ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СУДЖАНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИСКУССТВ»

Предметно-цикловая комиссия «Теоретические дисциплины»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

на тему:

«Творческий облик Густава Малера»

Автор: Грищенко Л.Г.,

преподаватель ОБПОУ

«Суджанский техникум искусств»

г. Суджа – 2012 г.

Густав Малер (Mahler) (7.VII. 1860, Калиш(те) – 18. V. 1911, Вена, похоро-нен на кладбище Гринциг) - австрийский композитор, дирижёр и оперный режиссёр. Родился в бедной еврейской семье вторым ребёнком из двенадцати у Бернгардта Малера и его жены Марии, урождённой Герман, в чешской деревушке Калиште. В том же году семья переехала в Йиглаву.

Музыкальные способности проявилось очень рано: в детстве он знал множество народных напевов, с 6 лет учился играть на ф-п, в 10 лет дал в Йиглаве первый публичный концерт. C 1875 учился в Венской консерватории по классам ф-п (у Ю. Эпштейна), гармонии (у Р. Фукса) и композиции (у Ф. Кренна), одновременно сдав экстерном курс Йиглавской гимназии. В 1878-80 гг. Малер прослушал в Венском университете курс истории и философии.

Музыкальная атмосфера Вены 1870-х годов, её концертная и театральная жизнь оказали на молодого Малера огромное влияние. Он пережил бурное увлечение творчеством Рихарда Вагнера и Антона Брукнера, у которого брал уроки композиции. В эти годы он пишет квартеты, симфонии, эскизы оперы на собственные либретто.

Малер рано начал свою дирижёрскую деятельность и быстро выдвинулся на этом поприще. С 1880 началась его работа в качестве дирижёра. Сначала – в небольших городах - в курортном городке Бад-Халле (Верхняя Австрия), Любляне (Лайбахе), капельмейстером в Оломоуце, хормейстером итальянской оперной труппы «Карлстеатр» в Вене, затем вторым дирижёром Придворного театра в Касселе, с 1885 – в Немецком театре в Праге, с 1886 – в Городском театре в Лейпциге. С 1888 – он работал директором Королевской оперы в Будапеште, а в 1891-97 – первым дирижёром Городского театра в Гамбурге.

Здесь в 1891 году Малера слушал П. Чайковский, высоко оценивший его исполнительский дар. Известно, что Малер страстно любил музыку великого русского композитора и впоследствии осуществил постановку его нескольких опер, в том числе «Евгения Онегина», «Пиковой дамы» и «Иоланты».

Работа на посту директора и дирижёра Венской придворной оперы (1897-1907) явилась для Малера вершиной дирижёрской и режиссёрской деятельности, периодом блистательного расцвета его дарования и, одновременно, периодом расцвета коллектива этого оперного театра.

Малер, выступая на концертных эстрадах многих стран, побывал также на гастролях в России (в 1897, 1902, 1907), дав концерты в Петербурге и Москве. Дирижёрская работа отнимала у него массу времени, отвлекая от композиции, но это не помешало ему создать большое количество монументальных произведений.

В результате конфликта с частью персонала Придворного Венского театра и травли со стороны буржуазной реакционной прессы он был вынужден покинуть театр и уехать в Америку, где работал с 1907 в качестве дирижёра театра Метрополитен-опера (первая постановка в 1908), а с 1909 и до конца жизни дирижёром Нью-Йоркского филармонического оркестра.

Малер – крупнейший представитель европейского музыкального искусства конца XIX - начала XX веков, один из немногих композиторов Австрии и Германии, чьё творчество пронизано глубокой философской проблематикой. Его творчество, опирающееся на традиции Бетховена, Шуберта, Вагнера и Брукнера, тесно соприкасается с тенденциями позднего романтизма и одновременно сопричастно зарождающимся особенностям нового искусства XX века, в частности, *экспрессионизма.* В центре творчества – непрерывные поиски ответа на коренные вопросы человеческого бытия; тема человеческих страданий связана с трагическим осознанием социальных и политических противоречий эпохи.

Малер сосредоточил свои творческие интересы в жанре симфонии и песни.

В отличие от своего современника Рихарда Штрауса, он воплощал свои замыслы не в жанре программной симфонической поэмы, а в жанре симфонии, хоть и сильно деформированной (сквозное интонационное развитие, вариантность, влияние песенных форм, отказ от классического цикла четырёхчастного строения, преобразование структуры всего цикла). Его девять симфоний (10-я - не окончена) принадлежат к числу замечательных страниц новой музыки, запечатлевших дух мятежных исканий автора, явившихся его искренней глубоко правдивой исповедью.

Кроме симфоний им написано несколько циклов песен в сопровождении оркестра: «Песни странствующего подмастерья», «Чудесный рог мальчика», «Песни об умерших детях» и др.

Исследователи его творчества отмечают непосредственную связь между симфониями и вокальными циклами, как бы поясняющими содержание инструментальных произведений. Малер действительно стремился насытить музыку идейно-философским содержанием, но не шёл по пути программности в обычном смысле этого слова. Он видел идеал в тесном слиянии музыкальных и поэтических образов, считая необходимым вводить в симфоническую ткань слово, помогающее конкретизировать содержание. Во многих его симфониях есть широко развитые вокальные – хоровые и сольные – эпизоды, а «Песня о земле» для солистов и оркестра была задумана как «Симфония для тенора и контральто (или баритона) соло на тексты китайских поэтов VIII века нашей эры в шести частях».

Это объясняет особенности строения симфонического цикла Малера. Его произведения построены очень свободно, отдельные части симфоний содержат эмоциональные и жанровые контрасты, частые смены ритма и метра, что дробит форму на отдельные эпизоды. Малер пристрастен к медленным темпам, к речитативным монологам солирующих инструментов, *врезающихся* в оркестровую ткань. Его музыка звучит иногда излишне риторично, а иногда захватывает лирическим потоком мыслей.

Творчество Малера своей повышенной эмоциональностью высказывания, делающее его одним из *провозвестников* *экспрессионизма* оказало сильное влияние на композиторов этого направления. Накалённость эмоций, достигающих трагического пафоса, сочетается у него с возвышенной лирикой, а часто и со скепсисом. Этот сложный сплав душевных переживаний типичен для Малера, начиная с первой симфонии.

Своеобразен тематизм его симфоний, в основе которых лежат различные интонационные источники: мелодии старых народных песен, городской фольклор, типичные обороты немецких романтиков. В его партитурах соседствуют и броские, почти плакатные темы и темы, нарисованные тонкими штрихами. В целом, музыкальный язык Малера довольно *эклектичен* и не отличается строгой законченностью стиля. Его сила в другом – в большой выразительности, в новизне высказываемого содержания, в глубоком своеобразии склада мышления, подчинявшим себе различные стилистические элементы. Усиление *линеарности* при сохранении гомофонной основы привело к полифоническому насыщению фактуры.

Со стороны оркестровки проявились две противоположные тенденции, характерные для начала XX века: расширение оркестрового аппарата и тяготение к камерному составу. Последняя особенность также повлияла на современных композиторов.

Симфоническое наследие Малера можно условно разделить на три периода

К раннему периоду творчества относятся первые четыре симфонии: 1-ая, (1888), чисто инструментальная, опирающаяся на музыкальный материал вокального цикла «Песни странствующего подмастерья»; 2-ая (1894), 3-я (1896), 4-ая (1900) – это вокально-инструментальные композиции, по музыкальному тематизму и поэтическим текстам отдельных частей связанные с вокальным циклом «Волшебный рог мальчика». Для этого периода творчества характерно соединение эмоциональной непосредственности и трагической иронии, жанровости зарисовок и символики.

Симфонии среднего периода: 5-ая (1902), 6-ая «Трагическая» (1904), 7-ая (1905) составляют инструментальную трилогию, интонационно связанную с песенным циклом на стихи Г. Рюккерта «Песни об умерших детях» (5 песен) и носят трагическую окраску.

В 8-ой симфонии для воплощения философского содержания используются поэтические тексты средневекового гимна «Veni creator spiritus» - в первой части, а заключительные сцены 2-ой части «Фауста» Гёте – во второй части.

В сочинениях позднего периода: 9-ой (1909), «Песне о земле» (1909) и 10-ой (1910), оставшейся незавершённой (1-ая часть впервые была исполнена 14 X 1924 года в Вене), нашла выражение тема прощания с жизнью. Как известно, композитор в начале 1911 года тяжело заболел, был перевезён для лечения сначала в Париж, затем в Вену, где безвременно скончался.

Литература:

1. Густав Малер. Письма. Воспоминания. М., 1964.

2. Михеева Л. Малер. Л., 1972.

3. «Заключительное слово». Размышление о Малере.

//Музыкальная жизнь №2/02

4. Цвейг Стефан. «Густав Малер». //Музыкальная жизнь № 4/05. Апрель 2010.