

Скрябин и «Поэма экстаза»: музыка, полная света и напряжения

Музыка о мечте, подъёме и сияющем
триумфе.

Эпоха смелых открытий в искусстве

В начале XX века художники и композиторы искали новые формы выражения чувств. Скрябин стал одним из тех, кто расширил границы музыкального языка и превратил оркестр в средство передачи внутреннего света и напряжения.

Кто такой Александр Скрябин

1

Скрябин окончил Московскую консерваторию и сначала прославился как блестящий пианист. Его исполнительское мастерство помогло ему глубоко понимать возможности фортепиано и оркестра.

2

Ранние сочинения композитора напоминают по настроению Шопена, а поздние произведения звучат гораздо смелее. В них появляются напряжённые созвучия, необычные краски и ощущение постоянного движения.

3

Скрябина интересовали философия, духовное преображение и свобода человека. Поэтому в его музыке важны не только мелодии, но и особая атмосфера, которая словно ведёт слушателя вперёд.

Образ света, полёта и творческого подъёма

1

Свет и движение вверх

В «Поэме экстаза» музыка часто кажется устремлённой вверх, будто поднимается к свету. Такие образы создают чувство полёта, энергии и внутреннего освобождения.

2

От мечты к торжеству

Начало произведения звучит тихо и загадочно, а финал становится мощным и ярким. Этот переход помогает услышать, как спокойное состояние превращается в торжественный подъём.

Что означает название «Поэма экстаза»

1

Слово «экстаз» означает сильнейший подъём чувств, восторг и состояние вдохновения. Название сразу показывает, что перед нами не бытовой рассказ, а музыка о внутреннем переживании.

2

Скрябин не рассказывает историю с героями и событиями. Главное в произведении — само чувство, которое растёт, усиливается и приводит к ощущению победы над тяжестью.

3

Такое название связано с идеей духовной силы и творческой свободы. Для композитора музыка могла выражать не только красоту, но и стремление человека к идеалу.

Основные сведения о произведении

Параметр	Сведения
Композитор	А. Скрябин
Годы	1905–1907
Премьера	1908, Нью-Йорк
Жанр	Симфоническая поэма
Части	Одна
Особенность	Большой оркестр

Краткие факты о «Поэме экстаза» помогают увидеть её место в творчестве Скрябина и в музыке начала XX века.

Произведение короткое по времени, но очень насыщенное по звучанию. Его форма и оркестровка служат одной цели: показать нарастание внутреннего подъёма.

Биографические сведения о Скрябине и общепринятые данные о сочинении «Поэма экстаза».

Как растёт напряжение в «Поэме экстаза»

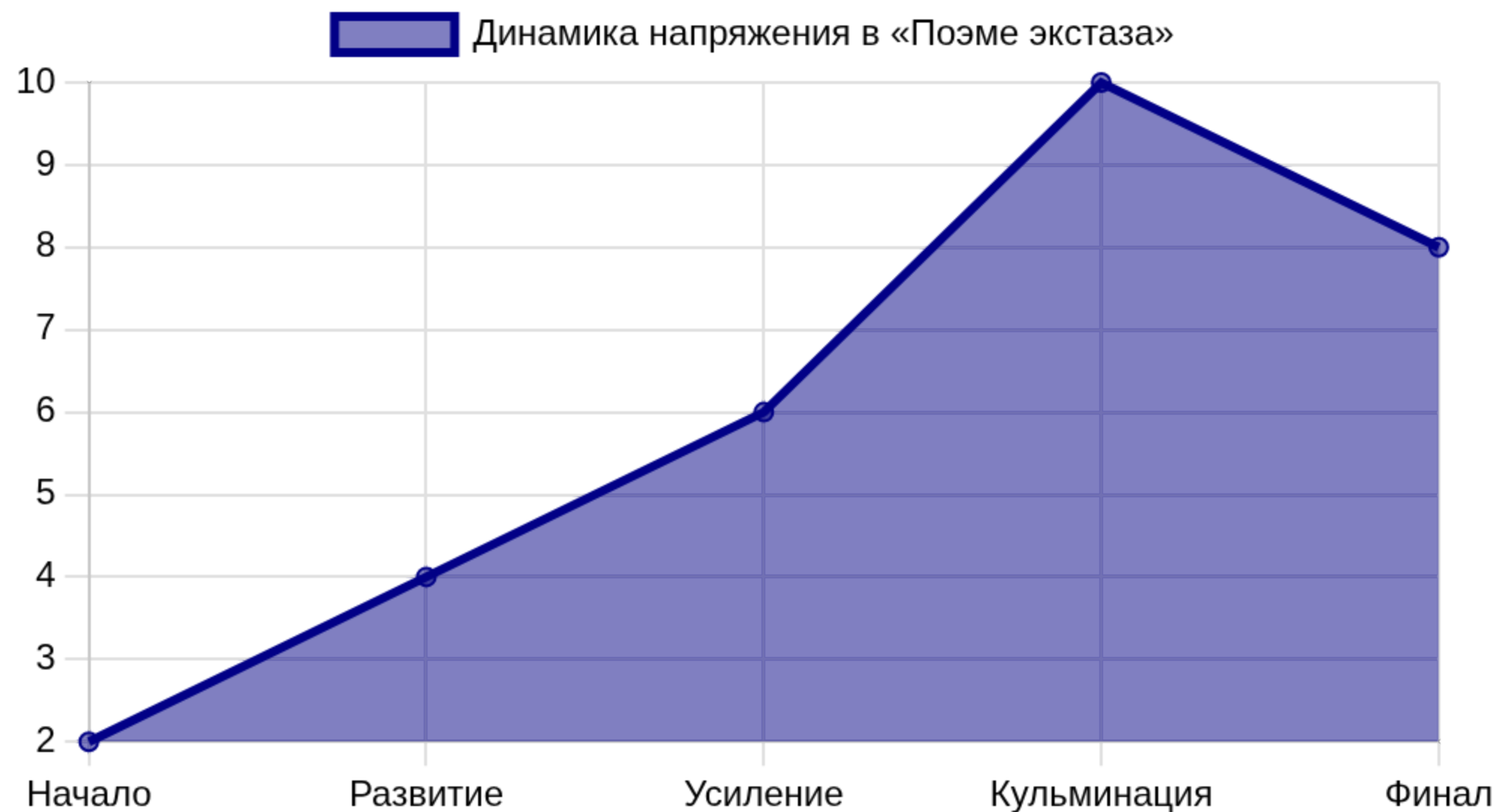

График показывает не события, а изменение музыкального состояния: от тишины и ожидания к сияющему завершению.

Главный подъём приходится на кульминацию, но финал не обрывает энергию, а оставляет чувство света и торжества.

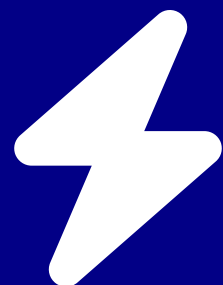
Анализ драматургии произведения по партитуре и учебным описаниям «Поэмы экстаза».

Главные музыкальные темы произведения

Лирическая тема

Она звучит мягко и плавно, создавая ощущение мечтательности и спокойного света. Такая тема помогает услышать в произведении не только силу, но и тонкую, почти хрупкую красоту.

Напряжённая тема

Эта тема передаёт движение, ожидание и внутреннюю борьбу. В ней слышатся более резкие интонации, которые словно подталкивают музыку к следующему шагу и усиливают чувство неустойчивости.

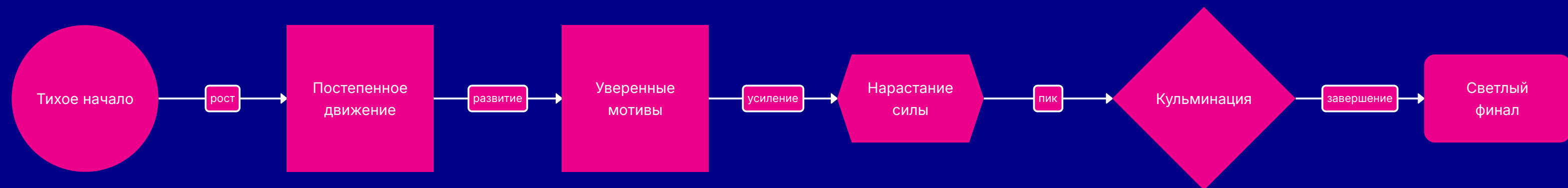

Победная тема

Она звучит ярко, уверенно и торжественно, особенно в кульминации и финале. Именно здесь музыка достигает ощущения победы, сияния и радостного завершения.

Путь музыки от тишины к триумфу

Последовательность отражает внутреннее развитие «Поэмы экстаза» от начала до финала.

Большой оркестр как источник ярких красок

- Скрябин использует большой симфонический оркестр, чтобы создать широкое и многослойное звучание. Струнные задают основу, на которой строится всё произведение, словно большое музыкальное полотно.
- Медные духовые добавляют блеск и мощь, деревянные — оттенки и выразительность, арфа — мерцание, а ударные усиливают самые напряжённые моменты. Вместе они делают звучание особенно ярким и живым.

Новая гармония Скрябина

1

Скрябин строит звучание на необычных созвучиях, поэтому музыка кажется неустойчивой и напряжённой, будто всё время ищет новый путь вперёд.

2

Частые хроматические ходы создают ощущение скольжения и внутреннего волнения; мелодия не отдыхает, а постоянно меняет направление и окраску.

3

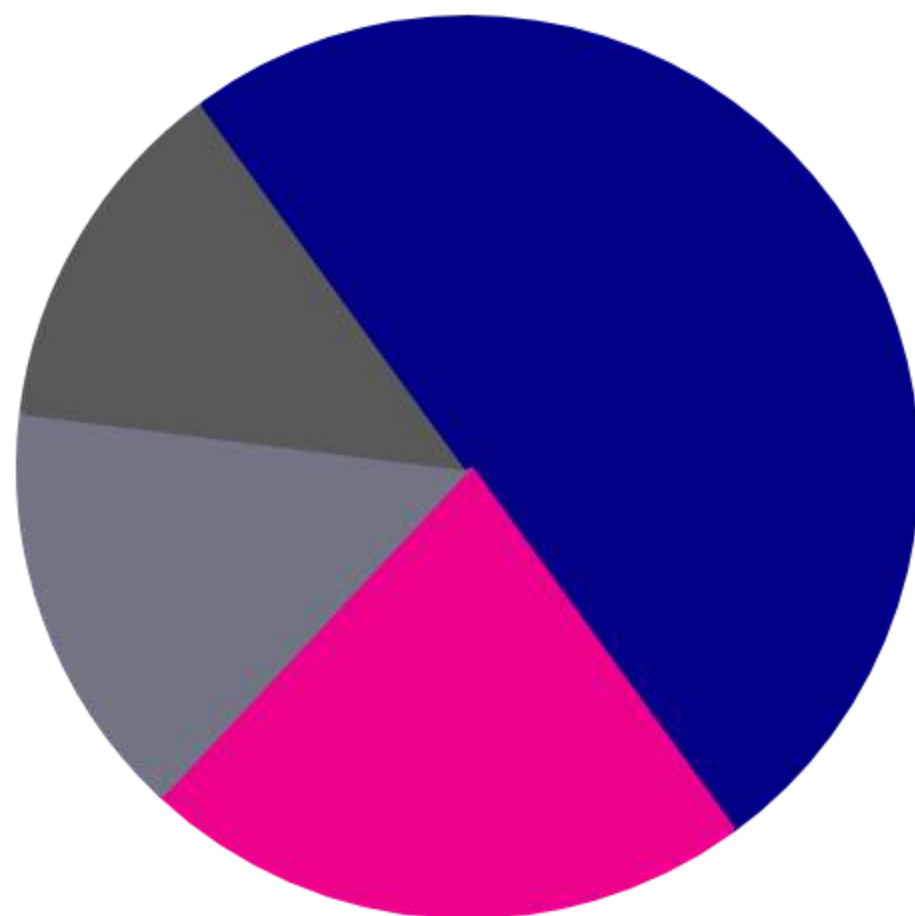
Композитор часто отходит от привычной тональности, из-за чего слушатель не сразу находит опору и сильнее чувствует движение и ожидание.

4

Для начала XX века такая гармония была смелым новшеством: она выделяла Скрябина среди современников и расширяла возможности симфонической музыки.

Какие группы оркестра создают звучание произведения

■ Струнные ■ Медные духовые ■ Деревянные духовые
■ Ударные ■ Арфа

В партитуре важна не только громкость, но и сочетание тембров, которое помогает музыке звучать живо и многослойно.

Основа звучания — струнные; остальные группы усиливают блеск, контраст и кульминации, создавая цельное симфоническое полотно.

Анализ оркестровки «Поэмы экстаза» по партитуре Скрябина и учебным материалам по творчеству композитора

Философские идеи в музыке Скрябина

Ранние годы

Скрябин рано заинтересовался искусством как силой, которая может менять человека и его внутреннее состояние.

Поиск идеала

Постепенно в его музыке усиливаются образы воли, света и стремления к духовной свободе.

«Поэма экстаза»

В этом произведении напряжение и освобождение превращаются в музыкальный рассказ о подъёме души.

Завет композитора

Скрябин считал музыку путём к высшим чувствам, мечте и преображению человека.

Почему произведение звучало необычно в начале XX века

1

Многие слушатели ожидали более ясной мелодии и устойчивой тональности, а у Скрябина звучание оказалось подвижным, густым и непривычно напряжённым.

2

Большой оркестр, смелая гармония и отсутствие привычного сюжета сделали произведение не похожим на традиционную симфоническую музыку.

3

Именно эта новизна привлекла внимание исполнителей, критиков и публики: «Поэма экстаза» звучала как музыка будущего.

Сравнение трёх образов в произведении

Образ	Признаки	Звучание
Лирический	Плавность	Светлое
Напряжённый	Ритм, акценты	Беспокойное
Победный	Мощь, блеск	Торжественное

Три образа помогают услышать, как музыка проходит путь от мечтательности к напряжению и затем к торжеству.

Образы не существуют отдельно: они сменяют друг друга и создают единый драматический подъём к кульминации.

Анализ партитуры и учебные материалы по творчеству А. Н. Скрябина

Образы для иллюстрации: партитура, рукопись, эпоха

Лицо композитора и время его музыки

Фотография Скрябина помогает почувствовать связь произведения с реальным человеком и его эпохой. На ней можно увидеть сосредоточенность и особую интеллигентную сдержанность. Такой портрет хорошо вводит в мир начала XX века.

Страницы рукописи как след творческого поиска

Фрагмент рукописи показывает, что музыка рождалась не сразу, а через поиск, исправления и точную работу с каждой деталью. Неровные строки нотного текста напоминают о живом процессе создания произведения и его исторической ценности.

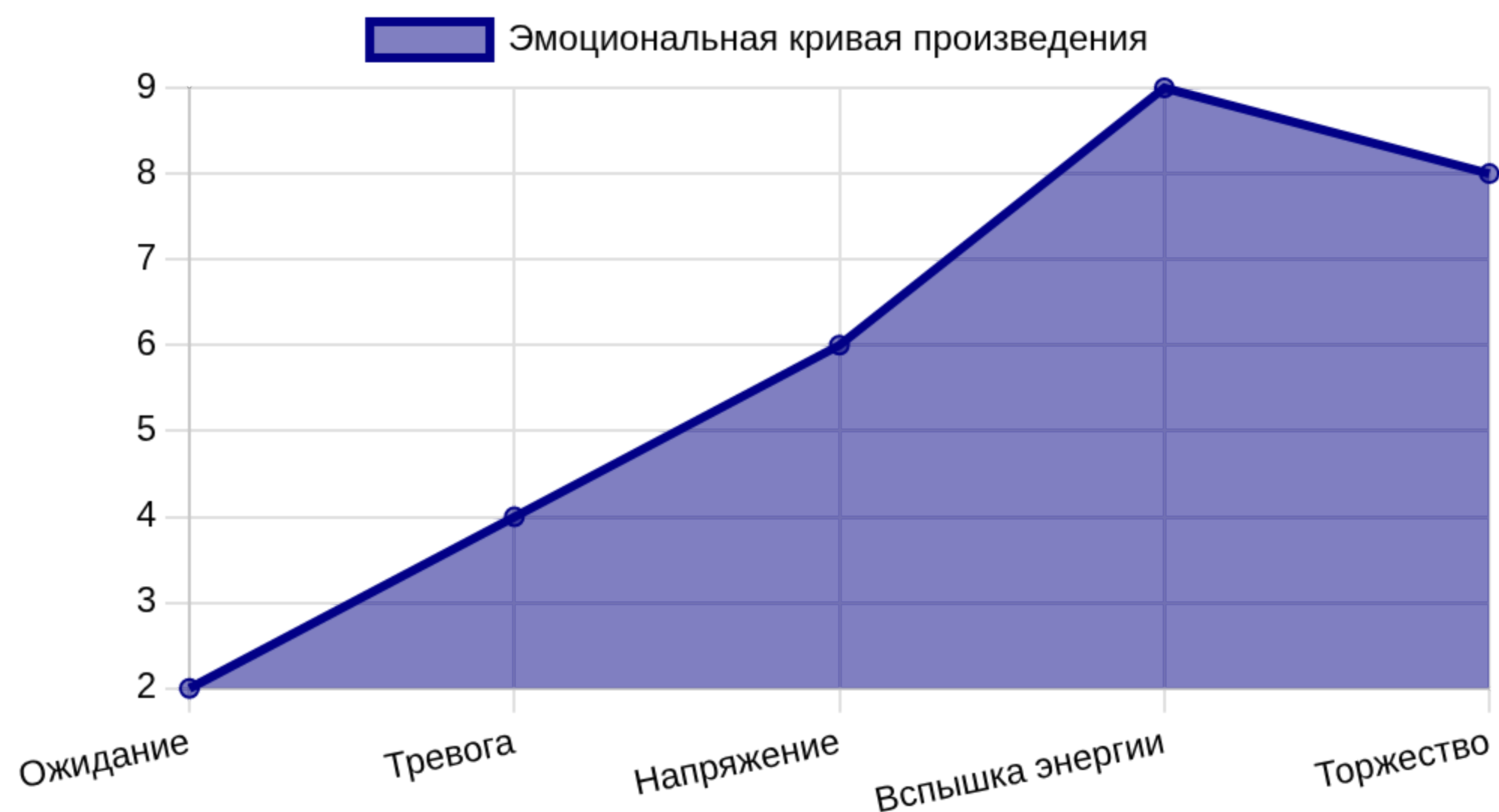

Старое издание партитуры и стиль эпохи

Обложка старой партитуры связывает «Поэму экстаза» с символизмом и интересом к необычным художественным образам. Такое изображение подчёркивает, что музыка Скрябина принадлежит времени смелых идей, света, тайны и мечты.

Эмоциональная кривая произведения

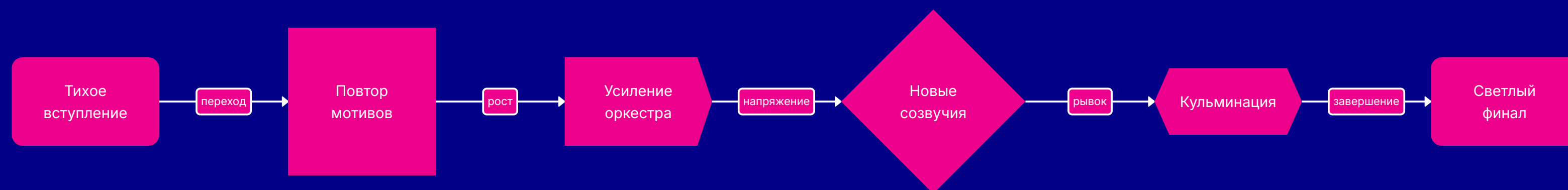
Кривая показывает не просто громкость, а смену чувств, которые слушатель переживает вместе с развитием музыки.

Главный подъём приходится на кульминацию; затем музыка не угасает, а сохраняет светлое и приподнятое настроение.

Схема эмоционального развития по анализу «Поэмы экстаза» и учебным материалам по Скрябину

Как слушание раскрывает внутренний сюжет

Последовательность отражает музыкальное развитие «Поэмы экстаза» по анализу формы и звучания произведения.

Значение «Поэмы экстаза» для музыки XX века

1

Произведение стало одним из самых известных у Скрябина и показало, что симфоническая поэма может передавать не только сюжет, но и сильное внутреннее чувство.

2

Смелая гармония и богатая оркестровка вдохновили композиторов внимательнее относиться к тембрам, цвету звучания и необычным сочетаниям инструментов.

3

«Поэма экстаза» укрепила интерес к музыке как к языку идей: в ней важны не слова, а философское содержание и образ духовного подъёма.

4

Для XX века это стало примером художественного поиска, когда композитор не повторяет старые правила, а создаёт новый музыкальный мир.

Музыка, которая ведёт к свету

«Поэма экстаза» показывает, как Скрябин превратил оркестровую музыку в рассказ о напряжении, мечте и победе. Это произведение по-прежнему удивляет силой звучания и внутренним светом.