Э.В. Денисов (1929-1996) Обзор творчества.

Задание для студентов

1. Лидер рус муз авангарда 60-90-х годов. Открыл для себя и соотечественников огромный мир современной западной музыки и представил Западу новую российскую музыку и музыкантов.

2. Жанровый состав музыки Денисова очень широк:

Произведения для муз театра - оперы (2), балеты (1)

Произведения для симфонического оркестра - симфонии (2 камерные, 2 для большого оркестра), сюиты, произведения для необычного состава инструментов ("Акварель")

Инструментальные концерты (более 20) для разных инструментов -

Камерно-инструментальные произведения (в том числе для необычных составов - Концерт-пикколо для четырех саксофонов и ударных, Концерт для флейты, вибрафона, клавесина и струнных)

Произведения для хора - Реквием, "Приход весны" и др.

Камерно-вокальные сочинения - кантаты, вокальные циклы и др.

Электронная и конкретная музыка - "Пение птиц", "Пароход плывет мимо пристани"

3. Совмещение техник сериализма, алеаторики, сонористики, пуантилизма, микрополифонии и др. Денисов создал целое направление современной отечественной музыки, в которой радикально обновлен музыкальный язык - мелодия, ритм, гармония, контрапункт, принципы музыкального формообразования.

4. Художественный мир Денисова разнообразен. Ключевые категории эстетики композитора - красота, свет.

Первое ярко новаторское произведение, признанное сначала за рубежом, потом в России - **кантата "Солнце инков" 1964 г.** Впервые очень ярко воплощен образ солнца, света, который станет символом на многие годы.

Задание 1: Прослушайте 1 часть Прелюдии ("Золото инков"), глядя в ноты (продолжительность части 1,5 минуты). Эта часть инструментальная. В основе тематизма - серийная техника, в том числе ее разновидность - пуантилистическая (от слова точка) техника, когда один из звуков серии повторяется в виде репетиций у разных инструментов.

Задание 2: Прослушайте 2 часть "Печальный Бог". В этой части поет солист - сопрано. Мелодия в вокальной партии также из звуков серии. Однако в вокальной мелодии появляются ходы по терциям и другим привычным для ладового слуха интервалам, что вносит в мелодию своеобразные напоминания о диатонике.

На какие слова вы слышите такие фразы (напоминающие о диатонике)?

Каковы приемы алеаторики в вокальной партии этой части?

Пьеса для фортепиано "Знаки на белом" 1974 г.

1. Программное произведение, у которого 2 источника:

 1. в основе замысла - впечатления от картины Пауля Клее "Знаки на желтом";

 2. второй источник программы - литературный - строка из "Книги Монель" М. Швоба: «И появилось королевство; но оно все было замуровано белизной». Сам композитор вывел эти строки как эпиграф и назвал "интродукцией".

Задание 1: посмотрите картину П. Клее "Знаки на желтом", прослушайте музыку, глядя в ноты.

2. Образное содержание музыки - некая картина, в которой есть тишина, шорохи, в пространстве которых возникают яркие звучности. Тишина воплощается отдельными долго тянущимися звуками и паузами. Шорохи - это пассажи на основе полутонового движения, яркие звучности - это кластеры (звуковые вертикали сложного строения).

Тишина в виде долго тянущихся звуков - это "белый фон", который оттеняет другие "знаки", что и воплощает само название пьесы "знаки на белом".

 Так композитор музыкальными средствами "закодировал" впечатления от живописи и литературного образа.

Ответьте на вопросы:

а) Как вы считаете, есть ли в этой пьесе конфликтные образы или господствует единое эмоциональное состояние?

б) Как в образном отношении можно интерпретировать окончание пьесы?

3. Тематизм этой пьесы родился из монограммы Э.Денисов = звуки e-d-es = ми-ре-ми бемоль, т.е. ход на тон в одном направлении и полутон в другом направлении. В данном произведении это звуки a-b-gis (см. самое начало в нотах).

Этот звуковой состав сохраняется как основа в темах "тишины" и "шорохов". Он также входит и в состав вертикальных аккордов.

 В строении аккордов по вертикали есть терции, кварты, квинты, что несколько сближает с тональной музыкой.

 В развитии этих тем монограмма сохраняется, поэтому среди музыковедов есть мнение, что все сочинение представляет собой непрерывную вариацию монограммы EDS.

Ответьте на вопрос:

а) К какой композиторской технике вы отнесете такой тематизм - серийная? сонорная? алеаторная?

4. Метроритмические особенности.

Во всей пьесе нет деления на такты, нет классического метра. Но ритмика регулярная, т.е. в ней присутствует пульсация доли.

Задание: посмотрите в нотах последние 2 фортепианные строки на странице 17 и первую строку на странице 18. Прослушайте это место (примерно на 12 минуте звучания)

Ответьте на вопросы:

а) Какие ритмические фигуры вы видите в разных голосах?

б) Как называется прием такого сочетания разных ритмических рисунков?

5. Колористические приемы, с помощью которых передаются дуновения, блики, мерцания, создаются с помощью регистров, динамики, темпа, пауз, педализации

Задание: Откройте в нотах страницу 18 и перечислите приемы, в том числе необычные.

"Три картины Пауля Клее для альта и ансамбля" 1985

Задание: прослушайте первое произведение из этого цикла - "Диана в осеннем ветре"

Для справки: ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДНИЕ Э.В. ДЕНИСОВА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ОПЕРЫ:
«Пена дней» (1981)
«Четыре девушки» (1986)

БАЛЕТ
«Исповедь» (1984)

Произведения для симфонического оркестра

Симфония для двух струнных оркестров и ударных (1962)
Камерная симфония (1982)
Симфония для большого оркестра (1987)
«Живопись» для большого оркестра (1970)
«Акварель» для двадцати струнных (1975)
Эпитафия для камерного оркестра (1983)
«Исповедь». Сюита из балета (1985)
«Колокола в тумане» для большого оркестра (1988)
Инструментальные концерты

20 концертов для различных солирующих инструментов с оркестром:

Концерт для флейты, гобоя, фортепиано и ударных (1963)
Концерт для виолончели с оркестром (1972)
Концерт для фортепиано с оркестром (1974)
Концерт для флейты с оркестром (1975)
Concerto piccolo для четырёх саксофонов (1 исполнитель) и ударных (1977)
Концерт для скрипки с оркестром (1977)
Концерт для флейты и гобоя с оркестром (1978)
Партита для скрипки с оркестром (1981)
Концерт для фагота и виолончели с оркестром (1982)
Камерная музыка для альта, клавесина и струнных (1982)
Вариации на тему Гайдна для виолончели с оркестром (1982)
Концерт для двух альтов, клавесина и струнных (1984)
«Нару еnd» для двух скрипок, виолончели, контрабаса и струнных (1985)
Пять каприсов Паганини для скрипки и струнных (1985)
Концерт для гобоя с оркестром (1986)
Концерт для альта с оркестром (1986) (для Ю. Башмета)
Концерт для кларнета с оркестром (1989)
Концерт для гитары с оркестром (1991)
Концерт для флейты, вибрафона, клавесина и струнного оркестра (1993)

необычные составы концертов:

Концерт для гитары с оркестром

Концерт-пикколо для четырех саксофонов и ударных

Концерт для флейты, вибрафона, клавесина и струнных

ансамбли

сонаты

необычные по составу:

пьеса "Пение птиц" для приготовл фортепиано и магнитофонной ленты (алеаторическая музыка) 1970

пьеса "Знаки на белом" (по картине П.Клее "Знаки на желтом")

"Пароход плывет мимо пристани"

цикл пьес для альта и камерного ансамбля "Три картины Пауля Клее" ("Диана в осеннем ветре", "Синечио", "Дитя на перроне")

"Женщина и птицы" для фортеп и двух квартетов (струнного и дер духовых инструментов) по картинам испанс художника Х. Миро

"Акварели" для 24 струнных инструментов

"Зимний пейзаж" для арфы

"Пейзаж в лунном свете" для кларнета и фортепиано

"Перед закатом" для альтовой флейты и вабрафона 1996 (последнее сочинение)

и много другое

ЭЛЕКТРОННАЯ И КОНКРЕТНАЯ МУЗЫКА
«Пение птиц» (1969)
«На пелене застывшего пруда…» (1991)
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«Голубая тетрадь» (1984)
«Пароход плывёт мимо пристани» (1986)

Камерно-инструментальные произведения

Камерно-вокальные произведения

кантата "Золото инков" на стихи Габриэлы Мистраль 1964

«Итальянские песни» (1964)
«Жизнь в красном цвете» (1973)
«Боль и тишина» (1979)
«Пожелание добра» (1986)
«Осенняя песня» (1971)
«Твой облик милый» (1982)
«В высоте небес…» (1986)
«Рождественская звезда» (1989)
«Осень» (1968)
«Три отрывка из Нового Завета» (1989)
«Легенды подземных вод» (1989)
Произведения для хора

Реквием (1980)
«Колен и Хлоя» (1981)
«История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа» (1992)
«Приход весны» (1984)
«Свете тихий» (1988)
Музыка для кино, театра, теле- и радио постановок