забываем, что официальное отношение к таким экспериментам было негативным. Губайдулина попала в "черный список" 7 отечественных композиторов.)

70-е и первая половина 80-х годов.

Положение почти запрещенного композитора. Пишет много произведений для выдающихся музыкантов инструменталистов. Основное количество - инструментальные проивзедения.

Изучение выразительных возможностей разных муз инструментов - струнных, духовых, ударных, органа.

"Десять прелюдий" (этюдов) для виолончели - стали школой новейших способов игры на виолончели.

"Час души" - концерт для меццо-сопрано, ударных (солирующих) и симфонического оркестра на стихи М. Цветаевой. Возвышение роли ударных инструментов, в том числе восточных.

Пьеса «De profundis» («Из глубины») для баяна, самое исполняемое в мире произведение для баяна. (В ХХ веке баян из народного инструмента стал академическим).

"Семь слов Христа" для виолончели, баяна и струнных (1982).

«Offertorium» («Жертвоприношение», с идеей смерти и воскресения Христа) - концерт для скрипки и оркестра (1980). Написан для Г. Кремера. С его исполнения началась всемирная известность Г. Кремера.

С 1985 г. - этап мирового признания.

Концерты в Америке, Японии, Европе. С 1990 г. - фестиваль музыки Губайдулиной в Екатеринбурге, международный фестиваль в Италии

С 1992 года - поселяется в Германии (под Гамбургом), не меняя Российского гражданства. Осуществила мечту жить в тишине.

1986-1996 - создает самые крупные сочинения:

Симфония "Слышу... Умолкло" в 12 частях (1986)

"Аллилуйя" для хора, оркестра, органа, солиста-дисканта и цетовых проекторов

(1990)

"Из Часослова" для виолончели, оркестра, мужского хора и чтеца (1992)

"Теперь всегла снега" кантата на слова Г. Айги (1993)

Концерт для альта с оркестром (1996) для Ю. Башмета. В 2001 г. был исполнен в

Храма Христа Спасителя в Москве на фестивале в честь 70-летия С. Губайдулиной

"Страсти по Иоанну" - для солистов, двух смешанных хоров, органа и оркестра

(2000)

2000-2020 - продолжает поиски выразительности звука, сочиняет много инструментальной, хоровой музыки.

Основные направления творческого поиска композитора С. Губайдулиной

О чем музыка Губайдулиной?

В основе произведений чаще всего лежит обобщенная идея. Уровень обобщения ищет в философии, религии. В разные десятилетия - разные философские или религиозные источники.

В 60-70-е г - философия востока. Осмысление философских концепций и воплощение их в музыке.

2000-е г - христианство. Будучи православным верующим человеком, воплотила в музыке христианские представления ("Страсти по Иоанну").

В 2000-е годы - размышления о судьбе мира, человечества.

Каков музыкальный мир, муз язык Губайдулиной?

Новые возможности в выразительности звука, поиск новых муз красок. (В том числе во 2-й половине 90-х гг. - освоение четвертитоновых интервалов после погружения в японскую музыку).

Новаторские открытия в игре на различных инструментах - новые приемы.

Новаторские открытия в музыкальной драматургии. (Использование в драматургии в том числе различных числовых рядов)

Поиск выразительных возможностей ритма, пауз.

Поиск приемов вокальной экспрессии: пение с примесью дыхания, шёпот, речь и т.д., певцы по ходу исполнения перемешаются по залу, создавая разнообразные пространственные эффекты.

Во все периоды творчества опирается на серийную технику композиции.

Задание 2: прослушать кантату "Ночь в Мемфисе".

Задание 3: прослушать концерт для скрипки и оркестра «Offertorium» («Жертвоприношение»)

Задание 4: прослушать одно из произведений на свой выбор. Написать почему было интересно прослушать именно это произведение. Что понравилось в музыке?