Ребята, прочитайте внимательно материал

по теме

« Творчество И.Ф. Стравинского»

Игорь Федорович Стравинский — пожалуй, самая противоречивая и авангардная фигура в музыкальной культуре XX века. Его самобытное творчество не вписывается в рамки какой-то одной стилистической модели, в нем самым неожиданным образом сочетаются различные направления, за что композитора современники прозвали «человеком тысячи одного стиля». Великий экспериментатор, он чутко улавливал изменения, которые происходили в жизни, и стремился жить вместе со временем. И все же у его музыки есть свое истинное лицо — русское. Все сочинения Стравинского глубоко проникнуты русским духом — это снискало композитору невероятную популярность за рубежом и искреннюю любовь в Отечестве.

Краткая биография Стравинского

Игорь появился на свет в 1882 году в местечке Ораниенбаум в театральной семье. Отец будущего композитора блистал на оперной сцене Мариинского театра, а мать, будучи пианисткой, аккомпанировала мужу во время концертов. В их доме собирался весь артистический и культурный цвет Петербурга — **[Лядов](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/anatolij-lyadov)**, Римский-Корсаков, Кюи, Стасов, захаживал Достоевский. Творческая атмосфера, в которой рос будущий композитор, впоследствии сказалась на формировании его художественных вкусов и разноплановости формы и содержания музыкальных сочинений.

В годы его детства и ранней юности трудно было даже заподозрить, что в семье растет гений. В 9 лет Игоря начали учить музыке, однако предпосылок к перспективной музыкальной карьере родители в сыне не разглядели. По их настоянию Стравинский, который учился далеко неблестяще, поступил в университет на факультет юридических наук. Тогда и начал проявляться его глубокий и серьезный интерес к музыке. Правда, знаменитый композитор и близкий друг семьи [Римский-Корсаков](https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/nikolaj-andreevich-rimskij-korsakov), у которого юный Стравинский на протяжении всего времени студенчества брал уроки оркестровки и композиции, поступать в консерваторию своему ученику... отсоветовал, считая, что не стоит тратить время на теоретическую подготовку, когда нужно сосредоточиться на практике. Он сумел дать Стравинскому крепкую композиторскую школу, и будущий разрушитель музыкальных стереотипов на всю жизнь сохранил об учителе самые теплые воспоминания.

Слава обрушилась на Игоря Стравинского неожиданно, и этот факт имеет прямую взаимосвязь с именем основателя «[Русских сезонов](https://soundtimes.ru/balet/o-balete/russkie-sezony-dyagileva)» в Париже Сергея Дягилева. В 1909 году известный антрепренер, планируя пятые по счету «сезоны», был поглощен поисками композитора для нового балетного спектакля «[Жар-птица](https://soundtimes.ru/balet/klassicheskie-balety/balet-zhar-ptitsa)». Дело это было непростое, поскольку для покорения искушенной французской публики требовалось создать нечто совершенно особенное, дерзкое, оригинальное. Дягилеву посоветовали обратить внимание на 28-летнего Стравинского. Молодой композитор не был известен широкой публике, но скептицизм Дягилева растаял в тот же миг, как только он услышал в исполнении Стравинского одно из его сочинений. Опытный импресарио, обладавший удивительным чутьем на таланты, и здесь не ошибся.

После премьерного показа «Жар-птицы», открывшей в 1910 году очередную грань русского искусства для парижан, Стравинский обрел невероятную популярность и в одночасье стал самым модным русским композитором у европейской публики. Следующие три года доказали, что успех «Жар-птицы» не являлся мимолетной случайностью. За это время Стравинский написал еще два балета - «[Петрушка](https://soundtimes.ru/balet/klassicheskie-balety/petrushka)» и «Весна священная». Но если «Жар-птица» и «Петрушка» вызвали у публики неистовый восторг чуть не с первых тактов, то «[Весну священную](https://soundtimes.ru/balet/klassicheskie-balety/vesna-svyashchennaya)» зрители сначала не приняли до такой степени, что на премьере разыгрался один из самых грандиозных скандалов в истории театра. Музыку Стравинского возмущенные парижане назвали варварской, а его самого - «распоясавшимся русским».

«Весна священная» стала для композитора последним сочинением, которое он написал на Родине. Дальше его ждали долгие и непростые годы вынужденной эмиграции.

Первая мировая война застигла композитора и его близких в швейцарском городке Монтрё. Согласно биографии Стравинского с 1920 года его основным местом жительства стал Париж. В последующие 20 лет композитор много экспериментирует с различными стилями, используя музыкальную эстетику античности, барокко, классицизма, но интерпретирует их в нетрадиционном ключе, намеренно создавая музыкальные мистификации. В 1924 году Игорь Стравинский впервые предстает перед парижской публикой еще и как талантливый исполнитель своих произведений.

В 1934 году он принимает французское подданство и выпускает автобиографический труд под названием «Хроника моей жизни». Конец 30-х годов Стравинский впоследствии назовет самым тяжелым периодом в своей судьбе. Он пережил огромную трагедию - за короткое время композитор потерял трех дорогих ему людей. В 1938 году умерла его дочь, а в 1939 – мать и жена. Глубокий душевный кризис, вызванный личной драмой, еще более усугубился с началом Второй мировой войны. Спасением для него стал новый брак и переезд в США. Знакомство с этой страной состоялось у Стравинского в 1936 году, когда он впервые предпринял заокеанское гастрольное турне. После переезда композитор выбрал своим местом жительства Сан-Франциско, а вскорости перебрался в Лос-Анджелес. Спустя 5 лет после переезда он становится гражданином Соединенных Штатов.

Поздний этап творчества Стравинского характеризуется преобладанием в нем духовной тематики. Кульминацией творчества становится «Реквием» («Заупокойные песнопения») – это квинтэссенция художественных исканий композитора. Свой последний шедевр Стравинский написал в 84-летнем возрасте, когда был уже тяжело болен и предчувствовал свой скорый уход. «Реквиемом», по сути, он подвел итог прожитой жизни.

Композитора не стало 6 апреля 1971 года. По его желанию он похоронен в Венеции рядом со своим давним другом [Сергеем Дягилевым](https://soundtimes.ru/balet/o-balete/russkie-sezony-dyagileva).

Творчество Стравинского

1913: «Весна священная». Благодаря оркестровой фантазии «Фейерверк» (1908) на Стравинского обратил внимание танцор и хореограф Сергей Дягилев, который сделал ему заказ на балетную музыку по русским сказкам. Премьера «Жар-птицы» в Париже в 1910 году принесла международную славу не только Стравинскому, но и Русскому балету Дягилева. В том же году композитор уехал в Швейцарию, где вместе с Дягилевым создал две балетные вещи: «Петрушку» (1911) и «Весну священную», премьера которой в Париже в 1913 году вылилась в театральный скандал. «Варварские» ритмы и насыщенные диссонансами гармонии шокировали публику, хотя многие композиторы увидели в этом предвестие нового направления в музыке. Три балета, как и опера «Соловей» (1914), насыщены русским фольклором и обладают интенсивной ритмичностью. А в пантомиме «История солдата» (1918), кроме того, ощутимо влияние джаза и западных танцев.

С **1920**: Неоклассицизм. В 1920 году Стравинский переселяется в Париж, где сходится с поэтом Жаном Кокто и художником Пабло Пикассо. У истоков неоклассицистского периода творчества композитора стоит балет «Пульчинелла» (1920). Он основан на музыке, приписываемой Джованни Батиста Перголези, которую Стравинский трансформировал с помощью стилевых средств модерна. Возникший в 1900 году неоклассицизм, отталкиваясь от ограничений экспрессионизма Венской школы и от «перегруженности» поздней романтики, возвращался к предромантической музыке. Стравинский ставил задачу сломать традицию чисто выразительной, экспрессивной музыки.

В **1924** году он так комментировал свой духовой октет «Octuor»: «У этой разновидности музыки нет другой цели, кроме как наслаждаться собою». В последующие 15 лет Стравинский часто выезжал на гастроли в Европу и Америку в качестве пианиста и дирижера собственных произведений. Из энергий его православной религиозности в 1927 году выросла оратория «Царь Эдип» — а капелльные хоры на литургические тексты, а в 1930 году — «Симфония псалмов» для хора и оркестра. Следующие произведения сориентированы на самые разные прообразы и музыкальные эпохи: балет «Поцелуй феи» (1928) имитирует стиль Петра Чайковского, «Каприччио» для фортепиано и оркестра (1929) восходит к творчеству Карла Мария фон Вебера. В 1931 году написан скрипичный концерт в d-Dur, признанный одним из самых выдающихся достижений этого жанра в XX столетии.

В **1934** году Стравинский принял французское гражданство и закончил сценическую мелодраму «Персефона» по Андре Жиду. Пять лет спустя, с началом второй мировой войны, композитор переселяется в США, где преподает в Гарвардском университете.

В **1945** году Стравинский становится гражданином США. В Америке он написал, среди прочего, две симфонии (1940 и 1945), а также Латинскую мессу для смешанного хора и духового квинтета (1948).

С **1951**: Занятия серийными техниками.

В 1951 году Стравинский дирижировал первым исполнением своей оперы «The Rake's Progress» в Венеции. Эта вещь завершает неоклассицистский период его творчества. Стравинский интересуется, в том числе, двенадцатитоновой техникой Арнольда Шёнберга, которую он до тех пор считал неподходящей для своих музыкальных интенций. Новая направленность выявляет себя в «Кантате» (1952), затем в балете «Агон» (1957) и оратории «Threni» (1958). Поворотным моментом в его музыке стала написанная в 1959 году пьеса «Движения» для фортепиано и оркестра, полностью подчиненная законам серийной техники. Семь лет спустя он завершил свои последние произведения: «Requiem canticles» и фортепианные пьесы «The Owl and the Pussy-Cat».

В **1967** году, в Торонто, Стравинский в последний раз стоял за дирижерским пультом.

Музыка Стравинского, используемая в кинематографе

Фрагменты из произведений	**Фильмы**
«Жар-птица»	«Хранители снов» (2012), «Ледяные замки» (2010), «Льюис» (2008), «Туннель Хайку» (2001)
«Весна священная»	«Магия лунного света» (2014), «Балерины» (2012), «Человек в Бате» (2010), «Последний танцор Мао» (2009), «Пропавший без вести» (2009), «Клуб неудачниц» (2001), «Воскрешая мертвецов» (1999), «Зимние каникулы» (1998)
Реквием	«Ганнибал» (2014)
Эбони-концерт	«Чико и Рита» (2010)
«Аполлон Мусагет»	«Круче не бывает» (2006)
Концерт для струнного оркестра ре мажор	«Мелинда и Мелинда» (2004)
«Агон»	«Очаровательная проказница» (1991)
«Похождения повесы»	«Монастырь» (1995)
«История солдата»	«Балкон» (1963)

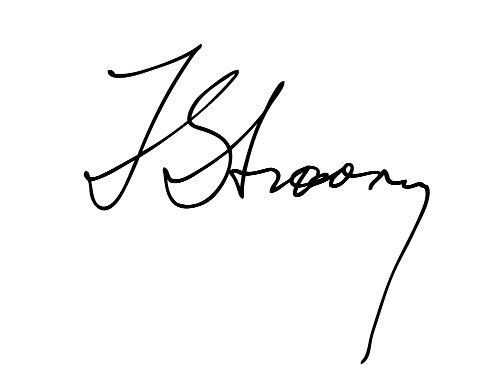
Фильмы об Игоре Стравинском

* Стравинский в Голливуде. (Франция, Германия, 2014) Документальный, биографический.
* «Коко Шанель и Игорь Стравинский» (Франция, Япония, Швейцария, 2009) Худ.фильм. Реж. Ян Кунен. Фильм снят по мотивам романа К. Гринхолфа «Coco and Igor». Премьерная демонстрация фильма состоялась в 2009 году на закрытии 62-го кинофестиваля в Каннах.
* Гении и злодеи. Игорь Стравинский. Долгая дорога к себе (2012) Документальный.
* Игорь Стравинский: композитор. / Igor Stravinsky: Composer. (Германия, Швеция, 2001), музыкальный, биографический. Реж. Янош Дарваш. В фильме можно услышать рассуждения Стравинского о жизни и музыке, воспоминания о Нижинском и рассказ об истории рождения балета «Жар-птица».
* Игорь Стравинский: из цикла передач «Гении». К 125-летию И.Ф. Стравинского. 2007. Документальный. Реж. Андрей Кончаловский.
* Однажды на границе... (Once, at a Border...) Великобритания, 1982. Документальный. Реж. Тони Палмер. Фильм был снят к 100-летнему юбилею композитора.

Интересные факты о Стравинском

* Стравинский обладал редкостным трудолюбием, он мог без перерыва работать по 18 часов. В 75 лет у него был 10-часовой рабочий день: до обеда он 4-5 часов занимался сочинением музыки, а после обеда 5-6 часов посвящал оркестровке или переложениям.
* Дочь И. Стравинского Людмила стала женой поэта Юрия Мандельштама.
* Стравинского и Дягилева связывали не только узы дружбы, но и родства. Они приходились друг другу пятиюродными братьями.
* Первый музей композитора был создан в 1990 году на Украине, в городе детства Стравинского Устилуг, где находилось их семейное поместье. С 1994 года на Волыни существует традиция проведения фестиваля музыки имени Игоря Стравинского.
* Композитор всегда тосковал по России. Из биографии Стравинского мы узнаём, что в октябре 1962 года заветная мечта сбылась - после полувекового отсутствия он приехал на Родину, приняв приглашение отметить здесь 80-летний юбилей. Он дал несколько концертов в Москве и родном Ленинграде, встретился с Хрущевым. Но его приезд был омрачен пристальным надзором спецслужб, которые в своем служебном рвении даже отключали телефоны в гостиницах, чтобы ограничить контакты композитора с соотечественниками. Когда после этой поездки одна из родственниц спросила Стравинского, почему бы ему не переселиться на Родину, тот с горькой иронией ответил: «Хорошего понемножку».
* Стравинского связывали узы дружбы и приятельства со многими известными людьми из мира искусства, литературы, кино - Дебюсси, Равелем, Сати, Прустом, Пикассо, Олдосом Хаксли, Чарли Чаплиным, Коко Шанель, Уолтом Диснеем.
* Композитор всегда опасался простуд — по этой причине он предпочитал теплую одежду и, бывало, даже спать ложился в берете.
* Люди, имевшие привычку громко разговаривать, вызывали в Стравинском инстинктивный ужас, зато любой намек на критику в его адрес провоцировал в нем вспышку ярости.
* Стравинский свободно владел четырьмя языками, а писал на семи языках — французском, немецком, английском, итальянском, латинском, иврите и русском.
* Однажды таможенники на итальянской границе заинтересовались необычным портретом композитора, написанным его другом Пабло Пикассо в футуристической манере. Изображение, состоявшее из непонятных кружков и линий, было мало похоже на портрет человека, и в результате таможенники изъяли у Стравинского шедевр Пикассо, посчитав его секретным военным планом...
* На музыку Стравинского в СССР длительное время был наложен запрет, а за интерес к партитурам композитора-эмигранта студентов исключали из музыкальных училищ.
* Трудные годы безденежья сформировали в характере композитора привычку экономить даже в мелочах: если он видел на полученном письме марку без следов штемпеля, он осторожно отклеивал её, чтобы использовать ещё раз.
* Стравинский замечательно рисовал, был тонким ценителем живописи. Из 10 000 томов его домашней библиотеки в Лос-Анджелесе две трети книг были посвящены изобразительному искусству.
* В 1944 году Стравинский в качестве эксперимента сделал аранжировку официального гимна Соединенных Штатов, чем вызвал грандиозный скандал. Полиция сделала композитору предупреждение, что если подобное хулиганство повторится, ему будет выписан штраф.
* Французская богема была покорена музыкой Стравинского до такой степени, что популярный музыкальный критик Флоран Шмитт назвал принадлежащий ему загородный дом «Виллой Жар-птицы».
* В 1982 году партитура «Весны священной» была продана на аукционе швейцарскому меценату Паулю Захеру за $ 548 000. Эта сумма стала самой большой, которую давали за автограф какого-либо композитора. Захер был лично знаком со Стравинским и приложил все усилия, чтобы заполучить раритеты, имеющие отношение к великому современнику. Сегодня фонд Захера обладает архивом Стравинского, включающим в себя 166 ящиков его писем и 225 ящиков сохранившихся музыкальных автографов, их общая стоимость составляет $ 5 250 000.

* Авиалайнеру А-319 компании «Аэрофлот» присвоено имя Стравинского.
* Главным украшением живописной площади Стравинского в Париже является оригинальный фонтан, который тоже носит его имя.
* В Кларане можно пройтись по улице «Весны священной» — работу над этим балетом Стравинский закончил именно в этой швейцарской деревне 17 ноября 1912 года.

Ребята, для закрепления материала, посмотрите видео к этому уроку