

***ПРЕЗЕНТАЦИЯ на тему:
«Александр Николаевич Скрябин -
великий поэт звука»***

Александр Николаевич Скрябин

25 декабря 1871 — 14 апреля 1915

«Музыка живет страстью» — эти слова Скрябина могут служить эпиграфом ко всему его творчеству.

Выдающийся русский композитор и пианист. Остро стоявшую перед композиторами того времени проблему «недостаточности», «узости» тональности Скрябин решает по-своему, усложняя до предела гармонию. Одновременно желаемой выразительности он добился, введя в музыку цвет, то есть впервые в истории использовал светомузыку.

Александр Николаевич Скрибин родился в Москве 25 декабря 1871 года. Семья Скрибина принадлежала к московской дворянской интеллигенции. Многие представители рода были военными: дед композитора служил в артиллерии, прадед был лейтенантом флота, двое дядей (братьев отца) работали воспитателями в кадетских корпусах.

*Отец композитора –
Николай Александрович Скрябин*

*Мать композитора -
Любовь Петровна Щетинина*

Николай Александрович Скрябин получил образование в Московском университете, на юридическом факультете. Еще будучи студентом, Н. А. Скрябин женился на молодой пианистке Любови Петровне Щетининой, незадолго перед тем блестяще окончившей Петербургскую консерваторию. Обаятельный внешний облик матери Скрябина запечатлен на портрете, написанном ее братом, художником Щетининым.

Осенью 1882 года десятилетний Александр Скрябин был принят во 2-й Московский кадетский корпус, помещавшийся в Лефортове.

Признаки незаурядной музыкальной одаренности проявились у Скрябина очень рано. Родные решили показать мальчика А. Рубинштейну, который хорошо знал и помнил его мать. Проверив музыкальные данные Саши, великий пианист сказал: «Не троньте ребенка, дайте ему развиваться свободно, со временем все придет само собой».

Продолжая учение в корпусе, он стал заниматься частным образом сначала у Г. Конюса, известного впоследствии музыковеда и композитора, а в то время студента консерватории. Потом у видного московского педагога Н. Зверева. Строгость и требовательность к ученикам сочетались с чисто отеческим к ним отношением. Многие ученики Зверева жили в его доме на полном пансионе. Среди них в это время было несколько выдающихся музыкантов, прежде всего, С. В. Рахманинов, а также известные также впоследствии пианисты Л. Максимов, М. Пресман и другие.

В январе 1888 года в возрасте 16 лет Скрябин поступил в консерваторию. Он был принят без экзамена прямо в класс контрапункта Танеева, у которого до поступления брал уроки. По традиции, существовавшей в то время в Московской консерватории, те, кого Танеев считал возможным взять в свой класс, зачислялись без экзамена, настолько велик был авторитет Сергея Ивановича —замечательного педагога и ученого теоретика, в те годы также и директора консерватории.

С.И. Танеев

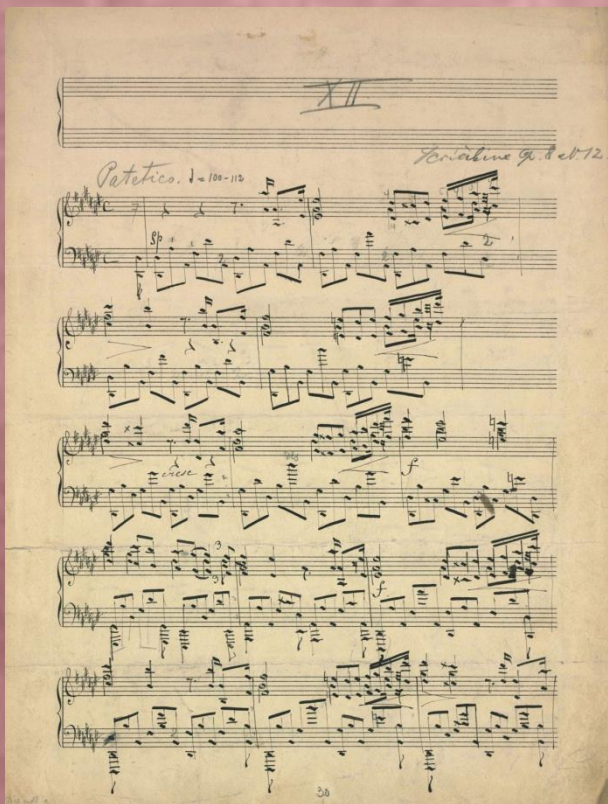

М. Беляев

В феврале 1894 года Скрябин впервые выступил в Петербурге как пианист — исполнитель собственных произведений. Здесь он познакомился с известным музыкальным деятелем М. Беляевым. М. Беляев, богатый лесопромышленник, был страстным любителем музыки, особенно русской. Значительную часть своих денежных средств он выделил на популяризацию отечественной музыки и на материальную поддержку русских композиторов.

К моменту выпуска из консерватории в творческом списке молодого композитора было уже два десятка сочинений. Одним из самых популярных и по сей день является Этюд до-диез минор.

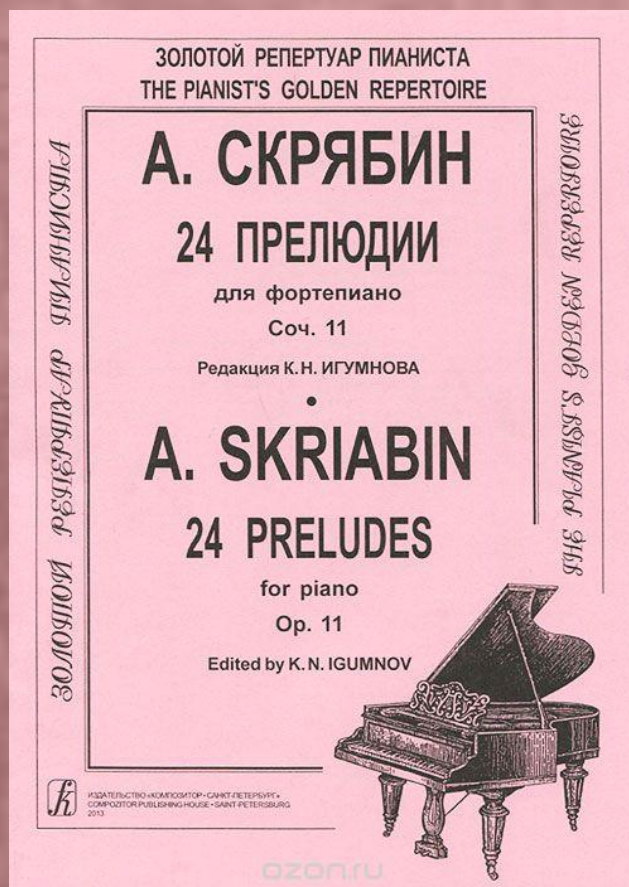
После двух лет занятий композицией у Танеева, в 1890 году он перешел в класс А. Аренского, с которым отношения не сложились, что привело к тому, что Скрябин бросил занятия композиций. По окончании он получил Малую золотую медаль, в то время как Рахманинов, тоже занимавшийся у Аренского - Большую.

Середина 90-х годов была связана с преодолением проблем с правой рукой. В этот период рождаются такие уникальные произведения, как Прелюдия и Ноктюрн для левой руки. Тогда же было сформулировано и творческое кредо композитора – единение человека-творца и духа мироздания, вера в возможность искусства преображать людей.

Это время прелюдий. У композитора возникла идея написать прелюдии в каждой тональности. В конечном итоге их собралось 47. Они вышли в издательстве Беляева в 1897 году.

Прелюдии Скрябина

Огромное внимание уделено этому жанру (89 прелюдий); индивидуальность авторского почерка делает музыканта новатором в трактовке жанра прелюдии. В целом, характерна ясность мелодики и ладовой тональной связи, утонченность использования звуковых ресурсов фортепиано. Ранние прелюдии отличаются эмоциональной открытостью и ясностью с преобладанием диатоники и лирической образности. Лирика в различных проявлениях (вплоть до мрачно-суровых, драматических образов) отмечает и зрелые сочинения; используется широкий регистровый диапазон, часто – сочетание крайних регистров; фактура многих прелюдий сглаживает остроту гармонии.

Через Беляева завязались отношения Скрябина с Римским-Корсаковым, Глазуновым, Лядовым и другими петербургскими композиторами. В свои приезды в Петербург Скрябин встречался с представителями музыкального мира на «пятницах», а также в доме Римского-Корсакова, куда его приводил обычно Лядов. Начиная с середины 90-х годов разворачивается исполнительская деятельность Скрябина. Он выступает с концертами из своих сочинений в различных городах России — в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Одессе, а также за рубежом.

А.К. Глазунов

А.К. Лядов

Н. А. Римский-Корсаков

Средств, которые Скрябину давало его творчество, оказывалось недостаточно. Поэтому он принял сделанное ему Сафоновым (ставшим к тому времени директором консерватории) предложение взять на себя руководство классом фортепиано в консерватории и с осени 1898 года вступил в число ее профессоров. Начиная с 1894 года появляются лучшие скрябинские фортепианные произведения первого периода его творчества.

В.И. Сафонов

Фортепианное творчество Скрябина

Фортепианные произведения композитора составляют практически основу творческого наследия. Основные черты его фортепианного стиля заключены в образно-эмоциональных сферах, каждая из которых имеет собственный комплекс выразительных средств:

- лирика, трактуемая как «высшая утонченность»;
- образ движения;
- образ воли.

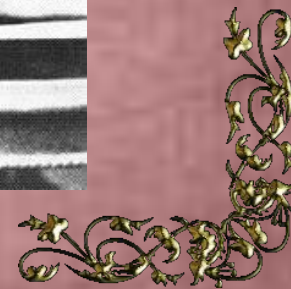
В произведениях раннего периода можно проследить влияния Шопена, Листа, Вагнера; характерно тяготение к жанру миниатюры (прелюдии, ноктюрны, экспромты); начинает путь становления жанр сонаты. В зрелых и поздних сочинениях музыка Скрябина демонстрирует новый, индивидуальный авторский стиль

В 1897 году Александр Николаевич женился на пианистке Вере Ивановне Исакович. Зимой 1897-1898 годов молодые провели за границей, где Скрябин писал и исполнял в концертах свои сочинения. В 1898 году у них рождается первая дочь, Римма, в течение 4 последующих лет – еще две дочери и сын. До совершеннолетия дожила только одна девочка, остальные дети погибли еще в нежном возрасте.

В начале 1898 года в Париже состоялся большой концерт из произведений Скрябина, в некотором отношении не совсем обычный: композитор выступил вместе со своей женой — пианисткой Верой Ивановной Скрябиной (урожденной Исакович). Из пяти отделений сам Скрябин играл в трех, в двух остальных — Вера Ивановна. Концерт прошел с огромным успехом

**К концу 19 века
произведения Скрябина
входят в репертуар
ведущих пианистов
страны. Его Третья соната
подводит
итоги первого этапа
творческой деятельности.
Развитие
таланта требует
большего самовыражения.
Так, вместе
с новым столетием
наступает и
симфонический период
в творчестве композитора.**

Сонаты Скрябина

Жанр сонаты у композитора претерпевает эволюцию от 4-хчастного цикла – к одночастной (в этом процессе этапная роль принадлежит поэме «К пламени»); тенденция к монотематизму также сближает сонату с жанром поэмы. Из 10 сонат №1, №3 – четырехчастные, №2 и №4 – двухчастные, остальные – одночастные.

Для его сонат характерно наличие программности (программная идея сонаты №4, появившаяся после самого произведения, выражает стремление к далекой звезде, путь достижения к которой протекает через образы томления, полета, экстаза). Соната №7 – «Светлая месса», №9 – «Черная месса», и т.д.

Симфонии Скрябина – это уже не только музыка, это символизм и философия. С 1900 по 1903 годы композитором были написаны 3 симфонии. Первая – сформировала уникальный скрябинский стиль – его филигранную проработку деталей, тематическую связь всех частей. Впервые это сочинение было исполнено не полностью, так как имело сложную хоровую часть, текст к которой написал сам автор. После выхода в печати нот Второй симфонии Н.А. Римский-Корсаков назвал Скрябина «великим талантом».

19 02.

ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАМЪ
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

въ Двѣнадцатъ 5-го Марта,
КОНЦЕРТЪ
А. Н. СКРЯБИНА
 съ тѣхъ инструментовъ, какъ упр. **В. И. Сафонова.**
ПРОГРАММА.

1. 3-я симфонія (Скрибинъ)
 для оркестра, солирующаго
 виолончелью. 2-й акт. 1-й дѣйств.

а) Третья.
 б) Альберт-Экзальтиръ.
 в) Сонъ.
 г) Утѣшенъ.
 д) Альбертъ.
 е) Забытъ.

О, думай о томъ, что ты,
 Счастливый ланже восточный!
 Тѣло твоего дурно на
 запахъ извѣстнаго счастья.

Ты жмешь свѣтлые вѣки,
 Ты пролетѣлъ, не останавливаясь,
 Вѣкъ твой, пролетѣвъ дѣланъ на
 Своемъ желанномъ вѣдѣннѣ.

На отъѣздѣхъ твоихъ вѣдѣннѣхъ,
 Вѣкъ твой вѣкъ твой вѣдѣннѣхъ,
 Въ тѣхъ вѣдѣннѣхъ, вѣдѣннѣхъ
 Какъ бы рѣчь рѣчь твоихъ.

Третья симфония, названная «Божественная поэма», считается вершиной творчества композитора. Программу к произведению, повествующему о развитии человеческого духа, написала Т. Шлёцер. Премьера симфонии прошла в Париже в 1905 году.

А. СКРЯБИНЪ
3-я СИМФОНИЯ
 (С)
 ДЛЯ БОЛЬШОГО ОРКЕСТРА
 109.45

Le Divin Poème.

OF 43

1905
 498

Ed. M. P. ROUSTE (Paris)
 MAISON FONDÉE EN 1828

Симфоническое творчество А.Н.Скрябина

Определяющими в его симфоническом творчестве выступают 3 темы:

- тема преодоления (композитор говорил, что Мир порожден сопротивлением, которого он захотел; жизнь – преодоление сопротивления);**
- тема воли, самоутверждения;**
- экстатическая тема и образы полетности.**

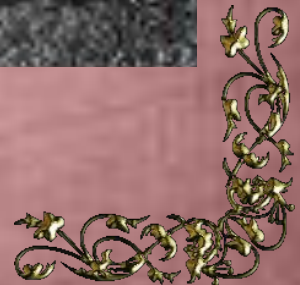
В симфонических произведениях А.Н.Скрябина прослеживается связь с Вагнером в лейтмотивном значении тем, типе и характере; с Листом – в стремлении к одночастности. От Глинки и Бородина – эпическое начало.

Для симфонических произведений композитора характерно: стремление к одночастности (хотя симфония №1 имеет 6 частей, №2 – 5чч., №3 – 3чч.); «Поэма экстаза» и «Прометей» — уже одночастные: происходит сближение с поэмой; несмотря на количество частей, апофеоз всегда происходит в финале, концентрирующем все основные темы; обязательное наличие тематических арок от вступления к финалу.

В феврале 1904 года Скрябин выехал на несколько лет за границу. Начался новый период в его жизни - период странствований. Ближайшие годы Скрябин провел в различных странах Запада — в Швейцарии, Италии, Франции, Бельгии, побывал также в Америке. Всего дольше жил он в Швейцарии — в общем, с перерывами, около двух с половиной лет.

К 1905 году случились изменения и в личной жизни композитора. Встреча с Татьяной Шлёцер перевернула жизнь Скрябина и подвела его к разрыву с законной супругой, Верой Ивановной. Уход Скрябина из семьи без расторжения брака к Татьяне Шлёцер был крайне неоднозначно воспринят его родственниками, друзьями, знакомыми, а также в артистических и околomuзыкальных кругах. Она родила троих его детей: Ариадны (1905), Юлиана (1908) и Марины (1911).

Второй сын Скрябина оказался очень талантливым, он с ранних лет изумительно играл на фортепиано и сочинял великолепную музыку. Увы, подающий надежды наследник звучной фамилии погиб в возрасте одиннадцати лет.

Оркестр

Оркестровка Скрябина характеризуется сложным сочетанием монументальности, грандиозности, изящной утонченности;

оригинальность оркестрового письма композитора преимущественно восходит:

- к стилю Чайковского в отношении методов полифонно-подголосочной работы;
- мощь и красочность – к Вагнеру;
- тонкость и изобразительность оркестрового письма – к Римскому-Корсакову;
- черты импрессионистической оркестровки.

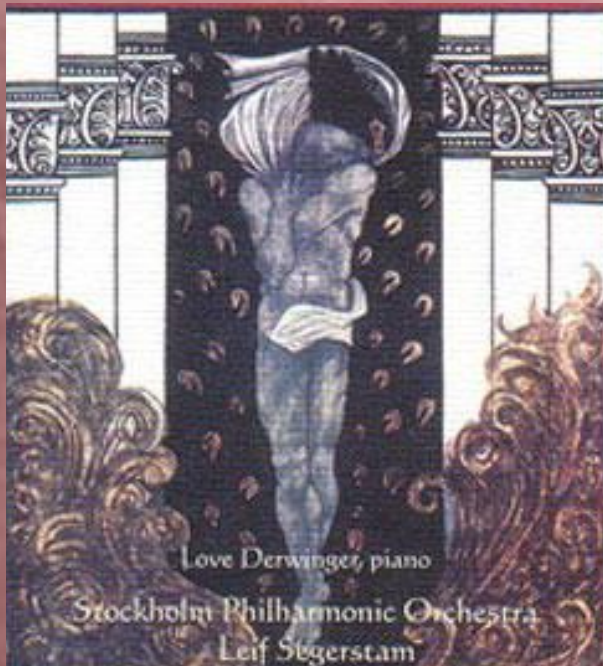
Вместе с «Поэмой экстаза» в состав оркестра вводятся орган, колокола, увеличивается состав труб.

Скрябин много сочиняет, его издают, исполняют, но все же он живет на грани нужды, и желание поправить свои материальные дела снова и снова гонит его по городам и весям. Гастроли в США, в Париже, в Брюсселе. "Поэма экстаза" триумфально шествует по европейским столицам, а Скрябин уже в лихорадке новой работы – он пишет своего "Прометея" ("Поэму огня", 1910).

"Прометей" считается центральным образом всей музыки Скрябина, ведь этот титан, по не вполне понятным мотивам похитивший у богов с Олимпа огонь и даровавший его людям, так был похож на скрябинского творца. Для исполнения своей музыкальной феерии композитору понадобилось расширить оркестр, включить хор, фортепиано, а, кроме того, ввести в партитуру нотную строку, обозначающую цветное сопровождение, для чего он придумал специальную клавиатуру...

Премьера нового симфонического произведения стала главным событием русской музыкальной жизни. Это произошло 9 марта 1911 года в Петербурге. Дирижировал знаменитый Кусевицкий. За фортепиано был сам автор. Успех был огромный. Через неделю "Прометей" был повторен в Москве, а затем зазвучал в Берлине, Амстердаме, Лондоне, Нью-Йорке. Светомузыка – так было названо изобретение Скрябина – заворожила тогда многих, тут и там конструировались новые свето-проекторные аппараты, обещающая новые горизонты синтетическому звуко-цветовому искусству.

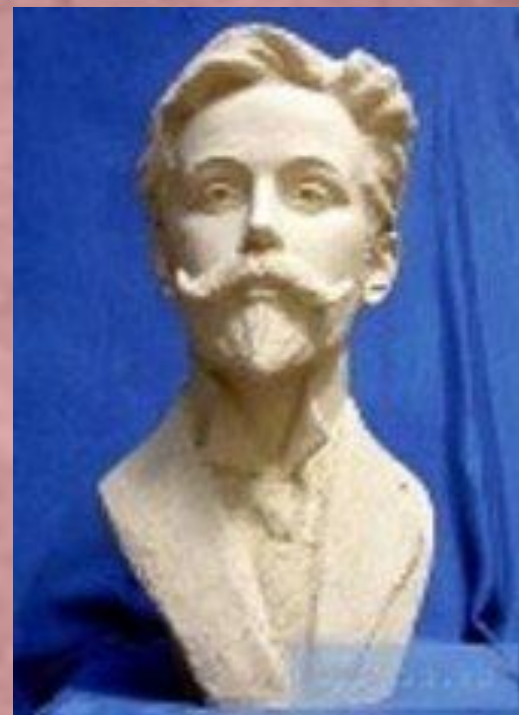
Из композиторов-современников, похоже, его не интересовал никто. Себя ненавязчиво мнил мессией, считая, что главное его произведение впереди. Под впечатлением философии Е.П. Блаватской, захватившей тогда воображение многих, Скрябин писал некую "Мистерию", в которой должно было принять участие все человечество. За семь дней, срок, за который Бог создал земной мир. В результате этого действия люди должны были перевоплотиться в некую новую радостную сущность, приобщенную к вечной красоте.

Илья Глазунов «Мистерия XX века»

*...Пустяк, нарыв на верхней губе,
инфекция, которой Скрябин так боялся.
Странная смерть, как наказание за
гордыню, за попытку превзойти Творца.
Разве он не помнил, как обошлись
с Прометеем боги Олимпа?..*

*27 апреля 1915 года в самом расцвете
сил и таланта Скрябин умер от общего
заражения крови.
Ему было сорок три года.*

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
В ЭТОМ ДОМЕ В 1912-1915 ГОДАХ
ЖИЛ КОМПОЗИТОР
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
СКРЯБИН
ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

в Отпуск.ру

Скрябин Александр Николаевич
(1871—1915)

**В числе сочинений
Александра Николаевича Скрябина —**

**3 симфонии (1900, 1901, 1903-1904);
симфоническая поэма «Мечты» (1898);
для фортепьяно — 10 сонат,
9 поэм,
26 этюдов,
90 прелюдий,
21 мазурка,
11 экспромтов,
вальсы.**

Музыкальный язык А.Н.Скрябина

Ярчайший новатор, Скрябин – создатель собственной системы музыкального мышления. Сложные и неординарные гармонические комплексы, изощренные ритмические структуры – проявления эстетической стороны творчества.

Как исполнитель, Александр Николаевич относится к числу великих пианистов (создал собственную пианистическую школу). Часто его сравнивают с Рахманиновым: если Рахманинов – концертный исполнитель, то Скрябин в большей мере – камерный исполнитель;

К новаторским находкам композитора относятся открытия в области музыки, света и цвета: он открыл совместное использование музыки и света, явившись отцом светомузыки; к нему восходят современные достижения в этой области. Под каждый звук он подбирал определенный цвет, что воплотилось в партии света в «Прометее» и было задумано в «Мистерии»; сочинение «Предварительное действие» представляло собой подготовку к «Мистерии» всего человечества.

Что такое цветной слух?

Синестезия (греч. *syn* - с, совместно, *aesthesis* - чувство, ощущение. - соощущения) - возникновение под влиянием раздражения одного анализатора ощущений, характерных для других анализаторов. Качество ощущений одного вида переносится на другой. Встречаются в норме («цветовой слух») у многих людей, и особенно у музыкантов (например, у Скрябина), например, низкочастотные звуки дают ощущение мягкости или обилия, в то время как высокочастотные звуки воспринимаются как хрупкие и острые, синий цвет воспринимается как холодный, в то время как красный - как теплый.

Музыкально-цветовые ассоциации		
Тональности	А.Н. Скрябина	Н.А. Римского-Корсакова
До мажор	красный	белый
Соль мажор	оранжевый	коричневый
Ре мажор	желтый	желтый
Ля мажор	зеленый	розовый
Ми мажор	голубой	голубой
Си мажор	бирюзовый	синий
Фа-диез мажор	голубой	зеленый
Ре-бемоль мажор	фиолетовый	коричневый
Ля-бемоль мажор	розовый	фиолетовый
Ми-бемоль мажор	серый	бирюзовый
Си-бемоль мажор	серый	бирюзовый
Фа-мажор	розовый	зеленый

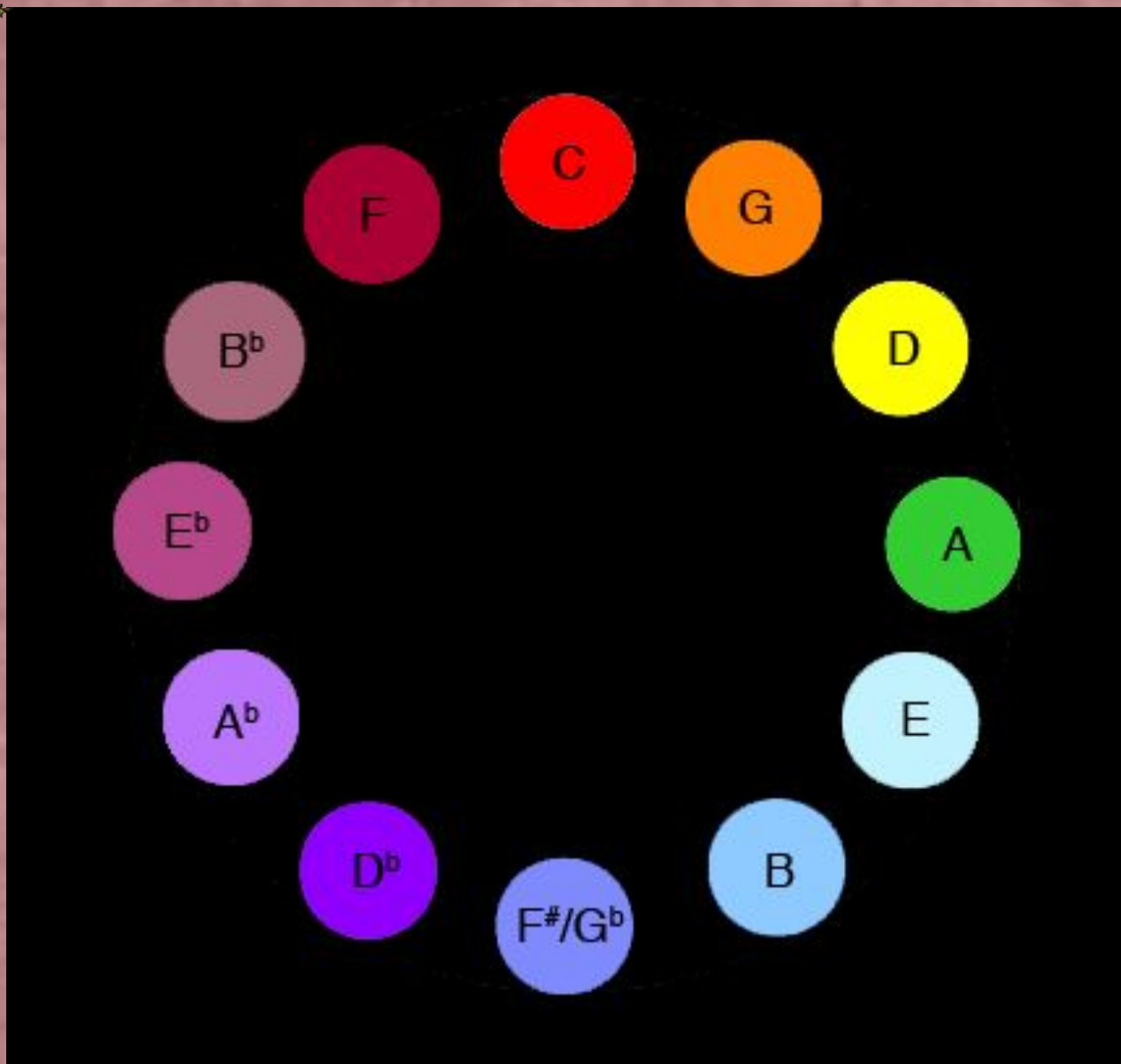
В искусстве особенность некоторых людей «окрашено» воспринимать звуки, тембры, тональности, трактовалось в духе утверждения эстетических идей романтизма, а затем символизма. «Цветным слухом» обладали композиторы Берлиоз, Лист, Вагнер, Римский-Корсаков, Скрябин.

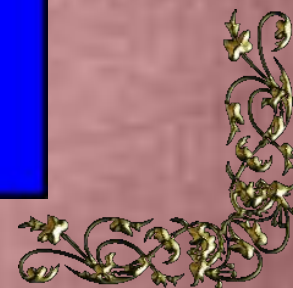
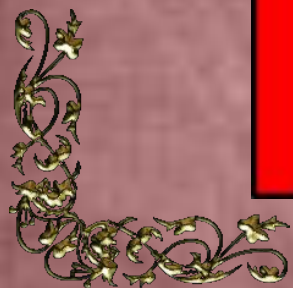
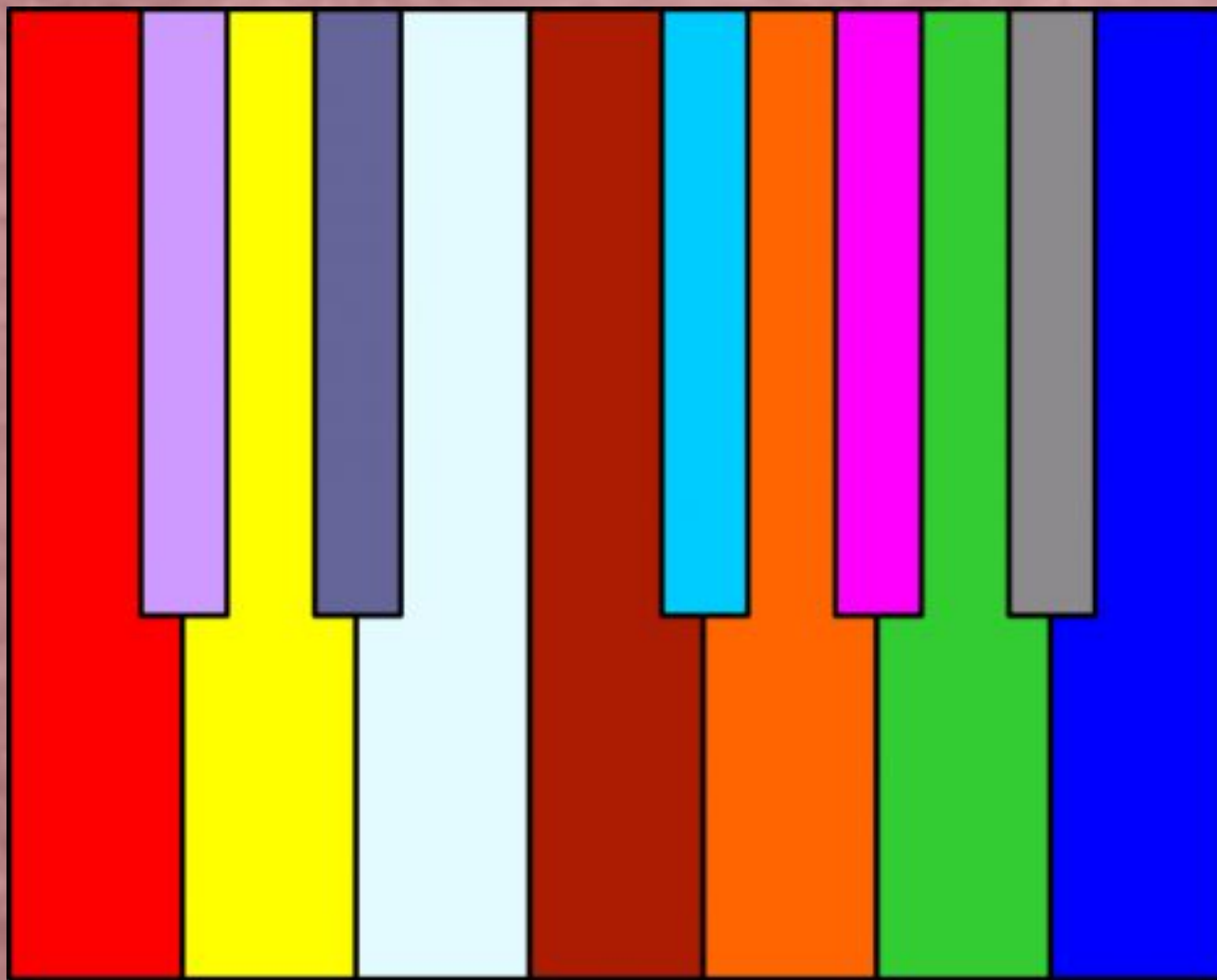
Явление «цветного слуха»

Явление «цветного слуха» предполагает отвлечённое «цветное» восприятие изолированной тональности или отдельного тембра и свойственно не многим людям. Обладающие «цветным слухом», воспринимают далеко не каждую тональность и не каждый тембр. Скрябин, по свидетельству Сабанеева, отчётливо воспринимал в цвете «fis – синий, яркий и тёмный, насыщенный, несколько такой торжественный и полный, это цвет Разума. Затем... Re – золотой, солнечный, цвет «plein jour» и Fa – красный, кровавый цвет Ада, а другие тональности менее отчётливо, большинство окрасок выводил умозрительно на основе закономерностей квинтового круга».

Цветная октава А.Н. Скрябина

В творческом мире мало персон, которых даже современники и коллеги называли бы гениями. Скрябин был одной из них.

Гениальность его сочинений признавали даже те, кто не понимал его эстетику. Композитора называли символистом, но сама его жизнь стала символом возвышения над обыденностью и нахождения в ее прозе высоких поэтических образов.

Используемая литература.

- 1. Беленький А.В. Биографический очерк Скрябина А. Н. – В, 1965**
- 2. Бойко Г.А. Скрябин А.Н. Новатор Серебряного века - М.-Л.: Советский писатель, 1982**
- 3. Зайцев Б.В. Биографии великих людей – М, 1985**
- 4. Никитина В.П. А. Н. Скрябин. Русский композитор и пианист. – Спб, 1991,**
- 5. Рубцова В.В. Александр Николаевич Скрябин – М, 1989**

