

ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж имени Х.
Андрухаева»

Шангиреева Т.Н.

Из опыта работы

Видеолекторий «Искусство»

Методические разработки сценариев заседаний
видеолектория «Искусство»

Майкоп 2016

УДК 377
ББК 74.47
Ш 20

Методические разработки
Шангиреева Т.Н. – Майкоп, 2016 – 99 с.

Методические разработки подготовлены преподавателем музыки и МХК ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева» Шангиреевой Т.Н.

Работа имеет разделы: цели и задачи видеолектория, сценарии заседаний.

Разработки предназначены для студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений.

Рецензент: И.В. Удовиченко, кандидат педагогических наук

Печатается по решению ОМК
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева»

Содержание

Введение.	6
Глава I. Великие композиторы	
I.1. Вечный солнечный свет, – имя тебе, Моцарт	7
I.2. 275 лет со дня рождения Франца Йозефа Гайдна	28
I.3. 115 лет со дня постановки балета П.И. Чайковского «Щелкунчик»	38
I.4. Где брал он эти сумрачные звуки. 240 лет со дня рождения Л. ван Бетховена	67
I. 5. Овации при жизни. К 85-летию А.Н. Пахмутовой.	87

Введение

В системе профессиональной подготовки учителей начальных классов, воспитателей, педагогов дополнительного образования важную роль играет музыкально-просветительская деятельность.

Видеолекторий обладает широкими возможностями приобщения студентов к шедеврам мировой художественной культуры. В интересной увлекательной форме они знакомятся с творчеством великих композиторов, уникальными музейными коллекциями и др. В процессе реализации этой цели решается целый ряд педагогических задач:

- 1). Систематизируются знания студентов как ключевые, так и частные.
 - 2). Обогащается опыт музыкального восприятия;
 - 3). Закладываются практические умения и навыки в проведении музыкально-просветительской работы;
 - 4). Развивается способность студентов к осуществлению эстетического воспитания, как в школе, так и в ДООУ.
 - 5). Раскрывается сущность искусства как средства воспитания и духовного обогащения личности будущего учителя и воспитателя;
 - 6). Формируется интерес к музыкальной работе с детьми в единстве с личностно-эстетической потребностью.
 - 7). Способность к самостоятельному духовному освоению подлинных художественных ценностей, созданных человечеством.
- Проведению видеолектория предшествует большая подготовительная работа как преподавателя, так и студентов. Подбирается и изучается литература, составляется сценарий, создаются презентации, используются интернет-ресурсы (фрагменты телевизионных передач, отрывки музыкальных произведений, и другие видеоматериалы), Подготовка выставок литературы о композиторах, выпуск фотоколлажей об их жизни и творчестве.

Глава I. Великие композиторы

I.1. Вечный солнечный свет, - имя тебе, Моцарт **План проведения**

Введение

Глава 1. Жизненный путь В. А. Моцарта

1.1. Детство

1.2. Первое концертное путешествие

1.3. Поездки в Италию, Париж

1.4 Вена последний период жизни и творчества

Библиография

Приложение

Введение

Счастье!
Звучит
нестареющий Моцарт,
Музыкой я
несказанно обласкан
Сердце в порыве
высоких эмоций
Каждый хочет
добра и согласия
Виктор Боков

По словам известного русского дипломата Т.В. Чичерина, Моцарт больше композитор XX века, чем композитор XIXв., и больше композитор XIXв., чем –XVIIIв., от которого он оторвался и ушел в будущее. Сегодня можно сказать, что Моцарт больше композитор XXI века, нежели XXв., т.к. интерес к музыке гениального композитора за эти годы не угас, а значительно возрос. Однако, независимо от юбилея Моцарта, он не принадлежал к забытым композиторам: его произведения и раньше часто исполнялись в оперных театрах, филармониях, передавались по радио и телевидению, изучались в музыкальных учебных заведениях. Мировая музыкальная общественность отметила эту славную дату спектаклями и концертами из произведений композитора, торжественными вечерами, телепередачами и

выставками, посвященными его памяти, выпуском новых книг, переизданием его сочинений.

Исключительная жизненность его музыки кроется в том, что композитор в своем творчестве опирался на народную музыку, вдохновлялся ею, «питался» ее истоками. На протяжении всего творческого пути Моцарта впитывал в себя песенные и танцевальные мелодии родной ему Австрии и тех стран, в которых он концертировал – Германии, Франции, Англии, Италии, Чехии. Черпая мелодии из народно-бытовой музыки, окружавшей его на родине и за рубежом (песни, танцы, марши), Моцарт вместе с тем живо интересовался творчеством немецких, итальянских, французских композиторов и через их произведения усваивал многие черты музыки европейских народов. От австрийской музыки он впитал в себя ее светлую жизнерадостность, юношескую задорность; от немецкой – сосредоточенную серьезность, нежную мечтательность; от итальянской – пленительную певучесть, страстность; от французской – изящество, непринужденность; от чешской – добродушие, задушевность.

В лучших образцах своего творчества Моцарт явился выразителем интересов и чаяний своего народа, представителем передовых демократических слов Австрии второй половины 18 века.

Жизнеутверждающая, вечно молодая музыка Моцарта вошла в нашу современность как одно из самых светлых и радостных явлений истории мирового искусства.

**Моцарт — это
молодость музыки,
это вечно юный
родник,
несущий человечеству
радость весеннего
обновления и
душевной гармонии.**

Д. Шостакович

27 января 2006 года исполнилось 250 лет со дня рождения гениального австрийского композитора Вольфганга-Амадея Моцарта (1756 – 1791).

Мировая музыкальная общественность отметила эту славную юбилейную дату спектаклями и концертами из произведений Моцарта, торжественными вечерами, телепередачами и выставками, посвященными его памяти, выпуском новых книг и кинофильмов о нем, переизданием его сочинений.

2006 год, получивший в музыкальном мире название «года Моцарта», значительно повысил интерес к творчеству гениального композитора, к его жизни и личности, к эпохе, в которую он жил и творил. Однако независимо от юбилея Моцарт не принадлежал к забытым композиторам: его произведения и раньше часто исполнялись в оперных театрах, филармониях, капеллах, передавались по радио, телевидению изучались в консерваториях, музыкальных училищах и школах.

Исключительная жизненность классической музыки – прежде всего в том, что ее авторы в своем творчестве опирались на народную музыку, вдохновлялись ею, питались ее истоками. Народное же искусство – один из самых высоких и долговечных видов искусства любой страны.

Не случайно основоположник русской классической музыки, наш гениальный композитор Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857), любил повторять: «Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем» (т. е. обрабатываем).

Правда, материальная зависимость от различных высокопоставленных лиц (королей, князей, герцогов, епископов и пр.) часто вынуждала композиторов писать музыку по их заказу и даже посвящать им произведения; однако подлинным адресатом произведений классиков был, конечно, народ (об этом сохранились высказывания самих композиторов). Что из недр народного творчества рождалось, то народу и возвращалось – обогащенное и усовершенствованное композиторским талантом и мастерством.

Это в полной мере относится и к Моцарту – наряду с Гайдном и Людвигом Ван Бетховеном (1770 – 1827) – величайшему представителю венской классической школы музыки.

На протяжении всего творческого пути Моцарт впитывал в себя песенные и танцевальные мелодии родной ему Австрии и тех стран, в которых он концертировал, – Германии, Франции, Англии, Италии, Чехии (Чехословакии).

Черпая мелодии из народно-бытовой музыки, окружавшей его на родине и за рубежом (песни, танцы, марши), Моцарт вместе с тем живо интересовался творчеством немецких, итальянских, французских композиторов и через их произведения усваивал многие черты музыки европейских народов.

Как утверждают исследователи творчества Моцарта, от австрийской музыки он впитал в себя ее светлую жизнерадостность, юношескую задорность, от немецкой — сосредоточенную серьезность, нежную мечтательность, от итальянской – пленительную певучесть, страстность от французской – изящество, непринужденность, от чешской (славянской) – добродушие, задумчивость. Однако многочисленные влияния, испытанные и глубоко творчески переработанные Моцартом, не сделали его композитором-космополитом, то есть композитором «вне отечества» (что нередко раньше утверждали музыковеды). Музыка Моцарта ярко национальна, в ней господствует строй австрийских народных песен и танцев. В лучших образцах своего творчества Моцарт явился выразителем интересов и чаяний своего народа, представителем передовых демократических слоев Австрии второй половины 18 века.

Немецкая придворная капелла 18 века *Картина Г.-Д.Матъе (1770)*

Австрия тогда представляла собой одно из крупных государств Германии, раздробленной на множество (свыше 360!) преимущественно мелких («карликовых») княжеств, графств и пр. Раздробленность Германии, господство в ней феодального строя, внутренние распри феодалов, слабое развитие промышленности обусловили ее политическую отсталость.

Передовая немецкая интеллигенция, страстно стремившаяся к объединению Германии, освобождению ее от феодализма, выдвинула из своей среды много выдающихся деятелей культуры и искусства; они верили в лучшее будущее человечества, мечтали о нем, но не были еще готовы к активной борьбе с существующим строем.

Характерно, что многие крупнейшие немецкие поэты, композиторы и философы того времени вышли из народа.

Так, например, Фридрих Шиллер (1759-1805) был внуком булочника и сыном бедного полкового лекаря, Иоганн-Вольфганг Гёте (1749 – 1832) – внуком трактирщика, Глюк – сыном лесничего,

Гайдн – сыном каретника, философ Иммануил Кант (1724 – 1804) – сыном седельного мастера и т. д.

К выходцам из народа принадлежал и Моцарт. Его предки и близкие родственники были ремесленниками – каменщиками и переплетчиками – в немецком (баварском) городе Аугсбурге. Лишь отец Моцарта Леопольд (1719-1787) благодаря своему музыкальному таланту и настойчивому стремлению к образованию стал музыкантом-профессионалом, композитором, педагогом. Но и он был вынужден начать свою деятельность в качестве «музыканта-слуги» у одного зальцбургского вельможи.

Музыкант-слуга... Как это типично для общественного положения многих музыкантов эпохи феодализма! Именно на положении слуг, часто бесправных крепостных, приходилось им жить при дворах и усадьбах, развлекая своим искусством господ-феодалов и безропотно выполняя их прихоти. Этой участи не избежали и некоторые крупные композиторы.

Так, например, Иосиф Гайдн более четверти века находился в услужении у венгерского князя Эстергази, руководя его капеллой и подчиняясь ему в творчестве, – вплоть до сочинения музыки, специально предназначенной для исполнения на пышных княжеских обедах. Как ни крепился композитор, но однажды у него все же вырвалось горькое признание, что тяжело быть вечным рабом.

Тяжесть личной и творческой зависимости от феодальной знати в полной мере познал, как увидим дальше, и Моцарт.

Лишь гордый, непреклонный, свободолюбивый Бетховен явился совершенно новым типом музыканта-творца, не пожелавшим терпеть никаких унижений перед титулованными особами и властно потребовавшим полного уважения к своему гению и искусству.

Но Бетховен был представителем уже новой эпохи в истории человечества, в развитии искусства. Он олицетворял собой новый тип музыканта-гражданина, выразителя народно-освободительных идей, рожденных эпохой французской буржуазной революции 1789 – 1794 годов.

Моцарт хотя и дожил до первых лет революции, потрясшей всю Европу, но ее идеи не успели отразиться в его творчестве. Поэтому он вошел в историю музыки как один из представителей дореволюционного периода ее развития.

Вместе с тем свободолюбивые идеи французских просветителей второй половины 18 века, проникшие и в Австрию, получили отражение в его творчестве. Вера в светлое будущее человечества, мечты о счастье и братстве людей, защита прав личности, прославление возвышенной и чистой любви — все это запечатлелось во многих произведениях Моцарта. Одна из его позднейших кантат написана даже на такой текст:

*Разбейте оковы заблуждений, разорвите завесу предрассудков!
В плуги перекуйте железо, проливавшее человеческую, братскую кровь!
Взорвите скалы черным порохом, часто бросающим смертоносный
свинец в братское сердце!*

Не случайно и сюжеты отдельных опер Моцарта были направлены на обличение пороков феодальной аристократии, на восхваление благородства простых людей, сыном которых и был гениальный композитор.

Будучи с одной стороны, типичным представителем музыкального искусства и быта 18 века, Моцарт, с другой стороны явился непосредственным предшественником новой, бетховенской, эры развития музыки.

По словам великого русского революционного писателя-демократа Александра Ивановича Герцена (1812 – 1870) «Моцарт... это первый живой человек в музыке».

И действительно, несмотря на огромную художественную ценность искусства Баха, Генделя, Глюка, Гайдна и других крупнейших композиторов 18 века, гениальная музыка Моцарта была воспринята его современниками и последующими поколениями как особенно близкая и созвучная их мироощущению.

Не случайно моцартовская музыка осталась неувыдаемой в веках, а интерес к жизни и личности композитора за последние двести пятьдесят лет не только не ослабел, но значительно возрос.

Музыка Моцарта, еще при его жизни распространившаяся по всей Западной Европе, а также начавшая звучать в России и даже перешагнувшая через Атлантический океан в Соединенные Штаты Америки, до настоящего времени повсеместно пользуется большой популярностью среди музыкантов и огромных масс любителей классики. Жизнеутверждающая, вечно молодая музыка Моцарта вошла в нашу современность как одно из самых светлых и радостных явлений истории мирового искусства.

**ВОЛЬФГАНГ
АМАДЕЙ**

МО

ЦАР

Т

1756

—

1791

Жизнь гениального австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта удивительна и необычна. Его яркий, щедрый талант, постоянное творческое горение дали совершенно поразительные, единственные в своем роде результаты. Моцарт прожил всего 36 лет. Несмотря на непрерывную концертную деятельность, начавшуюся с шестилетнего возраста, он создал за это

время очень много произведений. Моцартом написано около 50 симфоний, 19 опер, сонаты, квартеты, квинтеты, Реквием и другие произведения различных жанров.

Опираясь на достижения Гайдна в области сонатно-симфонической музыки, Моцарт внес и много нового, оригинального. Огромную художественную ценность представляют и его оперы. «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан», «Волшебная флейта» пользуются неизменным успехом уже два столетия. Точно так же и в других жанрах Моцарт сказал свое слово, слово музыкального гения.

Поразительный талант Моцарта, его ранняя смерть привлекли внимание не только современников композитора. Великий Пушкин написал маленькую трагедию «Моцарт и Сальери», а композитор Римский-Корсаков по этой трагедии создал оперу.

В наши дни музыка Моцарта звучит в концертах, оперных театрах, но радио. Произведения Моцарта обязательны в программах музыкальных училищ, консерваторий, всесоюзных и международных конкурсов. О Моцарте пишут книги, статьи, стараясь раскрыть глубину и красоту его музыки, рассказать о его необычайном даровании, о его яркой, интересной и в то же время полной труда и огорчений жизни.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

1.1. Детские годы

Вольфганг Амадей Моцарт родился в старинном, красивом гористом городе Зальцбурге, расположенном на берегах живописной реки Зальцах. Отец Моцарта был образованным и серьезным музыкантом. Он служил при дворе князя, правителя Зальцбурга. Леопольд Моцарт играл на скрипке, органе, руководил оркестром, церковным хором, писал музыку. Помимо того, отец Моцарта был превосходным педагогом. Обнаружив талант у сына, он сразу же стал с ним заниматься. С этого и начинается чудесное, похожее на сказку детство Моцарта.

В три года Вольфганг уже находил на клавиатуре консонирующие интервалы и радовался их благозвучию. Четырех лет он повторял за старшей сестрой Анной-Марией, тоже одаренной музыканткой, маленькие пьесы, моментально их запоминая. В четыре года Вольфганг пытается сочинять концерт для клавира! Обладая природной беглостью пальцев, которую он непрерывно развивал, к шести годам маленький музыкант исполнял сложные виртуозные произведения. Родителям не приходилось упрашивать сына сесть за инструмент. Наоборот, они уговаривали его

прекратить занятия, чтобы он не переутомился. За это же время, незаметно даже для отца, мальчик овладел игрой на скрипке и органе. Отец, его друзья не переставали удивляться такому невероятно быстрому развитию ребенка. Леопольд Моцарт не хотел, чтобы жизнь Вольфганга была такой же тяжелой и однообразной, как и его собственная. Ведь, несмотря на его многолетнюю непосильную работу, семья Моцартов вела скромный образ жизни, часто не имея даже средств расплатиться с долгами. Стесняло и ограничивало возможности Леопольда Моцарта его зависимое положение придворного музыканта. Поэтому так рано созревший талант сына рождает надежду устроить его жизнь по-иному – более интересно и обеспеченно. Отец решает взять мальчика с его талантливой сестрой в концертное путешествие. Шестилетний музыкант отправляется завоевывать мир!

Зальцбург в XVIII веке

1.2. Первое концертное путешествие.

Семья Моцартов посетила сперва Мюнхен, Вену, а затем крупнейшие города Европы – Париж, Лондон, а на обратном пути – Амстердам, Гаагу, Женеву. Поездка, продолжавшаяся три года, превратилась в поистине триумфальное шествие. Концерты маленького Моцарта, где он выступал вместе с сестрой Анной-Марией, неизменно вызывали бурю восторга, удивление и восхищение. Детей осыпали подарками.

Программа Вольфганга поражала своим разнообразием и трудностью. Маленький виртуоз играл на клавесине один и в четыре руки с сестрой. Не менее сложные произведения он исполнял на скрипке и органе. Импровизировал (одновременно сочинял и исполнял) на заданную мелодию, аккомпанировал певцам незнакомые ему произведения. Вольфганга называли «чудом XVIII века».

Занимала знатную публику и внешность маленького виртуоза. Мальчик был мал ростом, худенький, бледный. Одетый в тяжелый, расшитый золотом придворный костюм, в завитом и напудренном парике, как того требовала мода, он походил на волшебную куклу. Ради забавы слушатели заставляли ребенка играть по клавишам, закрытым полотенцем или платком, исполнять трудные пассажи одним пальцем. Любимым развлечением публики была проверка его тончайшего слуха. Вольфганг улавливал разницу между интервалами в одну восьмую тона, определял высоту звука, взятого на любом инструменте или звучащем предмете.

Все это было очень утомительно, тем более что концерты в то время длились по четыре, пять часов. Несмотря на это, отец старался продолжать образование своего сына. Он знакомил его с лучшими произведениями музыкантов того времени, водил на концерты, в оперу, занимался с ним композицией. В Париже Вольфганг написал свои первые сонаты для скрипки с клавиром, а в Лондоне – симфонии, исполнение которых придало его концертам еще большую славу. Маленький виртуоз и композитор окончательно покорила Европу. Прославленная, счастливая, но

уставшая семья Моцартов возвратилась в родной Зальцбург. Это был 1766 год.

Но долгожданный отдых длился недолго. Леопольд Моцарт хотел закрепить блестящий успех сына и стал готовить его к новым выступлениям. Начались усиленные занятия композицией, работа над концертными программами. Наряду с этим Вольфганг занимался историей, географией, рисованием. Большой интерес вызывала у мальчика арифметика. С увлечением расписывал он цифрами столы, стулья и стены комнат! Тщательно продолжал изучать иностранные языки – французский, английский, латинский, итальянский. Итальянским языком, необходимым в то время для всякого композитора, Моцарт впоследствии владел в совершенстве.

А тем временем шли заказы на новые произведения, и маленький композитор наравне со взрослыми усиленно сочинял музыку. Так, венский оперный театр заказал ему комическую оперу «Мнимая простушка», и он с успехом справился с этим новым для себя и сложным жанром. Репетиции с артистами театра предвещали успех. Но это первое оперное произведение Моцарта не было поставлено на венской сцене, несмотря на настойчивые хлопоты отца. Вольфганг тяжело переживал свою первую неудачу. Начинала сказываться зависть и неблагоприятное отношение музыкантов к своему двенадцатилетнему сопернику. Для них Вольфганг перестал быть чудо-ребенком и превратился в серьезного, уже прославленного композитора. Завистники боялись померкнуть в лучах его славы.

Отец решил взять Вольфганга в Италию. Он был уверен, что, покорив своим необыкновенным талантом итальянцев, его сын завоюет себе достойное место в жизни. Моцарты, на этот раз вдвоем, отправились в Италию, на родину оперы.

1.3. Поездка в Италию.

За три года (1769 – 1771) отец с сыном посетили крупнейшие города этой страны – Рим, Милан, Неаполь, Венецию, Флоренцию. Второй раз в своей жизни Вольфганг, теперь уже четырнадцатилетний музыкант, переживал триумф. Концерты юного Моцарта проходили с блестящим, потрясающим успехом.

Поражали сложность и разнообразие этих выступлений. Вновь он выступал как клавесинист-виртуоз (особенно изумляла всех необычайная подвижность его левой руки) и аккомпаниатор, как скрипач и органист. Кроме того, Моцарт играл на органе в церквях, монастырях, соборах. Его концерты собирали такое огромное число слушателей, что к месту концертов ему помогали прокладывать дорогу силой. К этому прибавились выступления в качестве дирижера, певца-импровизатора. Программа концертов бывала зачастую целиком составлена из произведений самого исполнителя.

Миланский оперный театр, крупнейший театр мира, известный своими прославленными певцами, заказал Моцарту оперу «Митридат, царь Понтийский». За полгода Вольфганг написал это сложное произведение, блестяще справившись со своей задачей. Опера шла двадцать раз подряд с неослабевающим успехом и привела к новому взрыву восхищения и удивления гениальным мальчиком. Моцарт получил заказы на новую оперу («Луций Сулла») и другие произведения.

Поразили итальянцев и фантастически тонкий слух Вольфганга, его гениальная память. Находясь в Риме в Сикстинской капелле во время исполнения многоголосного хорового произведения («Мизерере» итальянского композитора XVIII века Аллегри), Моцарт запомнил его и, придя домой, записал. Произведение это считалось собственностью церкви и исполнялось всего два раза в год. Выносить ноты из церкви или переписывать их запрещалось под страхом тяжелого наказания. Но перед чудесным музыкантом отступила и церковь: ведь Моцарт не выносил нот и не списывал их, он только запомнил!

Избрание Вольфганга в члены Болонской академии было еще более необычайным фактом. Его недолгие занятия с известным итальянским теоретиком и композитором падре Мартини привели к поразительным результатам. За полчаса гениальный мальчик написал очень трудное многоголосное сочинение. Впервые в истории Академии ее членом стал столь юный композитор. Талант Моцарта одержал еще одну блестящую победу.

За время пребывания в Италии Моцарт значительно расширил и обогатил свои знания. Сильное впечатление оставили у восприимчивого мальчика произведения знаменитых итальянских композиторов, живописцев, скульпторов. Особенно часто он посещал оперы, концерты, народные празднества, тщательно изучал манеру итальянского пения, инструментальную и вокальную музыку. Его симфонии, оперы и другие произведения, написанные в Италии и позже, свидетельствуют о глубоком проникновении юного композитора в характер и склад итальянской музыки.

Успехи Вольфганга превзошли все ожидания Леопольда Моцарта. Вот теперь-то, наконец, он устроит судьбу сына, надежно обеспечит его существование. Его сын не будет вести скучную жизнь провинциального музыканта в Зальцбурге, где нет даже оперного театра, где музыкальные интересы так ограничены.

Но этим надеждам не суждено было осуществиться. Все попытки молодого музыканта, имя которого было у всех на устах, найти работу в Италии, были безуспешны. Гениального юношу, как когда-то и чудо-ребенка, никто из важной и всесильной знати не сумел оценить по-настоящему. Итальянцев настораживала самобытность дарования Моцарта, серьезность и вдумчивость его музыки, отступление от укоренившихся вкусов. Приходилось возвращаться домой, в унылую будничную обстановку. Только что пережитая слава делала обратный путь еще безрадостнее. Для постановки своих опер в Милане Моцарт еще дважды ездил в Италию. Забава наскучила, увлечение прошло. Трудное, но счастливое детство и юность кончились. Началась жизнь, полная творческих свершений и несбывшихся надежд.

Родной город встретил прославленных путешественников неприветливо. К этому времени старый князь, относившийся снисходительно к долгим отлучкам Моцартов, умер. Новый правитель Зальцбурга граф Колоредо оказался властным и жестоким человеком. В юном музыканте, которого он назначил дирижером своего оркестра, граф сразу почувствовал независимость мыслей, нетерпимость к грубому обращению.

Поэтому он пользовался любым поводом, чтобы больно обидеть юношу. От своего слуги, кем был в его глазах Моцарт, Колоредо требовал полного подчинения. Старый Моцарт, видя безвыходность положения, уговаривал сына смириться и покориться. Вольфганг не мог этого сделать. Положение слуги его оскорбляло. А сочинение церковной музыки, которую особенно любил граф, мелких развлекательных произведений его не удовлетворяло. Он мечтал о сочинении оперы, о жизни, насыщенной интересной, серьезной музыкой, о чутких, отзывчивых слушателях.

Париж.

С величайшим трудом получив отпуск, Вольфганг едет вместе с матерью в Париж. Ему уже 22 года. Неужели и во Франции не захотят вспомнить чудо-ребенка? Тем более за эти годы так вырос и окреп его талант. Им написано уже около трехсот произведений в самых различных жанрах. Он заслужил признание в самой Италии!

Но и в Париже не нашлось места для Моцарта. Его попытки устроить концерт или получить заказ на оперу остались без результата. Он жил в скромном номере гостиницы и добывал средства к жизни, давая за гроши уроки музыки. В довершение ко всему, не перенеся лишений, заболела и умерла его мать. Моцарт был в отчаянии. Впереди ожидало еще большее одиночество и ненавистная служба в Зальцбурге. Творческим результатом поездки в Париж были пять замечательных сонат для клавира (так назывались в XVIII веке все струнные клавишные инструменты), в которых сказалась сила и зрелость таланта композитора.

Унизительное положение музыканта-слуги делало жизнь Моцарта в Зальцбурге невыносимой. Граф Колоредо запрещал ему даже выступать в концертах без своего разрешения. Чтобы еще больше унижить всемирно известного музыканта, он заставлял его обедать вместе со слугами в людской, где Моцарт должен был сидеть выше лакеев, но ниже поваров. А в это время с блестящим успехом в Мюнхене шла его новая опера «Идомей, царь Крита». Продолжаться так больше не могло.

Моцарт подал прошение об отставке. Ему отказали. Он настаивал и вновь подал прошение. Тогда по приказу Колоредо его столкнули с лестницы. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения. Нервное потрясение вызвало болезнь, но и твердое решение жить независимо. Нужда, голод не пугали композитора. Не имея уверенности в постоянном заработке, Моцарт рассчитывал только на свой талант. Он был полон сил, надежд, освободившейся от оков энергии.

1.4. Вена. Последний период жизни и творчества.

В 1781 году Моцарт поселился в Вене, где и прожил до конца своих дней. «Счастье мое начинается только теперь», – писал он отцу. Так началось последнее десятилетие жизни Моцарта, годы наивысшего расцвета его таланта.

По заказу Немецкого театра в Вене Моцарт написал комическую оперу «Похищение из сераля». В это время в Вене, как и в других городах Австрии, усиленно насаждалась итальянская музыка. Это противоречило народным вкусам, но нравилось придворным кругам. Написать национальную оперу на родном немецком языке было заветной мечтой композитора. Опера была восторженно принята слушателями. Только императору она показалась слишком уж сложной. «Ужасно много нот, мой милый Моцарт», – недовольно сказал он композитору. «Ровно столько, сколько нужно, ваше величество», – с достоинством ответил Моцарт.

Еще большего мастерства достиг Моцарт в трех последующих операх: «Свадьбе Фигаро», «Дон-Жуане» и «Волшебной флейте». Мелодичность и красота музыки этих опер вызывали неизменный восторг и восхищение. Покоряли и яркая выразительность, правдивость оперных персонажей. Фигаро, Сюзанна, Керубино, Дон-Жуан, донна Анна – это «живые» люди. Музыка Моцарта заставляла слушателей вместе с героями опер переживать их чувства. Особенно восторженно была принята опера «Дон-Жуан», написанная Моцартом по заказу Пражского театра. Эта опера была закончена композитором в Праге и там же впервые поставлена.

В эти годы Моцарт достиг вершины мастерства и в инструментальной музыке. В течение одного лета 1788 года он написал три свои последние, лучшие симфонии. Различные по характеру, все три произведения гениальны по своей музыке. Больше композитор уже не возвращался к этому жанру.

Не менее значительны достижения Моцарта в области камерной инструментальной музыки. В его квартетах, трио особенно сильно сказалось влияние Гайдна. Знакомство двух великих композиторов состоялось в 1786 году, но музыку Гайдна Моцарт узнал и полюбил еще раньше. В знак глубокого уважения к музыкальным заслугам своего старшего современника Моцарт посвятил ему шесть квартетов. Гайдн был одним из немногих, кто понял и оценил всю глубину таланта Моцарта. «Я считаю вашего сына величайшим композитором из тех, о ком я когда-либо слышал», – сказал он отцу Моцарта.

Произведения для клавира (сонаты, концерты), которые Моцарт писал в изобилии в этот период, тесно связаны с его исполнительской деятельностью. В первые годы жизни в Вене он часто принимал участие в концертах, устраивал свои собственные «академии» (концерты). Его называли первым виртуозом своего времени. Игра Моцарта отличалась большой проникновенностью, одухотворенностью и тонкостью. Особенно поражал современников его талант импровизатора. В 1777 году Моцарт познакомился с пианофорте работы А. Штейна и сразу оценил его достоинства.

Счастливо, в основном, сложилась и семейная жизнь Моцарта. Его женой стала Констанца Вебер. Мягкого, веселого характера, она была музыкальным и чутким человеком.

Яркая, интересная, полная творческих достижений жизнь композитора имела и другую сторону. Это материальная необеспеченность, нужда. С годами интерес публики к выступлениям Моцарта снизился (концертная жизнь Вены в этот период замирает), издание произведений оплачивалось скудно, а его оперы быстро сходили со сцены. Моцарт, как и в Италии, не хотел подчиняться вкусам придворной знати, считавшей его музыку

слишком серьезной и глубокой. «Высокие» ценители искусства не находили в его произведениях легкой и поверхностной развлекательности, которая приятно ласкала слух. Непонятый, он и при дворе императора числился как сочинитель танцевальной музыки, за что получал мизерную плату. Лучшего применения таланту Моцарта найти не смогли.

Первое исполнение Реквиема Моцарта

Доверчивый, отзывчивый и добрый, он всегда был готов помочь товарищу, попавшему в беду. Сам же впадал все в большую нужду. Непрерывная, чрезмерно насыщенная творческая и исполнительская деятельность и вместе с тем лишения и невзгоды быстро подтачивали силы композитора.

Последним произведением Моцарта был Реквием. Реквием (от латинского слова «requiem» — «покой») – хоровое произведение траурного характера, исполнявшееся в церкви в память умершего. Таинственные обстоятельства заказа сочинения сильно поразили воображение уже больного в то время композитора. Незнакомый ему человек, одетый в черное, не захотел назвать своего имени. Впоследствии выяснилось, что это был слуга знатного вельможи,

графа Вальзегга. Граф хотел исполнить Реквием по случаю смерти своей жены, выдав его за собственное сочинение. Моцарт всего этого не знал. Ему казалось, что музыку он пишет на свою кончину.

Реквием Моцарта далеко выходит за рамки строгого церковного произведения. В величественной и трогательной музыке композитор передал глубокое чувство любви к людям. В исполнении Реквиема участвуют квартет солистов (сопрано, альт, тенор, бас), смешанный хор и оркестр с органом. Латинский текст религиозного содержания не мешает понимать эту общечеловеческую, гениальную музыку. Уже давно Реквием стал одним из всемирно известных концертных произведений.

Создание Реквиема отняло у Моцарта последние силы. Он уже не мог присутствовать на представлении своей последней оперы «Волшебная флейта», которая с блестящим успехом исполнялась в то время в Вене. С часами в руках он мысленно следил за развитием действия. Директор театра Шиканедер, по просьбе которого больной композитор написал эту оперу, делал немалые денежные сборы. Но о Моцарте он забыл.

Моцарт был похоронен в общей могиле для бедняков. Так печально закончилась жизнь великого австрийского композитора.

Булат Окуджава

МОЦАРТ НА СКРИПКЕ ИГРАЕТ

(из путевого дневника)

Моцарт на старенькой скрипке играет,
Моцарт играет, а скрипка поет,
Моцарт отечества не выбирает –
Просто играет всю жизнь напролет.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба – то гульба, то пальба.
Не оставляйте стараний, маэстро,
не убирайте ладони со лба.
Где-нибудь на остановке конечной
скажем спасибо и этой судьбе.
Но из грехов своей родины вечной

не сотворить бы кумира себе!

Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба – то гульба, то пальба...

Не расставайтесь с надеждой, маэстро,
Не убирайте ладони со лба.

Коротки наши лета молодые: миг - и развеются, как на кострах,
красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в
кружевах.

Ах, ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба – то гульба, то пальба...

Не обращайтесь вниманья, маэстро,
Не убирайте ладони со лба.

МОЦАРТ

Ветер выл, срывая с петель двери.

Бил по окнам дождиком косым...

Моцарт был доволен, что Сальери

В эту непогоду рядом с ним.

Только тот ему тревожил душу:

Пятна по лицу, смятенный взгляд...

Моцарт сел играть. Сальери слушал,

Но смотрел и думал невпопад.

А когда поспешною рукою

Он в бокалы разливал вино, Показалось Моцарту
такое,

Что в камине стало вдруг темно.

Может быть, бокал – в одно из окон

Или ненароком уронить?

Моцарт залпом выпил.

Разве мог он

Дружбу подозреньем осквернить?

Библиография

1. Вейс Д. Убийство Моцарта/Д.Вейс. – М.: Изд. «Правда», 1991
2. Вейс Д. Возвышенное и земное/ Д. Вейс. – М., 1992
3. Музыка и поэзия /Под ред. Е. Н. Домфиной. – М.: Музыка, 1986
4. Нюрнберг М.В. Вольфганг Амадей Моцарт. Краткий очерк жизни и творчества/М.В.Нюрнберг. – Л., 1957
5. Стихи о музыке. Русские, советские, зарубежные поэты /Под ред. В. Лазарева. – М.: Советский композитор, 1986

1.2. 275 лет со дня рождения Франца Йозефа Гайдна

План проведения

Введение.

I. Жизненный путь Ф.И. Гайдна

- 1.1. Детство и юность.
- 1.2. В капелле Эстергази.
- 1.3. Поездки в Англию.
- 1.4. Последний период жизни и творчества.

II. Творческое наследие.

- 2.1. Симфоническое творчество.

III. Заключение.

Литература

Приложение

Введение

31 марта 2007 года исполняется 275 лет со дня рождения гениального австрийского композитора Франца Йозефа Гайдна.

Мировая музыкальная общественность отметит эту славную юбилейную дату концертами из произведений Гайдна, торжественными вечерами, телепередачами и выставками, посвященными его памяти, выпуском новых книг и публикаций, переизданием его сочинений.

2007 год, получивший в музыкальном мире название «года Гайдна», значительно повысил интерес к творчеству гениального композитора, к его жизни и личности, к эпохе, в которую он жил и творил.

Франц Йозеф Гайдн – человек меж двух веков, композитор меж 2-х эпох. В 16 лет он был выгнан из хора мальчиков собора святого Стефана в Вене.

Странны бывают подчас стыки истории музыки на рубеже 2-х эпох. В 1749г. И.С. Бах работал над своим музыкальным завещанием «Искусство фуги». Гений эпохи барокко еще один последний раз подытожил композицией всё, что он знал о музыкальной мудрости и мощи человечества.

Другой гений более нового искусства – «венского классического стиля» – не имел крыши над головой и еще не подозревал о своем высоком призвании. И судьба улыбнулась ему! Трудно представить себе Гайдна 80-летним стариком, если услышишь его музыку, прозрачную, безмятежную, нежную и ласковую.

Все, кто шел с ним, ушли. Даже солнечный Моцарт, молодой гений, дитя сердца Гайдна, давно ушел!

Что он успел за свою долгую жизнь? – «Пришел, писал, жил».

Оксфорд, академии Парижа, Стокгольма, Амстердама избрали его почётным доктором. Весь мир издаёт Гайдна.

Гайдна называют «отцом» симфонии и квартета. Только в его творчестве эти жанры становятся классическими, образцовыми. В своей музыке Гайдн широко использовал народные мелодии. Его произведениям присущи светлый, жизнеутверждающий характер, стройность и уравновешенность форм. Это и дало право называть музыку Гайдна классической. А поскольку жизнь Гайдна прошла близ вены и в Вене, Гайдна называют венским классиком. В своей музыке Гайдн сумел передать чувства, мысли и настроения своего времени. Музыку Гайдна полюбили и восторженно приветствовали его современники.

«Отдохновение и бодрость», которые так хотел доставить композитор людям, его музыка приносит и нам, спустя 275 лет.

Жизненный путь Ф.И. Гайдна

1.1. Детство и юность

Йозеф Гайдн родился в деревне Рорау, недалеко от столицы Австрии Вены. Его отец был простым ремесленником: делал колеса, телеги, кареты. А в свободное от труда время хозяин гостеприимного дома аккомпанировал себе на арфе в кругу таких же любителей музыки.

Музыкальность отца, его любовь к музыке унаследовали дети. Маленький Йозеф уже в пять лет обладал прекрасным слухом, памятью, чувством ритма. Его звонкий серебристый голос приводил всех в восхищение. Именно поэтому малыш сначала пел в церковном хоре городка Гайнбурга, а затем в хоровой капелле при кафедральном соборе св. Стефана в Вене. Пение в хоре было для Гайдна очень хорошей, но и единственной школой. Когда у юноши начал ломаться голос, его бесцеремонно уволили. Началась самостоятельная жизнь, полная невзгод и лишений, а главное – непрерывного и упорного труда.

Чтобы не умереть с голоду, юноша брался за любую работу музыканта: давал за гроши уроки музыки, играл на скрипке, а потом поступил аккомпаниатором и лакеем к известному итальянскому педагогу Никколо Порпора, чтобы обучаться у него композиции.

Под крышей, на холодном чердаке, где ютился Гайдн, на старом разбитом клавиикорде он изучал произведения

прославленных композиторов. А народные песни! Сколько он их прослушал, бродя днем и ночью по улицам Вены: австро-венгерские, чешские, украинские, хорватские и тирольские. Таковы были условия жизни и работы молодого композитора. Таков был путь, пройдя который, Гайдн достиг мастерства.

1.2. В капелле Эстергази

В 1761 году молодой, но уже довольно известный в Вене композитор был приглашен богатым венгерским князем Эстергази руководить капеллой. Недалеко от Вены, в небольшом венгерском городке Эйзенштадте, а в летнее время в загородном дворце «Эстергази» провёл Гайдн 30 лет в должности капельмейстера (дирижера).

Мастерство Гайдна с годами достигло совершенства. Его музыка неизменно вызывала восхищение многочисленных гостей князя. Имя композитора стало широко известно за пределами его родины – в Англии, Франции, России. Шесть симфоний, прозвучавших в 1786 году в Париже, получили название «Парижских». Но поехать куда-либо за пределы княжеского поместья, напечатать свои произведения или просто подарить их Гайдн не имел права без согласия на то князя.

«Капельмейстер я или капельдинер?» – с горечью восклицал он в письмах к друзьям.

Рассказывают, что...

Однажды в Лондоне Гайдн дирижировал своей симфонией. Любопытные лондонцы покинули свои места в зале и подошли к сцене, чтобы лучше разглядеть знаменитого музыканта. Внезапно с потолка упала большая люстра. Зрители были спасены по воле случая.

Взволнованный Гайдн сказал оркестрантам: «Все-таки моя музыка чего-то стоит, если она спасла жизнь по меньшей мере, тридцати человек».

Как-то утром Гайдн, по английскому обычаю, развлекался тем, что обходил лавки. Войдя в нотный магазин, он спросил у хозяина, нет ли у него хороших музыкальных пьес. «Найдется, — ответил продавец, — я только что напечатал великолепную пьесу Гайдна*. — «Ну, она-то мне и не нужна, — ответил Гайдн. — Покажите мне лучше что-нибудь другое». — «Нет, сударь, у меня, конечно, есть и другие ноты, но они не для вас», — и поворачивается к покупателю спиной. В этот момент в магазин входит знакомый Гайдна и, здороваясь с ним, называет его по имени. Услышав это, торговец поворачивается и возмущенно говорит вошедшему: «Да, да! Именно Гайдн! А тут вот нашелся человек, который не любит музыку этого великолепного композитора!» Англичанин смеется, все объясняется, и торговец узнает, кто же возражал против Гайдна.

1.3. Поездки в Англию

В 1791 году, когда Гайдну было уже около 60 лет, умер князь Эстергази. Его наследник, не питавший большой любви к музыке, распустил капеллу. Гайдн был счастлив! Наконец-то он свободен и независим! На предложение поехать с концертами в Англию он дал согласие. Гайдн впервые увидел море. Концерты, в которых он дирижировал своими произведениями, проходили с триумфальным успехом. Это было первое открытое признание его музыки. Университет в городе Оксфорде избрал его своим почётным членом.

Гайдн дважды посетил Англию. За эти годы композитор написал свои знаменитые двенадцать

«Лондонских симфоний». Глубже и выразительнее звучала музыка, серьезнее стало содержание, богаче и разнообразнее краски оркестра. Талант его достиг наивысшего расцвета.

Несмотря на огромную занятость, Гайдн успевал слушать много новой музыки. Особенно сильное впечатление произвели на него оратории немецкого композитора, его старшего современника. Впечатление от музыки Генделя было так велико, что возвратившись в Вену, Гайдн написал две оратории – «Сотворение мира» и «Времена года». «Лондонские симфонии» и оратории были вершиной творчества Гайдна.

1.4. Последний период жизни и творчества

Последние годы композитор провел на окраине Вены, в маленьком домике. Он уже почти ничего не писал. Слишком напряженно прошла жизнь. Силы его иссякли. Умер Гайдн в 1809 году и похоронен был в Вене. Впоследствии его останки перенесены в Эйзенштадт, где он провёл большую часть своей жизни.

Творческое наследие

2.1. Симфоническое творчество

В творчестве Гайдна окончательно сформировался симфонический цикл. Симфония – произведение циклическое. Слово «цикл» означает многочастность произведения. В отличие от небольших пьес, песен, танцев, выражающих какое-то одно настроение, циклическое произведение передаёт различные чувства, мысли и настроения.

Слово «симфония» древнегреческого происхождения, оно означает «созвучие, согласие». Долгое время симфонией называли и вступление к оркестровой танцевальной сюите, и оркестровые выступления в операх.

В самостоятельное произведение симфония превратилась в XVIII веке. Наиболее важная роль в формировании этого жанра принадлежит чешским композиторам так называемой «мангеймской школы» – музыкантам симфонического оркестра в немецком городе Мангейме (в то время лучшего оркестра в мире).

Длительный путь развития прошел жанр симфонии получили наиболее совершенную, классическую форму и окончательно оформились в четырехчастный цикл с определённой последовательностью частей.

Первая часть симфонии идёт в быстром темпе и звучит чаще всего энергично, взволнованно. Вторая – медленная. Её музыка передаёт лирическое настроение человека, то светлое и умиротворённое, то печальное или сосредоточенное.

Третья часть – менуэт. Уже самое название говорит о её танцевальности, оживлённости характера. Минуэт – один из самых любимых танцев эпохи Гайдна. Четвёртая часть, или финал – последняя, заключительная часть произведения. Здесь вновь возвращается быстрый темп. Очень часто финал имеет танцевальный характер и передаёт ликующе-праздничное настроение.

Так строил свои симфонии Гайдн, а также и его великие современники – Моцарт и Бетховен. Композиторы следующих поколений продолжали развивать традиции классической симфонии, расширяя и обогащая её содержание и форму.

Симфония рассчитана на массовую аудиторию. Это вызвано большим масштабом произведения, силой звучания, т.к. исполнителем симфонии является симфонический оркестр.

Состав симфонического оркестра также установился в творчестве Гайдна. Его основу составляют четыре группы инструментов.

В струнную, ведущую группу оркестра входят скрипки, альты, виолончели и контрабасы.

Деревянную группу составляют флейты, гобои, кларнеты, фаготы. Группа медных духовых инструментов состоит из валторн и труб. Из ударных инструментов Гайдн использовал в оркестре только литавры. Исключение составляет двенадцатая «Лондонская симфония» «Весенняя», где помимо литавр, Гайдн вел треугольник, тарелки и большой барабан.

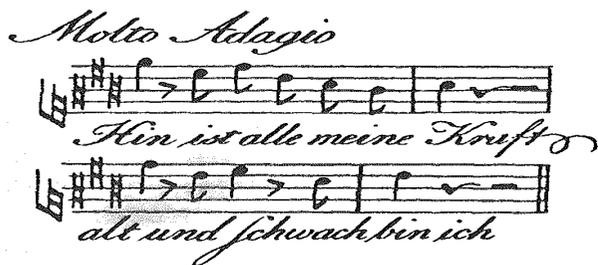
В творчестве последующих композиторов состав симфонического оркестра значительно расширился главным образом, за счёт медных духовых инструментов. Есть среди его симфоний и печальные. Однажды князь остался в летнем дворце до поздней осени. Стало холодно, музыканты начали болеть, они скучали по своим семьям, видеться с которыми им запрещалось. И тогда «папаша» Гайдн придумал, как напомнить князю, что музыканты слишком много работают и им надо отдохнуть.

Представьте концерт во дворце князя. Грустно ведут невеселую мелодию скрипки и басы. Проходят первая, вторая, третья, четвертая части. Князь привык к радости, шутливости, веселью в музыке Гайдна, а здесь — сплошная грусть... Наконец, пятая часть — тоже неожиданность, ведь в симфониях обычно их только четыре. И вдруг второй валторнист и первый гобоист встают, гасят свечи у своих пюпитров и, не обращая внимания на оркестр, уходят со сцены. Оркестр продолжает играть, как будто ничего не произошло. Потом умолкает фагот, музыкант тоже гасит свечу и уходит. В общем, скоро на сцене остаются только

первая и вторая скрипки. Они играют все печальнее и, наконец, замолкают. Скрипачи молча в темноте покидают сцену.

Вот такую грустную шутку придумал Гайдн, чтобы помочь своим музыкантам. Намек был понят, и князь велел переезжать в Эйзенштадт.

В 1791 году умер старый князь Эстергази. Его наследник не любил музыку и не нуждался в капелле. Он распустил музыкантов. Но отпустить Гайдна, прославившегося во всей Европе, он не хотел. Для того чтобы до конца своих дней Гайдн числился его капельмейстером, молодой князь назначил ему пенсию.

Joseph Haydn

Визитная карточка Гайдна.

Рассказывают, что...

Однажды в Лондоне Гайдн дирижировал своей симфонией. Любопытные лондонцы покинули свои места в зале и подошли к сцене, чтобы лучше разглядеть знаменитого музыканта. Внезапно с потолка упала большая люстра. Зрители были спасены по воле случая.

Взволнованный Гайдн сказал оркестрантам: «Все-таки моя музыка чего-то стоит, если она спасла жизнь, по меньшей мере, тридцати человек».

Как-то утром Гайдн, по английскому обычаю, развлекался тем, что обходил лавки. Войдя в нотный магазин, он спросил у хозяина, нет ли у него хороших музыкальных пьес. «Найдется, — ответил продавец, — я только что напечатал великолепную пьесу Гайдна. — «Ну, она-то мне и не нужна, — ответил Гайдн. — Покажите мне лучше что-нибудь другое». — «Нет, сударь, у меня, конечно, есть и другие ноты, но они не для вас», — и поворачивается к покупателю спиной. В этот момент в магазин входит знакомый Гайдна и, здороваясь с ним, называет его по имени. Услышав это, торговец поворачивается и возмущенно говорит вошедшему: «Да, да! Именно Гайдн! А тут вот нашелся человек, который не любит музыку этого великолепного композитора!» Англичанин смеется, все объясняется, и торговец узнает, кто же возражал против Гайдна.

И. Гайдну посвящается

Я люблю эти дни, когда замысел весь уже ясен и тема
угадана,
а потом всё быстрее и быстрее, подчиняясь ключу, —
как в «Прощальной симфонии» — ближе к финалу —
ты помнишь, у Гайдна —
музыкант, доиграв свою партию, гасит свечу
и уходит — в лесу всё просторней теперь —

музыканты уходят – партитура листвы обгорает строка за строкой –
гаснут свечи в оркестре одна за другой– музыканты уходят –
–
скоро-скоро все свечи в оркестре погаснут одна за другой –
тихо гаснут берёзы в осеннем лесу, догорают рябины
и по мере того, как с осенних осин облетает листва,
всё прозрачней становится лес, обнажая такие глубины,
что становится явной вся тайная суть естества, –
всё просторней, всё глуше в осеннем лесу – музыканты
уходят
– скоро скрипка последняя смолкнет в руке скрипача – и
последняя флейта замрёт в тишине – музыканты уходят–
скоро-скоро последняя в нашем оркестре погаснет свеча...
Я люблю эти дни, в их безоблачной, в их бирюзовой
оправе, когда всё так понятно в природе, так ясно и тихо
кругом, когда можно легко и спокойно подумать о жизни, о
смерти, о славе, и о многом другом еще можно подумать, о
многом другом.

Юрий Левитанский
1922.

Литература

1. Музыка и поэзия//Под.ред. Е.Н. Дамфиной □
М.: Музыка, 1986
2. Новак Л. Жизнь, творчество, историческое
наследие/ Л. Новак □ М.: Музыка, 1973
3. Прохорова И.А. Музыкальная литература
зарубежных стран/ И.А. Прохорова □ М.:
Музыка, 1988

4. Стихи о музыке. Россия, советские и зарубежные поэты//под.ред. В. Лазарева □ М.: Советский композитор,1986

**I.4.115 лет со дня постановки балета
П.И. Чайковского «Щелкунчик»**

План проведения

Введение.....

4

I. Жизненный путь П.И.

Чайковского.....

1.1. Детство, годы учёбы в консерватории....

5

1.2. За границей, последние годы жизни...

6

II. Творчество П.И. Чайковского.....

II.1. Оперное и симфоническое творчество

6

II.2. Балет «Щелкунчик».....

9

а) Сказка о сказке, рассказанная музыкальными инструментами

	12
б) Ёлка.....	14
в) Дроссельмейер и его подарки.....	20
г) Ночные происшествия.....	23
д) Первое и второе сражения.....	25
е) Принц и елочное царство.....	26
ж) Праздник победы над злыми мышами	27
Литература.....	29
Приложение.....	30

Введение

В декабре 2007 года исполнилось 115 лет со дня постановки одного из лучших произведений русской музыкальной классики – балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского.

Балет-феерия «Щелкунчик» в 2-х действиях, 3 картинах был впервые поставлен в декабре 1892 года в Петербурге, на сцене Мариинского театра (в один вечер с оперой «Иоланта»).

Сюжет «Щелкунчика» заимствован из сказки немецкого писателя Э.Т. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», переработанной французским писателем А. Дюма (отцом). Сценарий балета был составлен известным балетмейстером М.И. Петипа.

По словам музыковеда Д.В. Житомирского, «Партитура Щелкунчика» вошла в музыкальную культуру как одна из самых драгоценных страниц наследия П.И. Чайковского. Здесь с классической ясностью и полнотой объединились лучшие черты его музыкальной драматургии и его зрелого симфонического искусства.

I. Жизненный путь

Петр Ильич Чайковский родился 25 апреля 1840 года на Урале в небольшом городе Воткинске, где его отец, горный инженер, был директором завода. Первые музыкальные впечатления Чайковского связаны с песнями, которые он слышал в детстве от матери, родственников и от народных певцов, обитателей рабочего поселка, вспоминая о детстве, Чайковский писал позже: «...Я вырос в глуши, детства, самого раннего, проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки...»

В 1849 году семья Чайковских переехала в город Алапаевск, через год — в Петербург. Десяти лет

Чайковского отдали в училище правоведения. Мало полезного смог получить живой и любознательный мальчик в этом «питомнике чиновничества», как называли училище. Но именно здесь он начал серьезно заниматься музыкой, которая преподавалась для желающих. Ученики часто собирались в музыкальной комнате и там слушали Чайковского, который не только выразительно играл разные пьесы, но также импровизировал.

Впоследствии поэт Апухтин, товарищ Чайковского по училищу, так писал об этих вечерах:

Ты помнишь, как, забившись в
музыкальной,
Забыв училище и
мир,
Мечтали мы о
славе идеальной –
Искусство было
наш кумир...

Окончив в 1859 году училище правоведения, Чайковский получил чин титулярного советника и место в Министерстве юстиции. Однако служба не привлекает его. В свободное от службы время он посещает театр, в особенности оперу. Наиболее глубокое впечатление производят на молодого человека оперы «Иван Сусанин» Глинки и «Дон-Жуан» Моцарта. В начале 60-х годов Чайковский с увлечением изучает теорию музыки, а в 1862 году поступает в только что открытую Петербургскую консерваторию с тем, чтобы серьезно заняться композицией.

В консерватории Чайковский учится под руководством известных педагогов – Н. Зарембы и А. Рубинштейна. Он упорно трудится, настойчиво овладевая

композиторским мастерством. По настоянию Рубинштейна юноша окончательно бросает службу и посвящает себя целиком музыке. В 1865 году он оканчивает консерваторию с серебряной медалью и принимается за педагогическую работу в только что открытой Московской консерватории (1866).

С этого времени жизнь Чайковского связана преимущественно с Москвой. Он знакомится с выдающимися русскими музыкантами, литераторами и артистами. Среди них драматург Островский, музыкальный писатель Одоевский, поэт Плещеев, артисты Малого театра. Близким другом его становится Н. Рубинштейн, а также музыкальный критик Н. Кашкин, продолжается его дружба с критиком Г. Ларошем, завязавшаяся еще в Петербурге. Помимо педагогической работы Чайковский много и напряженно занимается сочинением музыки, а также выступает на страницах газет и журналов в качестве музыкального критика. В своих статьях горячо поддерживает талантливых молодых композиторов – Балакирева, Римского-Корсакова, Грига.

II. Творчество П.И. Чайковского

За десять лет им было сочинено множество произведений: три симфонии и другие пьесы для оркестра, первый фортепианный концерт и вариации на тему рококо для виолончели, три квартета и фортепианное трио, четыре оперы — «Воевода», «Опричник», «Ундина» и «Кузнец Вакула», балет «Лебединое озеро», много прекрасных романсов, такие замечательные фортепианные пьесы, как, например, цикл «Времена года».

Переломным в жизни Чайковского оказался 1877 год. Неудачная женитьба вызвала тяжелое нервное потрясение.

Сказались и крайняя перегрузка этих лет, постоянное переутомление. В конце 1877 года друзья отправили его за границу. И все же только неустанная творческая деятельность выводит композитора из состояния душевного кризиса. Он писал о себе: «Я буквально не могу жить, не работая». И, окончив одно произведение, он сейчас же принимался за другое. Именно в тот год Петр Ильич завершил два своих великих произведения — оперу «Евгений Онегин» и четвертую симфонию.

С конца 70-х годов Чайковский совершает много поездок за границу, выступает как дирижер. Знакомится со многими зарубежными композиторами: Брамсом, Григом, Сен-Сансом, Массне. Летнее время подолгу живет на Украине, в Каменке, в имении своей сестры А. Давыдовой. С триумфом проходят симфонические концерты под его управлением в Берлине, Париже, Женеве, Лондоне. В 1891 году Чайковский побывал в Америке, в 1893 — в Англии, где ему присвоили степень доктора музыки Кембриджского университета. Активное участие принимает Чайковский и в русской музыкальной жизни. В 1885 году его избирают одним из директоров Московского отделения Русского музыкального общества.

В последнее десятилетие жизни он создает свои гениальные пятую и шестую симфонии, оперы «Мазепа», «Чародейка», «Пиковая дама», «Иоланта», балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик» и многое другое. Наиболее значительные по замыслу произведения Чайковского этих лет отразили настроения, которые переживала определенная часть русской интеллигенции. Это была эпоха безвременья, политической реакции, эпоха, когда всякое проявление свободной мысли преследовалось и душилось. Находясь за рубежом, Чайковский писал брату: «...В России

теперь что-то неладное творится... В здешних газетах уже давно печатаются известия о студенческих беспорядках. Я издали стал как-то живее и больше сознавать настоящее положение дел у нас и часто испытываю серьезную гражданскую скорбь, читая о том, что у нас творится...».

Произведения этих лет становятся все более драматическими. Все они насыщены огромной любовью к жизни, к человеку, но многие из них трагичны по замыслу. Настроения и переживания русской интеллигенции определили содержание многих творений Чайковского: противоречие между страстным порывом к лучшей жизни, к счастью и невозможностью их достижения. Но наряду с тем были созданы и такие произведения, как лирически светлая опера «Иоланта», балеты «Спящая Красавица» и «Щелкунчик», первая и вторая симфонические сюиты, «Серенада для струнного оркестра», «Итальянское каприччио».

Последние годы своей жизни Чайковский живет больше всего под Москвой — в Майданове и в Клину. В эти годы продолжается упорная творческая работа. «Вдохновенье — гостья, которая не любит посещать ленивых, она является к тем, которые ее призывают», — писал он. День композитора отличался строгим распорядком, от которого он никогда не отступал. Умея ценить время, Чайковский выработал высокую культуру и дисциплину труда.

16 октября 1893 года Чайковский дирижировал в Петербурге первым исполнением шестой, симфонии, а в ночь с 24 на 25 октября он скоропостижно скончался.

Балет «Щелкунчик»

Когда в 1891 году Чайковский приступил к работе над «Щелкунчиком», он был уже известным композитором, автором опер, симфоний концертов, балетов «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».

Написать балет на сюжет сказки немецкого писателя Э. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» Чайковскому предложил И. А. Всеволожский – директор императорских театров. Композитору очень понравилось это предложение: ведь он хорошо знал сказку и всегда восхищался ею.

Ставить балет должен был Мариус Петипа, один из известнейших в то время балетмейстеров. С ним Чайковский сотрудничал и раньше. Петипа вскоре прислал Чайковскому программу балета — *либретто*, и детальный план — *сценарий*. В сценарии подробно — танец за танцем, сцена за сценой — балетмейстер написал, каким он представляет себе будущий балет.-

Прочитав сценарий и либретто, Чайковский увидел, что они очень отличаются от любимой им сказки.

Правда, первое действие ему понравилось. Оно как раз было тесно связано с поэтическим миром гофмановской сказки. Здесь предстал чудесный мир детства, с его играми и забавами, с его фантастикой.

Но второе! Во втором действии... самого действия не было. Автор либретто словно позабыл о главных героях. Мари и Щелкунчик, их судьба были отодвинуты далеко на задний план. А все второе действие почти целиком занимал огромный танцевальный *дивертисмент* — ряд, вставных номеров, не имевших прямого отношения к сюжету.

Эти вставные номера были придуманы для развлечения знатной публики императорских театров, которая шла в балет лишь для того, чтобы полюбоваться красочным зрелищем.

Чайковского же очень раздражала бессодержательность второго действия. И он решил его, в конце концов, по-своему, необычно. Композитор создал удивительные маленькие хореографические поэмы, каждая из которых заключает в себе неповторимо яркий национальный характер (испанский, арабский, китайский, русский танец, вальс цветов).

Чайковский был убежден, что настоящее искусство, в том числе и искусство хореографии, не может существовать для пустой забавы. Своими тремя балетами он совершил подлинную реформу в балетном театре. Впервые главным действующим лицом в спектакле стала музыка. Именно музыка Чайковского превратила балет в такой же серьезный и значительный жанр, каким была опера и симфония.

Так Чайковский создал своего «Щелкунчика» — трогательную и волнующую симфоническую поэму о детстве и юности, о первой любви.

Главная тема «Щелкунчика» живо перекликается с темами двух других балетов Чайковского — она всегда волновала композитора. Эта тема — борьба против темных зловещих сил, мешающих счастью» и победа добра, человечности, верной любви.

Музыка показывает, как меняется характер героини: от беззаботной, веселой девочки до юной девушки, полюбившей впервые и борющейся за свою любовь.

В первой картине музыка носит характер «детский», «кукольный». Композитор специально ввел детские игрушечные музыкальные инструменты — трубы и барабанчики в сцены праздника и битвы оловянных солдатиков с мышами (№10). В том же характере и марш

(№ 2), и танцы заводных кукол (№ 4, 5). Композитор как бы напоминает, что это все ненастоящее – игра, сказка.

Но постепенно звучание музыки меняется. Нежная, ласковая колыбельная (№ 7) говорит о зарождении в душе у девочки первого робкого чувства. Она полюбила некрасивого деревянного человечка с добрыми глазами, она жалеет его.

В конце первой картины происходит решающий перелом в характере маленькой героини и в развитии действия. Мари, храбрая, преданная, самоотверженно вступает в борьбу со злыми силами (они воплощены в образах зловещей совы на часах и полчища мышей с Мышиным королем во главе). Мари спасает Щелкунчика от неминуемой гибели и разрушает злые чары. И тогда в полный голос звучит в оркестре тема юной девушки и прекрасного Принца – торжественная, величественная мелодия, вся пронизанная светом (№ 11, начало второй картины).

Кульминацией музыки балета, его вершиной является дуэт Мари и Принца из второго действия.

Впервые музыка «Щелкунчика» прозвучала в Петербурге 7 марта 1892 года в симфоническом концерте в виде сюиты, а через полгода состоялась и премьера балета на сцене Петербургского Мариинского театра. Многие критики и публика не смогли оценить необычность и новаторство нового балета Чайковского и обрушились на него с нападками.

«Надо было много времени, чтобы утвердить потом «Щелкунчика» в репертуаре», – вспоминал позднее брат композитора Модест Ильич.

Сегодня балет Чайковского «Щелкунчик» идет на сценах многих театров мира. Эта мудрая и поэтическая

сказка-размышление о любви, о жизни с ее радостями и горестями, продолжает восхищать и радовать и детей, и взрослых.

Сказка о Сказке

Как-то взял меня знакомый музыкант в театр. Шел балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». Билеты все были распроданы, и пришлось ему провести меня через служебный вход. Театр был полон, ни одного свободного места не оказалось, и я устроился рядом с моим знакомым в оркестровой яме. Сцены мне почти не было видно, я заметно приуныл, но когда начался спектакль, не только не пожалел о том, что сидел в оркестре, но с интересом стал слушать музыку, наблюдая за оркестром и сверяя свои впечатления с происходящим на сцене. И вот тогда-то я понял: рядом со мной сидел необыкновенный рассказчик. Он мог плакать и смеяться, изображать раскаты грома и нежно щебетать, уподобляясь птичке. И все потому, что участвовали в рассказе голоса разных инструментов. Сначала мне показалось, «расположились они как кому вздумается: кто в углу кто впереди, а кто где-то в сторонке». Но, приглядевшись, я увидел, что инструменты в оркестре распределены в строгом порядке.

Впереди расположились скрипки и их родственники – альты, виолончели. Чуть поодаль – контрабасы. Все эти инструменты составляют семейство Струнных смычковых. Сразу за виолончелями расположилось семейство Деревянных духовых – флейты, кларнеты, гобои, фаготы. Справа от них разместились ближайшие их родственники духовые – трубы, валторны, тромбоны и за ними барабан и еще много разных инструментов относящихся к семейству Ударных.

Внимание мое привлекли два инструмента. Они стояли в левом углу рядом с роялем. Один имеет форму огромного золоченого треугольника с натянутыми струнами, а другой — небольшого ящика с клавишами. Это были арфа и челеста.

Оркестр, как хорошо организованное государство, имел свои законы, и даже был у него свой управляющий, которого здесь называют дирижером. Дирижер умел заставить инструменты играть так, как этого хочет, хотя при этом не произносил ни одного слова. Он пользовался только палочкой. Подними ее, стукнет легонечко о подставку для нот и в оркестре воцаряется мертвая тишина. Взмахнет ею и все инструменты, подчиняясь его воле, заиграют согласно и дружно.

Когда заиграли инструменты, мне показалось, что попал я в какой-то иной мир. Впечатление необыкновенности, сказочности осталось у меня на всю жизнь. Об этой сказке в сказке я и хочу рассказать тебе.

Сказка о Щелкунчике, рассказанная музыкальными инструментами

Итак, погас свет и заиграла музыка. Она говорила о том, что в необыкновенной истории о Щелкунчике главными действующими лицами будут дети.

Прежде всего, мальчишки — озорные, решительные, серьезные и даже несколько воинственные. Словом, мальчишки как мальчишки!

Ну, и непременно же девочка — ласковая и нежная, мечтательная, наделенная богатой фантазией...

Я вижу, что ты удивлен, как это музыка умеет так понятно рассказывать? А очень просто. Вначале зазвучал

зазорный или скорее даже задиристый мальчишеский марш; при некотором воображении совсем нетрудно было понять: это маршируют ребята с палками на плечах, наподобие ружей, воображая себя солдатами.

А потом нежная, ласковая музыка как бы говорила, что так может девочка, напевая, играть со своей любимой куклой, то танцуя с ней, то укачивая ее.

Музыка звучала очень просто и красиво. Пели скрипки, свистели флейты...

Чаще всех мне слышались голоса скрипок.

Вот здесь-то я и расскажу тебе об этих представительницах Струнных смычковых и о всем их благородном семействе.

Это очень древние инструменты. Когда появились на свет первые представители их, даже установить трудно. Может быть, восемьсот лет назад, может быть, шестьсот или четыреста... Во всяком случае, семейство это существует не одну сотню лет... Уже с самого своего появления Смычковые, особенно скрипки, приобрели многочисленных поклонников и завоевали их большую любовь. Скрипки играли и во дворцах королей и на деревенских праздниках и везде пользовались одинаково большим успехом.

В семействе Смычковых, которое живет в оркестре четыре представителя. Самые главные среди них — скрипки, быстрые, живые, великолепные рассказчицы. Им вторят и помогают альты. Вообще, альты по характеру своему очень общительны. Они любят всем в оркестре помогать. Особенно благоволят они к семейству Деревянных духовых. Любят вечернюю беседу со старым фаготом и английским рожком.

Редко бывает, когда альты вдруг начнут самостоятельно что-либо рассказывать. Но тогда их

голосом, сочным и немного суровым, можно просто заслушаться.

А вот виолончель не так скромна, как альт. Скрипка знает, что голос у нее очень красивый. Она умела так проникновенно петь, что слезы навертываются на глаза...

Последний представитель Смычковых — **дедушкин** контрабас. «Дедушкой» его называют за скрипучий и тусклый голос, но появился на свет он гораздо позже, чем скрипка, альт и виолончель. И потому его зовут «дедушкой», что речь его как у старых людей, всегда медлительна и благоразумна.

Смычковые самые богатые по разнообразию звучания. Но сила звука у каждого из инструмента невелика, и именно поэтому в оркестре их больше всех.

Итак, пели скрипки, рассказывая о том, что...

Елка

... Жила-была девочка Маша, и был у нее маленький брат, у которого было много друзей-шалунов.

Как все дети, они очень любили праздники, а из всех праздников предпочитали новогодние. Вот и сегодня они сгорали от нетерпения, ожидая, когда соберутся гости и когда, наконец, раскроются двери гостиной, где стояла елка. В такой день ни в коем случае нельзя огорчать или сердить взрослых. И они тихо разговаривали, переминаясь с ноги на ногу, у закрытых дверей. Это так хорошо и понятно звучало в музыке, что можно было, закрыв глаза, представить себе, как озорные ребяташки шепчутся, изредка вскрикивая...

А на улице в это время кружился и падал рождественский снежок и нарядно одетые мамы и папы с

детьми шли в гости. Красиво пели скрипки с кларнетами, вздыхали фаготы...

Но что это? Раздался звук, похожий на глухой и грозный, как бы доносящийся издалека гул.

Это зазвучали литавры, принадлежащие к семейству Ударных.

Первые представители этой большой семьи появились в незапамятные времена, когда первобытный человек только-только начинал производить всевозможные орудия производства. Семейство Ударных очень многочисленное: литавры, большой и малый барабаны, треугольники, тамтамы... И даже челесту и рояль причисляют к нему, только называют их не просто ударные, а клавишно-ударные. А еще бубен, тарелки, ксилофон, колокольчики, колокола... На некоторых из них можно играть мелодии. Например, нежный голосок колокольчика звенит и переливается в оркестре. И слушаешь, слушаешь его – наслушаться не можешь. На ксилофоне или похожем на него металлофоне, только игрушечном, ты, вероятно, играл, когда был совсем маленьким. А вот литавры издают грозный гул, который может длиться очень долго – до тех пор, пока не приглушить его. В старину о них говорили, что «это – огромные грохочущие бочки, которые беспокоят честных стариков и старух, больных и немощных, и что сам дьявол изобрел и смастерил их». Звук литавр, мощный, гудящий, действительно может напугать человека и создать, конечно, соответствующее грозное настроение.

Вот и сейчас тревожно забили литавры. Что такое происходит? Причин для волнения как будто нет, а всем как-то не по себе. Но тут раздался бой часов.

– Раз, два, три, четыре, пять...

А в такт бою вращала глазами механическая сова, которая жила в часах и появлялась всякий раз, как раздавался бой часов.

Вот о ком предупреждала нас музыка!

Так будет всегда. В музыке часто наперед звучит то, что должно произойти на сцене. Еще только скрипела пружина в старых часах, готовясь к бою, а уже взволнованно играли инструменты, и неспроста. Но мимолетное волнение улеглось, только тихую беседу ведут кларнет и фагот, к которым вскоре присоединилась флейта.

Кстати, кларнет и фагот – это представители семейства Деревянных духовых инструментов, это семейство носит двойную фамилию, чтоб отличаться от другого семейства духовых – Медных.

Деревянные духовые не так многочисленны, как Смычковые. И хотя их тоже четыре представителя – флейта, кларнет, гобой и фагот, но если скрипок в оркестре около тридцати, то флейт обычно бывает две-три и одна маленькая флейта – флейта-пикколо. Кларнетов, гобоев и фаготов в оркестре тоже не больше двух-трех.

Голоса Деревянных духовых очень схожи с человеческими, а флейта умеет подражать еще и щебетанию птичек, вздохам ветерка.

У кларнета есть старший брат – бас-кларнет, который, так же, как альт, ценит дружбу с фаготом. Они и дружат потому, что сходны по характеру. Бас-кларнет и фагот часто ворчат и бывают всем и всеми недовольны.

Зато гобой и его родной брат английский рожок — прямая противоположность бас-кларнету и фаготу. «Гобой блестит лучом надежды среди туч скорби!» — писал известный французский композитор Гектор Берлиоз.

Голос же английского рожка – задумчивый, немного грустный, мечтательный и достаточно возвышенный, чтоб обратить на себя должное внимание.

Ну, а кларнет – это инструмент, без которого не обходится ни один военный оркестр. Он умеет быть и воинственным, и нежным, и крикливым, и тихим. Словом, ведет себя сообразно обстановке.

Итак, пробило девять часов, все в сборе, пора бы и праздник начинать.

Елка вспыхнула разноцветными огнями.

На разные голоса зазвучали восторженные возгласы инструментов. Мне слышалось, как будто флейты пищали:

– Ах, как прелестно!

– Ах, как прелестно! — говорили кларнеты. И даже старый фагот ворчливо басил:

– Ах, как прелестно!

– Ах, как прелестно! — заливалась маленькая флейта, ей вторили ее старшие сестры. В общее веселье включился и дедушка контрабас. Пустившись в пляс, он пыхтел от восторга:

– Пум-пум-пум, пум-пум-пум!

А вот и двери гостиной распахнулись, и на пороге, замерев от восторга и удивления, остановились дети. Они глядели на сверкающую елку восторженными глазами.

Тут-то и заговорила своим необыкновенным голосом арфа.

Еще со времени своего рождения она почти никогда не играла мелодий, была не сольным, а аккомпанирующим инструментом. Под ее аккомпанемент пели певцы, исполняли мелодии на других инструментах: флейте, скрипке, виолончели. Арфа в оркестре занимает особое положение. Почти всегда ее голос звучит в тот момент,

когда происходит что-либо необыкновенное. Она может изображать и тихое дуновение ветерка, и грозные порывы бури. Но в тоже время она так нежна, что все громоподобные инструменты умолкают при первых звуках ее дивного голоса.

И хотя родилась она очень давно (говорят да, что ее создал кто-то из античных богов), но до сих пор остается всегда молодой и прекрасной.

И сейчас ее волшебные пассажи были ослепительны: переливались, подобно мерцающим и вспыхивающим огням свечей на елке.

Инструменты как бы оцепенели, замороженные голосом арфы. Одни просто замолкали, гобой же, забывшись, тянул удивленно:

– А-а-а-а?

Смычковые взволнованно дрожали. Положил конец этому восторженному оцепенению хозяин дома:

– Играйте марш! – взмахом руки приказал он. Торжественно заиграли духовые – ведь это их роль.

Призывно зазвучали фанфары. Серебром переливался голос трубы.

Труба – представительница семейства Медных духовых, которые иначе называют «Медь». «Медь» входит в состав симфонического оркестра, но может образовать и самостоятельный оркестр – духовой.

«Медь» — очень мощная и сильная группа оркестра. Одна труба может заглушить все скрипки, альты, виолончели, контрабасы, деревянные духовые, вместе взятые. Вот какой силой звука обладают инструменты этого семейства!

О трубе – главной представительнице Медных духовых — говорят, что «там, где зародилось

человеческое общество, там неизменно появлялась и труба... Она неизменно принимала, да и принимает еще и по сей день, живейшее участие в повседневной жизни человечества... Она присутствовала на всех празднествах и обрядах. В свое время она объявляла войну и сзывала войско на бой. Она же подавала знак к отступлению и возвещала торжество победителей. Может быть, именно поэтому голос у нее гордый и надменный, звонкий и очень торжественный.

Но наши гордые представительницы Струнных – скрипки – не признают «некоронованную королеву» – трубу. Они считают ее плохо воспитанной. Ведь неприлично, говорят они, так громко разговаривать и тем самым привлекать к себе всеобщее внимание.

Остальные члены семейства Медных столь же громогласны, но не так блестящи.

Валторна характером помягче, голос ее необычайно выразителен и часто по звучанию напоминает виолончель. Вот почему виолончель любит, когда ее пение поддерживают валторны.

Тромбон же может быть очень свирепым и злым. И даже когда он играет сдержанно, голос его звучит сурово, жестко и взволнованно.

Совсем недавно в симфоническом оркестре появилась туба.

Она грузна и тяжеловесна. Быстрые мелодии исполнять она хоть и может, но делает это с изяществом слона. Поэтому чаще в оркестре она дремлет и редко-редко вставит свой голос.

Итак, зазвучали фанфары.

– Тра-та-та-та! Праздник начинается! Тра-та-та-та! Спешите, спешите на праздник к нам!

Все семейство Смычковых дружно заиграло задорную мелодию марша.

Маша с братом и **все** их маленькие гости больше не могли устоять на месте.

Они маршировали, маршировали, четко отбивая ритм. А кларнеты, валторны и трубы снова призывно играли:

– Праздник начинается! Спешите, спешите на праздник к нам!

И тут раздался звон. Тарелки включились в общее веселье. А так как тарелки изготовлены из меди, то сам представляете, каков получается звук при ударе одной такой тарелки о другую. Но иногда в особо веселых моментах, таких, например, как сейчас, по тарелке ударяют особыми палочками, создавая этим легкий звонкий гул. На сцене же в это время детям стали раздавать подарки. Каждый получил хлопушку с маскарадным костюмом. Смех, шум, возгласы так и звучали со всех сторон. Но вот дети нарядились в маскарадные маски, и теперь неплохо бы потанцевать.

– Раз, два! Тра-та-та-та! Раз, два! Тра-та-та! — командуют, отбивая счет, альты, виолончели и вторые скрипки.

– Что ж, танцевать, так танцевать! – и первые скрипки заиграли мелодию галопа.

Маленький треугольник подал свой нежный голосок. Он тоже, как и тарелки, представитель Ударных.

Как видишь, Ударные очень разнообразны по своим голосам. Все они и внешне совершенно не схожи друг с другом. Пузатая литавра похожа на огромный медный котел, а большой барабан — скорее на железное колесо с натянутыми по бокам кожаными перепонками,

треугольник же — это стальная толстая проволока, изогнутая в виде треугольника. Но всех их объединяет одно: звук извлекается из них ударом по инструменту. Поэтому и называются они Ударные.

Серебристый голосок треугольника так весело зазвенел, что инструменты просто не захотели сидеть молча. Вот уже все они громко разыгрывали галоп.

Маша с братом и гостями тем временем резвились и прыгали, кто как только мог.

А теперь потанцевать решили и родители.

Медленно и важно заиграли Смычковые, и только флейты, развеселившись, никак не могли успокоиться.

Но вот утомились и взрослые, и снова с радостным визгом заплясала детвора.

Дроссельмейер и его подарки

Но... что это? Ах, опять несносная сова! Прошел уже час, и она снова выскочила из своего домика в часах. В дверях же гостиной появился новый гость. Вид его был очень необычный. Плащ со звездами спускался с его плеч, лицо закрывала маска. Он стремительно вбежал и испугал детей своими странными движениями. Он то прыгал, то раскрывал руки, почти летал по залу, а плащ за спиной раскрывался наподобие крыльев. Дети в тревоге прижались к родителям. Тревожно заиграли альты. Били часы, и вращала глазами сова. Но вдруг гость остановился. Зазвучал старый фагот вместе с бас-кларнетом. Величественным жестом гость приказал внести подарки.

Слуги торжественно внесли двух огромных кукол, наряженных в костюмы Арлекина и Коломбины. Гость, сделав несколько таинственных движений вокруг них, вставил ключ, повернул его несколько раз, и Арлекин и Коломбина стали выплясывать незамысловатые па под

музыку, похожую на мелодии старых шарманок. Внезапно завод окончился, и куклы остановились в самых нелепых позах.

Гость приказал внести новых кукол. На этот раз – это Черт и Чертовка. Ну и отплясывали же они, когда мастер завел их, а инструменты стали разыгрывать для них шутовскую музыку.

Хотя чудесные подарки привели детей в восторг, страх перед таинственным незнакомцем все-таки не исчез. Тогда гость снял маску, и все узнали в нем своего доброго друга, мастера на все руки, советника Дроссельмейера.

Маша и брат хотели было забрать подарки, однако заботливые родители, боясь, что дети испортят необыкновенных кукол, успели спрятать их. Ах, как огорчились дети! Заплакала Маша.

Праздник стал совсем невеселым. Но тут добрый Дроссельмейер вытащил из кармана еще один подарок — смешную и некрасивую куклу – Щелкунчика. Нескладный и уродливый человечек очень понравился Маше. Она с восторгом заплясала и, забыв об окружающих, начала даже разговаривать с ним. Слушая увлеченный разговор девочки с куклой, скрипки тихонько напевали польку.

– Скажите, пожалуйста, что может делать этот человечек? – спросила Маша у Дроссельмейера.

– Он ведет свой род от древних Щелкунчиков и умеет разгрызать твердые орехи.

– Ах, милый Щелкунчик! – Маша вложила ему в рот маленький орешек, раздался треск — «кнак-кнак», и белое вкусное ядрышко упало на ладонь девочки...

Раздался треск... Этот звук издали инструменты из семейства Ударных. И называются они очень известным словом — трещотки. Этот инструмент ты и сам был бы не

прочь подержать в руках и поиграть на нем. Дернешь за концы веревок, на которые нанизаны палочки, и раздастся треск.

Снова раздался треск трещоток, и новое ядрышко упало на руки Маше. Разве кто-нибудь остался бы безучастным зрителем и не запросил бы игрушку себе? Конечно, нет. Так поступил и шалунишка брат. Он завладел игрушкой и стал раскалывать один орешек за другим, пока не добрался до самого большого ореха. Тут челюсти бедного Щелкунчика не выдержали. «Крак-крак», — затрещало зловеще, и три зуба выпали у него изо рта. Озорной мальчишка со смехом бросил куклу на пол.

Обливаясь слезами, Маша подняла сломанную игрушку и стала утешать ее, будто это и вправду живой человек. В оркестре инструменты даже притихли, негодуя на шалость этого озорника. И только ворчали альты и жаловались первые скрипки да нет-нет вскрикивали флейты.

Маша осторожно, чтобы не причинить боль Щелкунчику, уложила его в кроватку своей любимой куклы и, сев рядом, стала укачивать.

Нежно запели инструменты. Им очень жаль было и бедного Щелкунчика и девочку, огорченную происшедшим. Играя колыбельную, они старались утешить обоих.

А озорник мальчишка не унимался. Он собрал своих друзей и решил подразнить сестру.

Надев маски мышей и вооружившись барабанами, трубами, мальчишки с шумом ворвались в комнату и стали пугать Машу. Возмущенный Дроссельмейер прогнал шумную компанию.

– Как можно быть таким злым? Противный мальчишка!

Он сломал Щелкунчика и еще смеется над сестрой!

Маша снова принялась напевать колыбельную. Но неугомонные мальчишки не успокоились. Они устроили такой шум, что пришлось вмешаться родителям, и, чтобы прекратить этот гам, они предложили гостям потанцевать.

– Да-да! Давайте потанцуем! – как бы говорят альты, виолончели и вторые скрипки.

– Да-да! Давайте потанцуем! – ответили первые скрипки, кларнет и английский рожок, и солидные представители семейства Деревянных духовых – фагот и бас-кларнет присоединились к ним.

Зазвучал такой важный и вместе с тем комичный танец, а гости так серьезно стали выделять ногами всевозможные па, что нельзя было смотреть на них без смеха.

Протанцевали взрослые, и даже снова помаршировали неугомонные мальчишки, и вот уже пора расставаться...

Гости благодарят хозяев за приятно проведенное время. И как бы учтиво раскланиваясь и разговаривая между собой, играют инструменты:

– Чудный, чудный вечер! — переливается восторженными пассажами арфа.

– Приятно было провести этот вечер вместе с вами! – хорошо воспитанные Смычковые приседают в реверансах. Все устали, хочется спать, и голоса инструментов звучат убаюкивающе.

– И я был рад поближе познакомиться с вами! – принимая учтивую позу, вступает в разговор английский рожок. – Я очень люблю хорошее общество и сегодняшний вечер провел великолепно!

– Мы были рады послушать ваш приятный голос! –

отвечают кларнеты. Им вторят виолончели и контрабасы.

Разошлись гости, свет погас.

Только слышно, как шепчутся скрипки и вздыхает фагот.

— О-хо-хо...

Поздно. Он устал и хочет спать...

Ночные происшествия

Настала ночь. Гости разошлись по домам. Опустела гостиная. Ярко светит в окно луна, освещая одиноко стоящую елку. И только игрушки мерцают в лунном свете.

Тихо разговаривают между собой скрипки, альты и виолончели.

Чтоб немного приглушить звук, на многие инструменты надеваются специальные приспособления – сурдины. Они не только приглушают, но и несколько изменяют звук. У труб, тромбонов, валторн в раструб вкладывается предмет, похожий по форме на грушу. А скрипки, виолончели, альты и контрабасы на струны надевают нечто похожее на маленький гребешок. Вот и сейчас они играют под сурдину. От этого изменились их голоса, зазвучали гнусаво и таинственно.

Пугливо вскрикивают флейты и арфы, бормочут бас-кларнет и туба, грустно вздыхает фагот. Шорохи и скрипы ночи, елка, приобретающая фантастические очертания – все пугает.

Страшно.

Приотворилась дверь, и осторожно, пугливо озираясь по сторонам, вошла Маша. Девочке до слез жалко маленького Щелкунчика, и перед сном ей захотелось еще раз приласкать любимую куклу.

– Гадкие мальчишки, – наверное, думает она, – какие же они жестокие! Им бы только маршировать да в солдатики играть. Бедный, бедный мой Щелкунчик!

Маша перевязала ленточкой Щелкунчика и снова попыталась его утешить.

– Милый, хороший, как больно было тебе! Девочке показалось, что Щелкунчик благодарно улыбнулся в ответ.

Маша оглянулась по сторонам, ей стало страшно. Какие-то непонятные шорохи надвигались на нее со всех сторон.

– Ой! – нет, наверное, только показалось...

Раздался бой часов, и Маша увидела, как с первым ударом вместо совы из часов появился Дроссельмейер.

Она хотела бежать, но страх сковал ее. В темной пустой комнате стало слышно, как скребутся мыши.

– Слышите, слышите? – спросила маленькая флейта.

– Слышу, слышу! – ответил фагот.

– Да-да, – поддакнули кларнеты, – да-да!

– Скребук, скребук, скребук, скребук, – пугает всех бас-кларнет.

В страшном волнении инструменты. Маша одна, и помочь ей некому.

Но что это? По мановению чудесной палочки Дроссельмейера все кругом вдруг преобразилось. Стены комнаты раздвинулись, елка начала расти и игрушки вместе с нею.

А Маша... Маша тоже уже не маленькая девочка. Она выросла и стала прекрасной девушкой, а куклы — это ее подруги и друзья.

Вырос и Щелкунчик. Он готов к любым испытаниям. Ожили оловянные и пряничные солдатики. Щелкунчик выстраивает их и марширует вместе с ними.

Сердце Маши переполняется самыми разными чувствами. О, как любит она Щелкунчика и как страшно ей за него!

Первое сражение

Вдруг из всех углов стали вылезать мыши. Их много, их несметное количество. Серая масса все ближе и ближе. В ужасе замирает Маша.

Воинственно зазвучал гобой.

– Кто идет? — окликает часовой.

Ответа нет. Раздается выстрел. Куклы напуганы.

– В бой! Готовьтесь к бою! — призывают фанфары
Деревянных духовых.

Барабаны бьют тревогу.

Пряничные солдаты выстраиваются для битвы.

Грозно и страшно звучат низкие голоса тромбонов и тубы. Мыши заполняют гостиную; они суетливо бегают, стуча когтями.

Солдаты храбро сражаются, но мышей выползает все больше и больше. Силы явно не равны...

Но и среди этого хаоса слышны призывные фанфары духовых:

— В бой! Вперед! Не унывать!

Второе сражение

Разбита пряничная гвардия, но пока еще не все потеряно. Щелкунчик призывает на помощь своих оловянных солдатиков.

– К оружию!

Начинается сражение. Однако силы не равны. Снова мыши лавиной движутся на маленькую кучку солдат. Оловянная гвардия редеет на глазах, и вот уже Щелкунчик один на один остается с Мышиным королем и его войском.

С ужасом Маша наблюдает за этим поединком. Еще мгновение — и ее любимый Щелкунчик погибнет. К счастью, из-за кресла появляется Дроссельмейер. Он протягивает девочке свечу. Маша хватается за нее и бросает в мышей. Мыши в испуге разбегаются. Поле битвы пустеет, и лишь один Щелкунчик недвижно лежит на полу. Маша спешит на помощь своему любимцу и тут...

Принц

... И тут случилось чудо! Щелкунчик из уродца куклы превратился в прекрасного Принца. Волшебница арфа запела своим чудесным голосом.

Исчезли стены комнаты. В лесу среди мохнатых елей стоит сказочной красоты дерево. Волшебным светом искрится звезда на его верхушке.

Принц благодарен Маше за ее смелый поступок и свое избавление. Взяв за руку, он ведет ее к волшебной ладье, и они устремляются ввысь, к той счастливой звезде, что мерцает и манит их к себе. Все выше и выше, сопровождаемые пением арфы, они плывут к заветной цели.

Большими хлопьями падает снег. В волшебном хороводе кружатся снежинки. Звучат голоса флейт в этом царстве снега и красоты. Мелодия вальса прозрачна и нежна. Она то возникает, то исчезает, словно снежинка, мелькнувшая в лунном свете. Мелодию-снежинку подхватывают первые скрипки. Сверкает, как льдинка, мелодия колокольчика, а где-то за сценой слышны звонкие и чистые голоса женского хора.

Внезапно налетела вьюга. Она разметала кружащиеся снежинки, но сразу же и утихла. И вновь закружились в вальсе снежинки.

Елочное царство

Маша и Щелкунчик в волшебной ладье плывут по елочному царству. С ними их верные друзья – куклы.

В оркестре, не умолкая, звучит голос арфы, и праздничное настроение, ощущение необыкновенности всего происходящего, от ее звуков еще более усиливается. Мелодия волнами то поднимается, то опускается, и в этом чарующем ритме качается и плывет ладья.

К голосу арфы присоединилась маленькая челеста.

Челеста тоже представительница Ударных. Но, в отличие от остальных инструментов этого семейства, она появилась на свет совсем недавно – только в прошлом веке. Челеста имеет двойную фамилию Ударно-клавишная. Она сродни роялю и даже немного похожа на него. Во всяком случае, белые и черные клавиши она заимствовала у него. Правда, у челесты их гораздо меньше. И молоточки, обтянутые сукном или войлоком, тоже очень схожи с молоточками ее клавишного родственника. Но вот струн, как у рояля, из которых эти молоточки извлекают звук, челеста не имеет. Вместо них у нее металлические пластинки.

Серебристый голосок челесты как бы подгоняет ладью. Маша и Принц почти у цели. Сверкает и манит к себе свет звезды. Вновь на пути их появляются мыши. Маша в отчаянии. Щелкунчик принимает бой, и вскоре Мышиный король вынужден спасаться бегством. Щелкунчик преследует его. Страшные минуты неизвестности переживают все. Но целым и невредимым возвращается Щелкунчик.

Праздник победы над злыми мышами Мышиного короля уже нет. Война окончилась.

Снова радостно засверкала и заискрилась всеми огнями елка. Куклы празднуют победу.

Топают каблучками в вихре испанского танца куклы. В испанском танце непременно должны участвовать кастаньеты – народный испанский инструмент. А ведь все это время их не было слышно. Не заснули ли они где-нибудь в уголке? Нет. Раздался сухой треск. Это кастаньеты пощелкивают в ритме музыки.

Один танец сменяет другой. За испанским следует арабский. Вместо кастаньет ритм отбивает тамбурин – небольшой, но довольно длинный барабанчик. Запели скрипки свою плавную, неспешную песню, им томно вторят Деревянные духовые.

Недолго звучала эта нежная мелодия. Пронзительно засвистела флейта-пикколо, комично заворчал фагот, и китайчата, забавно закачав головками, исполнили свой танец. Вслед за китайским тандемом оркестр заиграл веселый трепак, и закружилась в танце следующая пара кукол.

Но и куклам-пастушатам надоело сидеть. Тут флейты, вспомнив своего древнего предка – пастушескую свирель, заиграли свирельный наигрыш, и показали мастерство пастушки. Смешные же куклы – Черт и Чертовка – выделывали такие па, что нельзя было смотреть на них без смеха.

И вдруг все пространство между куклами заполнилось цветами. Да, да! Теми самыми, которые Маша с родителями делали для елки. Теперь они цвели, благоухали и переливались всеми красками, кружась в упоительном вальсе. Переполненные счастьем, Маша и

Принц смотрели на необыкновенное представление. Но настал и их черед.

Как счастливы те, кто любит! Может быть, об этом говорят они, танцуя свой дуэт.

Закружился в вихре тарантеллы Принц. Следом, под звуки челесты, и Маша исполнила свой танец. А в последнем вальсе стали танцевать все: и куклы, и Цветы, пажи, Маша и Принц.

Все имеет свой конец. Окончен и праздник, устроенный в честь Принца и Маши.

Ночь уже на исходе, в окнах забрезжил рассвет. Первый робкий солнечный луч проник в комнату. Исчезли лес и куклы. Не видно и Принца, Луч медленно заскользил по полу, наткнулся на кресло, осветил спящую в кресле Машу, потом пробежал по стене и радостно заблестел на елочных игрушках.

Яркий свет потревожил спящую девочку. Она зашевелилась, и с колен ее свалилась кукла. Это был тот самый Щелкунчик, который вечером еще так веселил всех, разгрызая орехи.

Маша раскрыла глаза, сладко потянулась и удивленно огляделась:

– Что это? Елка? Комната? Кресло?

Тихо опустился занавес. Раздался гром аплодисментов, а у меня в ушах все еще звучали скрипки, грозно трубили тромбоны, тихо пели валторны.

Литература

1. Владыкина-Бачинская, Н.А. П.И. Чайковский./ Н.А. Владыкина-Бачинская. – М.: Музыка, 1975 – 205с
2. Кульянц, Е.И. Три сказки./ Е.И. Кульянц. – М.: Музыка, 1977 – 176с

3. Русская музыкальная литература./ под ред. Т.В. Поповой. – М.: Музыка, 1977

**I.5. Где брал он эти сумрачные звуки...
К 240-летию со дня рождения Людвиг Ван
Бетховена**

План подготовки

1. Подбор и изучение литературы о жизни и творчестве композитора, подбор поэтического материала.
2. Знакомство с музыкальными произведениями Бетховена: сонатами (патетическая, Лунная, Аппассионата), симфониями (5-я, 9-я) и др.
3. Просмотр фильмов: «Бетховен», «К далекой возлюбленной», «Гранатовый браслет».
4. Подготовка презентаций.
5. Составление сценария мероприятия.
6. Подготовка выставки литературы о Бетховене.
7. Выпуск фотоколлажа о жизни и творчестве композитора.
8. Подготовка аудитории к проведению мероприятия.

Введение.

3

I. Жизненный и творческий путь великого немецкого композитора Людвиг ван Бетховена.

5

I.1. Детство.

I.2. Занятия с Нефе. Университет.

5

I.3. Переезд в Вену. Расцвет творчества.

6

I.4. Гейлигенштадское завещание. Героические годы.

9

I.5. Последние годы жизни и творчества.

10

Заключение

11

Литература

12

Приложение

Музыка должна высекать огонь из души человеческой.
Людвиг Ван Бетховен.

Введение

В декабре 2010 года вся мировая музыкальная общественность отмечала 240-ю годовщину со дня рождения гениального немецкого композитора, дирижера и пианиста Людвига Ван Бетховена.

Задолго до этой даты появлялись интересные проекты, включающие циклы концертов, фестивалей, встреч.

В Вене, музыкальной столице Австрии прошел фестиваль, посвященный этой дате с участием молодых музыкантов из разных стран.

Звучала музыка Бетховена и у нас в России. Это было связано не только с датой рождения композитора. Подлинная причина кроется в потребности и способности сказать новое слово о Бетховене именно теперь, когда современная «бетховениана» переживает пору новых открытий и переосмысления рукописей гения. Известный музыкант, дирижер В. Спиваков и его зарубежные коллеги составили абонемент из наименее заигранных симфоний Бетховена и наиболее популярных его клавирных концертов. Тот, кто хоть немного познакомится с Бетховеном, не сможет не полюбить этого человека, эту героическую личность, не преклониться перед его жизненным подвигом. Между высокими идеалами, воспеваемыми им в творчестве, и его жизнью не было разрыва.

Жизнь Бетховена – пример мужества, упорной борьбы с препятствиями, несчастьями, которые оказались бы непреодолимыми для другого. Через всю жизнь он

пронес идеалы своей юности – идеалы свободы, равенства, братства.

I. Жизненный и творческий путь великого немецкого композитора Людвиг Ван Бетховена

I.1. Детство

Людвиг Ван Бетховен родился в небольшом немецком городе Бонне. (Приставка «ван» к фамилии указывает на голландское происхождение семьи композитора). Точная дата рождения композитора неизвестна, известно лишь то, что крещен он был 17 декабря 1770 года. Мальчик рос в музыкальной семье, его дед играл на скрипке и пел в хоре придворной капеллы князя, наместника Бонна, а затем стал капельмейстером этой капеллы. Здесь же служил и отец композитора Иоганн Ван Бетховен в качестве певца-тенориста. Мать композитора, тихая, кроткая и обходительная Мария-Магдалина была дочерью повара и обладала чудесным даром привлекать сердца и навсегда осталась самым светлым воспоминанием детских и юношеских лет сына.

Музыкальные способности мальчика проявились рано. Вполне возможно, что детство его сложилось бы иначе, имей он в это время такого чуткого талантливое педагога, каким был отец Моцарта.

Отец Бетховена также обучал сына музыке, но это был неопытный педагог, нечуткий музыкант, черствый, а порой жестокий человек. Слава маленького моцарта не давала ему покоя. Сначала он учил Людвигу играть на клавесине, затем музыкальные друзья отца научили его играть на скрипке, органе, альте. По семь-восемь часов в день отец заставлял играть маленького ребенка упражнения. А иногда у него появлялось желание позаниматься с ним и ночью. Он будил сына и сонного, плачущего заставлял играть на фортепиано. Скорее всего, в таких случаях им руководило желание продемонстрировать друзьям, приходившим с ним после

веселой вечеринки, успехи маленького музыканта. Никакие уговоры перепуганной матери не могли помешать этим мучительным ночным урокам. И только яркий талант ребенка, его непреодолимое влечение к музыке помогли ему перенести такое жестокое обращение и не отпугнули навсегда от искусства. И восьми лет Людвиг мог уже выступать с самостоятельным концертом, в котором исполнял и собственные сочинения. Свой первый концерт он дал в городе Кёльне. Концерты мальчика состоялись и в других городах. Отец, видя, что не может больше ничему научить сына, перестал с ним заниматься, а когда мальчику исполнилось 10 лет, забрал его из школы. Отец не заботился о его общем образовании. Мальчик едва умел читать, писать и считать. Развлечения отца требовали денег, рушилось материальное благополучие семьи. Измученная лишениями и невзгодами, заболела мать Людвигу. С 12 лет мальчик был вынужден работать. Он поступил в придворную капеллу в качестве органиста. Тяжелое, безотрадное детство!

I.2. Занятия с Нефе. Университет

И только встречу Бетховена с Христианом Нефе в 1782 году можно считать счастливым событием этих лет. Это был умный и культурный человек, талантливый и разносторонний музыкант – музыкальный писатель, композитор, органист, дирижер. Нефе сумел расширить художественные горизонты Людвигу, показать ему лучшие образцы искусства, укрепить в понимании его высоких целей. Учитель сразу понял гениальность ученика, бережно растил его талант и первый сообщил о Людвиге в прессе. Учитель помог Бетховену напечатать его первые сочинения. Среди них фортепианные вариации на тему марша

композитора Дресслера и три сонаты для клавесина. По совету Нефе юноша много читал, изучал иностранные языки (латинский, французский, итальянский). Окрепнув как композитор и пианист, Бетховен осуществил свою давнишнюю мечту – в 1787 году он едет в Вену, чтобы встретиться с Моцартом, услышать его советы. Бетховен играл в присутствии прославленного композитора свои произведения и импровизировал. Моцарт был поражен смелостью и богатством фантазии юноши, необычайной манерой исполнения, бурной и порывистой. Обращаясь к присутствовавшим, Моцарт воскликнул: «Обратите внимание на него! Он всех заставит о себе говорить!»

Но встречам двух великих музыкантов не суждено было продолжаться. Умерла мать Бетховена, так нежно и преданно им любимая. Юноша вынужден был принять на себя все заботы о семье. Бетховен стал служить в оперном театре, играя в оркестре на альте, выступать с концертами, давать бесчисленное количество уроков. Начались суровые будни, тяжелая, полная труда и лишений юность. Редкие минуты отдыха Бетховен проводил, бродя по живописным окрестностям Бонна. Красота лесов, долин, тихих берегов Рейна вызывала у него слезы восторга. В эти годы у Бетховена складываются взгляды на жизнь, отношение к людям. Большую роль сыграли его занятия в университете, который он, правда, очень недолго посещал по совету Нефе.

Как раз в это время, в 1789 году, по другую сторону Рейна, во Франции, свершилось великое событие – революция. Были провозглашены свобода, равенство, братство, нашедшие в душе Бетховена горячий отклик. Заветам революции он остался верен всю жизнь. Юноша полон сил и смелых замыслов. Его энергия ищет выхода в новых сочинениях, концертной деятельности. Его родной

город становится ему тесен. Встреча с Гайдном, проезжавшим через Бонн, укрепила в нем решение ехать в Вену и учиться у знаменитого композитора.

I.3. Переезд в Вену. Расцвет творчества

В 1792 году двадцатидвухлетний композитор переехал в Вену, где и жил до конца своих дней. В то время Вена была одним из наиболее крупных музыкальных городов не только Австрии, но и всей Европы. Сюда съезжались лучшие композиторы того времени. На сцене Венского театра ставились оперы, симфонические и камерные произведения звучали в концертах. Virtuozы соревновались в своем исполнительскоУ1 мастерстве. Здесь жили и творили всемирно известные Гайдн и Моцарт. На улицах и площадях Вены играли народные музыканты (в таких народных ансамблях участвовал когда-то и Гайдн).

Имя Бетховена вскоре получило известность. Сначала он завоевал Вену как пианист. Венцев поражали бурные импровизации молодого музыканта, богатство его фантазии. Клавесин, с его звонким, но быстро затухающим звуком, уже не удовлетворял Бетховена. Он начал играть на новом тогда еще инструменте — фортепиано. Изобретенный в начале XVIII столетия итальянцем Кристофори. новый ударно-клавишный инструмент начал вытеснять в эти годы своего скромного предшественника. Только фортепиано, способное издавать громкие, яркие и певучие звуки, смогло выразить грандиозные замыслы музыки Бетховена, передать необычайный характер его исполнения. Молодой виртуоз, в совершенстве овладевший техникой своего искусства, покорила слушателей, оставив далеко позади себя всех современных ему пианистов.

Не менее поразительными для Вены, привыкшей к ясной и жизнерадостной музыке Гайдна, к изящной и выразительной музыке Моцарта, были произведения Бетховена. Бурная, стремительная и порывистая музыка «Патетической» и «Лунной» сонат, грандиозная сила и

мощь «Героической симфонии» говорили о каких-то новых чувствах, новых замыслах, порою остававшихся еще непонятными, но потрясавшими и покорявшими слушателей. Имя Бетховена ставят в один ряд с венскими классиками Гайдном и Моцартом.

«Патетическая соната» (№ 8) написана Бетховеном в 1798 году. Заглавие «Большая патетическая соната» принадлежит самому композитору. «Патетическая» (от греческого слова «pathos» — «пафос») означает «с приподнятым, возвышенным настроением». Это название относится ко всем трем частям сонаты, хотя «приподнятость» эта выражена в каждой части по-разному. Соната была встречена современниками как необычное, смелое произведение. (Звучит музыка «Патетической» сонаты).

Что же нового внес Бетховен в Патетическую сонату по сравнению с сонатами Гайдна и Моцарта? Прежде всего, стал иным характер музыки, отразивший все более глубокие, значительные мысли и переживания человека (сонату Моцарта до минор с фантазией можно рассматривать как непосредственную предшественницу «Патетической сонаты» Бетховена). Отсюда — сопоставление резко контрастных тем, особенно в первой части. Контрастное сопоставление тем, а затем их «столкновение», «борьба» придали музыке драматический характер. Большая напряженность музыки вызвала и большую силу звука, размах и сложность техники. В отдельных моментах сонаты фортепиано как бы приобретает оркестровое звучание. «Патетическая соната» имеет значительно больший объем, чем сонаты Гайдна и Моцарта.

Да и сам Бетховен как человек, его внешний облик, его отношение к людям ломали все установившиеся представления и правила. Без парика, с гривой густых черных волос, с упрямо сдвинутыми бровями и плотно сжатыми губами, он был к тому же слишком небрежно и просто, по понятиям того времени, одет. Все это резко выделяло его среди постоянных посетителей богатых гостиных, отличавшихся галантными, изысканно-вежливыми манерами. Нередко Бетховен был резок в обращении с богатыми вельможами. Он не переносил их высокомерного или снисходительно-покровительственного отношения к музыке, за которым зачастую скрывались невежество и ограниченность ума. В одном из писем Бетховена есть такие слова: «Князей существует и будет существовать тысячи. Бетховен же один».

С детства привыкший к труду, композитор был твердо уверен, что ум и трудолюбие выше знатности и богатства. Однажды, находясь на курорте возле Вены, он стремительно прошел мимо императрицы, едва прикоснувшись к шляпе. Придворное общество вынуждено было расступиться и уступить ему дорогу. А в это время Гёте, знаменитый немецкий поэт, автор «Фауста», стоял на краю дороги без шляпы, с низко склоненной головой. Эту встречу запечатлел на своей картине немецкий художник Ромлинг. Но друзья композитора (доктор медицины Вегелер, граф Брунsvик, князь Лихновский), знали и «другого» Бетховена – веселого, отзывчивого. Его голубые глаза светились добротой и нежностью. «Никто из друзей моих не должен терпеть нужды, пока у меня есть что-нибудь», – говорил он. Подобно Моцарту, Бетховен часто терпел нужду и лишения. Но он не стал придворным музыкантом, безропотно выполняющим приказание и капризы своих хозяев.

Трагедией жизни Бетховена была его глухота. Тяжелая болезнь заставила его сторониться друзей, сделала замкнутым. А что значит потерять слух для музыканта? Первые признаки глухоты у Людвига проявились в 26 лет. А в 1801 году, когда ему стукнуло 31, своему другу юности Вегелеру Бетховен написал: «Я веду можно сказать, жалкую жизнь: два года уже как я избегаю всякого общества, т.к. у меня недостает духу сказать людям, что я глух. Если бы у меня была какая-то другая профессия, было бы еще терпимо, но при моей профессии это ужасно»¹. Но беда не приходит одна. Случилось это все в том же 1801 году. Угрюмый и нелюдимый композитор полюбил. Полюбил страстно, безрассудно, полюбил так сильно, всем сердцем, что готов был без малейшего промедления отдать жизнь свою за любимую. Кто же она, покоровшая сердце гениального творца? Милая, по-весеннему прекрасная, с ангельским личиком и божественной улыбкой, глазами, в которых хотелось утонуть, 16-летняя аристократка Джульетта Гвиччарди. Для семьи Джульетты музыкант был человеком 2-го сорта, всего лишь артистом. Да и сама девушка была легкомысленна, и вскоре вышла замуж за графа Галленберга, ничтожного человека, бездарного композитора. В жизни Бетховена разыгралась драма, достойная пера великого Шекспира.

Все сочинения Бетховена в той или иной степени связана с его биографией. Это в полной мере относится к Лунной сонате. По одним преданиям, Бетховен написал Лунную сонату летом 1801 года в беседке парка имени Брунsvиков, и потому иногда при жизни Бетховена сонату называли сонатой-беседкой. Зимой 1801-1802 года

появилось посвящение Джульетте Гвиччарди «Лунной сонаты» – сочинение, в которой жизнь, творчество и пианистический гений Бетховена слились воедино, чтобы создать произведение удивительного совершенства. Нежность, печаль, раздумья, исповедь страдающего человека – все в сонате логично, ясно, полно непосредственного чувства и идет, пользуясь выражением Бетховена, «от сердца к сердцу». (Звучит фрагмент «Луной сонаты»).

Глухота стала очевидной, неудачи в личной жизни стали для 32-летнего Бетховена тупиком.

I.4. Гейлигенштадское завещание. Героические годы

Гейлигенштадт – тихое, уединенное местечко недалеко от Вены. Живописная природа на берегах Дуная должна была способствовать выздоровлению композитора. Этот городок стал историческим местом биографии Бетховена. К сожалению, оно было связано больше с печальными событиями. Здесь были похоронены последние надежды на возвращение слуха. Более того, мысли о смерти, такой близкой и такой исцеляющей, не покидали его. В октябре 1802 года Людвиг пишет свое Гейлигенштадское завещание, адресованное его братьям Карлу и Иоганну. Прочитано оно должно было быть только после смерти Бетховена. Что делать? Как жить дальше и стоит ли жить? ...Самоубийство?... Будет ли это выход? Но любовь к музыке, мысль, что он может принести людям радость, спасли его от трагической смерти. Он понял, что долг перед обществом, перед людьми выше, важнее его личных страданий. Из борьбы со своим страшным недугом композитор вышел еще более стильным. Известны его слова: «Я схвачу судьбу за глотку и не позволю, чтобы она меня сокрушила».

1802 год стал переломным в творчестве Бетховена. Последующее десятилетие является наиболее плодотворным в жизни композитора. Приходит зрелость таланта, начинается бурный расцвет творчества. В эти годы им написаны многие из лучших произведений. Одна за другой следуют симфонии вплоть до 8-й. Среди них – знаменитая «Героическая» (3-я). Появляются увертюры «Эгмонт», «Кориолан», грандиознейшая из фортепианных сонат «Аппассионата», прославленная «Крейцера соната» для скрипки с фортепиано. В эти же годы были созданы замечательные фортепианные концерты, концерт для

скрипки с оркестром, и наконец, героическая опера «Фиделио». Тогда же были написаны тексты на песни Гёте и сделаны обработки народных песен. Это «героический» период творчества композитора. Слова, сказанные им однажды, относятся почти ко всем произведениям, написанным в эти годы: «Музыка должна высекать огонь из души человеческой». Однако Бетховеном написано немало произведений иного рода. Среди них «Пасторальная» симфония, соната для фортепиано «Аврора». К Бетховену приходят всемирная известность и уважение. Произведения издаются. Композитор полон энергии, сил, радужных надежд. Лучшие, счастливейшие годы жизни!

Но неудачи и огорчения уже приближались. Сословные предрассудки общества не дали ему возможности создать семью. Графиня Тереза Брунsvик, горячо им любимая, так и не стала его женой. Усилившаяся глухота делала его все более замкнутым и одиноким. Он перестал давать сольные концерты, выступать как дирижер, все реже бывал в обществе. Чтобы облегчить себе общение с людьми, композитор стал пользоваться слуховыми трубками. Это помогало ему также слушать музыку. Появились «разговорные» тетради, при помощи которых с ним общались его друзья. Прошение о постоянной работе при оперном театре осталось без ответа.

I.5. Последние годы жизни и творчества

За годы, последовавшие за бурным подъемом, Бетховен написал значительно меньше. Это фортепианные сонаты, песни, объединенные в цикл «К далекой возлюбленной». До сих пор не удалось выяснить, к кому обращался композитор в этих песнях. Возможно, это была Тереза Брунsvик, нежные чувства к которой не покидали Бетховена до последних дней его жизни.

Но болезни, нужда, одиночество не могли сломить воли и мужества этого великого человека. Он вынашивает величественные замыслы своих последних сочинений. В 1824 году появилась «Горжественная месса» ре мажор — хоровое произведение духовного содержания на латинском языке. А вслед за ней — грандиознейшее произведение, венец всего творчества Бетховена — девятая (последняя) симфония.

Глубина и значительность замысла потребовали необычайного для этой симфонии состава, в дополнение к оркестру композитор ввел туда певцов-солистов и хор. И на склоне дней Бетховен остался верен заветам своей юности. В финале симфонии звучат слова из стихотворения поэта Шиллера «К радости»:

Радость, юной жизни пламя!
Новых, светлых дней залог.

Величественная, могучая музыка финала симфонии, напоминающая гимн, призывает народы всего мира к объединению, счастью и радости. (Звучит фрагмент финала 9-й симфонии).

Эта вершина — последний взлет гениальной мысли. Болезнь, нужда становились все сильнее. Но Бетховен продолжал работать. Последними его сочинениями были

квартеты, необычные по своему строению, глубокие и сложные по замыслу. Лишь немногие из современников Бетховена могли понять эти новые произведения.

Среди горячих почитателей таланта Бетховена был немецкий композитор Франц Шуберт. Шуберт знал и любил музыку Бетховена. Он восхищался смелостью и независимостью суждений композитора. Но робость и чрезмерная скромность каждый раз мешали ему познакомиться со своим гениальным соотечественником. Бетховен также хорошо знал музыку Шуберта. Он с похвалой отзывался о его сочинениях и высоко ценил талант своего младшего современника. Однако личное знакомство Бетховена и Шуберта так и не состоялось.

В последние годы жизни Бетховен страдает тяжелой болезнью печени. Было сделано четыре операции. Но ничто уже не могло помочь. Великий композитор умер, когда около него не было никого из родных. Похороны его превратились в грандиозную манифестацию. Гроб провожала двадцатитысячная толпа. Так еще при жизни композитора его музыка покорила сердца людей. Бетховен похоронен на Венском кладбище. Дом в Бонне, где он родился, превращен в музей.

Заключение

Творчество Бетховена – одна из вершин в истории мирового искусства. Вся его жизнь и деятельность говорят о титанической личности композитора, соединившего в себе гениальную музыкальную одаренность с кипучим, бунтарским темпераментом, наделенного нестигаемой волей и способностью к огромной внутренней сосредоточенности. Высокая идейность, основанная на сознании общественного долга, составляла отличительную черту Бетховена – музыканта-гражданина. Современник Великой французской революции, Бетховен отразил в своем творчестве великие народные движения этой эпохи, ее наиболее прогрессивные идеи. Революционная героика нашла отражение в одном из главных художественных образов Бетховена – борющийся, страдающий и в конце концов побеждающей героической личности.

Список литературы:

1. Альшванг, А. Бетховен. /А. Альшванг. – М.: Музгиз, 1952.
2. Кенигсберг, А. Людвиг ван Бетховен (1770 –1827)/А. Кенигсберг. – Л.: Музыка, 1970. – 90с
3. Кремлев, Ю.Фортепианные сонаты Бетховена/Ю. Кремлев. – М., Музгиз, 1953.
4. Прохорова, И.А. Музыкальная литература зарубежных стран/
И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 1988. – 198с
5. Хохловкина, А. Бетховен/А. Хохловкина. – М.: Музгиз, 1955.– 72с
6. Ю. Кремлев, Фортепианные сонаты Бетховена. М., Музгиз, 1953.

7. Всеобщая история музыки/под ред. А. Минаковой, С. Минакова. – М.: ЭКСМО, 2009. –544с

САЛОМЕЯ НЕРИС

(1904—1945) перевод с литовского Анны Ахматовой

БЕТХОВЕН

Зачем ты шествуешь сквозь бурю,
И вихрь седые кудри рвет?
Остановился, глядя хмуро,
И снова ты идешь вперед.
Что было в прошлом?
Великаны
Или пигмеи — всё равно...
Шагает время неустанно,
И ты с грядущим заодно.
Где те, о гений одинокий,
Что силою тебе равны?
И этот день и век далекий
Восторгом пред тобой полны!
Ты необъятен, словно море,
Никто не знал такой судьбы...
Иду сквозь слезы, кровь и горе
Я с поколением борьбы.
Не тень тебя сопровождает
На огненном, закате дня,
То в след шагов твоих ступает
Ступня кровавая моя,
Пусть льется кровь, пусть горе бродит,
Пусть город в пепле и в чаду, —
Вот новый человек восходит,
Его приветствовать иду,
Чтоб к солнцу стяг был поднят алый
Недрогнувшей рукой моей,
И чтобы я расцеловала

Всех к правде рвущихся людей.

НИКОЛАУС ЛЕНАУ
(1802 — 1850)
БЮСТУ БЕТХОВЕНА

Как-то под вечер я
грустный
Брел домой, в пустую
келью,
Отворил — и свет
увидел,
Звавший скорбного к
веселью.
То любви орлиным
взором
Щель нашел мой друг
заветный,
Чтобы кинуть луч
надежды
В тьму печали
беспроектной.
Да, я бюст его
увидел,—
Дух, кому нет равных
в мире,
Гор заоблачных он
выше,
Моря глубже он и
шире.
. Буря, воющая в
Альпах,

Иль в ветвях кораллов
грезят
Неродившиеся птицы?
Чу! Всё тише! Эти
звуки
Ты подслушал в час
весенний,
Ими первый сон
младенца
Овевал природы гений.
Он лучи луны, как
струны,
Натянул в горах над
бездной,
И во тьме земной в
кристаллы
Обратил их ритм
железный
И, покорны чарам
дивным,
Расцветают роз бутоны,
Журавли несутся к югу,
Слыша бурь осенних
стоны.
О судьба Кориолана!
Где борьбы и злобы
муки?

Шторм, ревущий в океане,
И бетховенское сердце
—
Звук в священном урагане,—
В них оплот я обретаю
/
Для борьбы с судьбой гнетущей,
Для того, чтобы с улыбкой
Встретить гибель райских кущей.
Я люблю и отрекаюсь,
Я блаженной смертью скован,
Рвусь без ненависти в битву,
Слыша скорбь твою,
Бетховен.
Если песнь твоя ликует,
Искрясь жизнью, полной силы,
Тот восторг дионисийский
Раскрывает все могилы.
Если гневается песня,
Это гнев святого боя:
Перед волей человека

Как надломленны и скорбны
Завершающие звуки!
Он, так буйно всё поправший
В заблуждении высоком,
Опустил глаза бессильно,
Побежденный мстящим роком!
Обречен! И вот стоит он,
Буре скорбных дум внимая.
Благородный лик героя
Омрачила скорбь немая.
Чу! Рубеж времен — я слышу
В хоре звуков раздвоенье.
После битв и горя людям
В нем сияет примиренье.
В бурном трепете симфоний,
В блеске вихря их святого,
Вижу, Зевс летит на туче
Кровь стереть с чела Христова.

Ад бежит, от страха
воя.

Ходят волны, брызжут
волны,

Спад, и всплеск, и
шелест пенный.

То не море ль, мир
объемля,

О любви поет
священной?

Иль на раковине
пестрой

Пляшут эльфов
вереницы?

Слышу зов любви
великой,

Зов, ко всем сердцам
летающий,

Чтобы старый мир и
новый

Слить в один,
непреходящий.

Перевод с немецкого В. Левика

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

1903—1958

БЕТХОВЕН

В тот самый день, когда твои созвучья
Преодолели сложный мир труда,
Свет пересилил свет, прошла сквозь тучу туча,
Гром двинулся на гром, в звезду вошла звезда
И, яростным охвачен вдохновеньем,
В оркестрах гроз и трепете громов
Поднялся ты по облачным ступеням
И прикоснулся к музыке миров.
Дубравой труб и озером мелодий
Ты превозмог нестройный ураган,
И крикнул ты в лицо самой природе,
Свой львиный лик просунув сквозь орган.
И пред лицом пространства мирового
Такую мысль вложил ты в этот крик,
Что слово с воплем вырвалось из слова
И стало музыкой, венчая львиный лик.
В рогах быка опять запела лира,
Пастушьей флейтой стала кость орла.
И понял ты живую прелесть мира
И отделил добро его от зла.
И сквозь покой пространства мирового
До самых звезд прошел девятый вал...
Откройся, мысль!
Стань музыкою, слово,
Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал!

Пауль Михна

Безумная любовь моя, Бетховен!
Как от тебя уйти, коль ты во мне.
То я распят тобою на струне,
То ввергнут в ад, то поднят с небом вровень.
Ты – Прометей, сгорающий в огне,
Перед богами, как и он греховен.
Гореть в борьбе не пламенем жаровен,
А факелом, с тобою наравне!
Судьба стучится в дверь! Но в дали дальней
Уже манят свирели Пасторальной,
И у себя в плену ты – сладкий плен!
Нет больше счастья, чем отдаться людям
И высекать огонь в груди у буден –
И ничего не требовать взамен.

**I.6 Овации при жизни.
К 85-летию со дня рождения А.Н. Пахмутовой.
План подготовки**

1. Подбор и изучение литературы о жизни и творчестве А.Н. Пахмутовой.
2. Подбор видеоматериалов по страницам передач: «Мелодия и Орфей», «Достояние республики», «Субботний вечер с А.Малаховым», «Зачарованная даль» А. Пахмутовой. (/<http://www.pahmutova.ru/>)
3. Подготовка презентации «Овации при жизни».
4. Составление сценария мероприятия.
5. Выпуск календаря «Мир искусства», посвященного творчеству А.Н. Пахмутовой.

Введение

I. А.Н. Пахмутова – продолжатель традиции советской песенной классики, создатель выдающегося музыкального сопровождения целой эпохи.

1.1 Детство, годы учёбы.

1.2 Основные темы творчества. Инструментальная музыка.

II. Песенное творчество.

2.1. Музыка и песни для кино.

2.2. Герои XX века. Циклы песен 60-х, 70-х, 80-х.

2.3. Сочинения для детей.

2.4. Песни о дружбе, любви и верности.

2.5. Песни о спорте.

2.6. Награды, звания, общественная деятельность.

Заключение.

Литература.

Приложение. Презентация «Овации при жизни»

Введение

9 ноября 2014 года прошёл юбилей одного из самых популярных советских, российских композиторов, народной артистки СССР А.Н. Пахмутовой.

Композитором столетия назвал А.Н. Пахмутову Лев Лещенко. Думаю, что с этим согласятся не только люди советского поколения, но и те, кто за последнюю четверть века смог осознать всё могущество её творчества. Всего семь нот понадобилось этой великой женщине – композитору, чтобы создать выдающееся музыкальное сопровождение целой эпохи.

С виду маленькая и невероятно хрупкая женщина смогла занять большое место в жизни огромной страны. Она стала символом советского творчества, пережила как счастливые, так и трудные годы, но служила исключительно своему таланту.

Музыканты говорят, что счастливая судьба песни исчисляется пятью годами, но песни Пахмутовой поют десятилетиями. Всего же их было написано более 400. Аналога этому феноменальному рекорду, наверное, не сыскать во всём мире. Её песням не суждено состариться, они обречены на вечную жизнь и популярность, несмотря на смену поколений стран и эпох.

1. А.Н. Пахмутова – продолжатель традиции советской песенной классики, создатель выдающегося музыкального сопровождения целой эпохи.

По творчеству А.Н. Пахмутовой можно изучать историю нашей страны. Она продолжила традицию советской песенной классики, связанную с именами И.О. Дунаевского, братьев Покрасс, М. Фрадкина, Анатолия Новикова.

Творчество А.Н. Пахмутовой советского периода всем хорошо известно. Она была одним из самых востребованных песенников. Не проходило ни одного, какого-либо важного события без песенного отклика Пахмутовой, её песни любили люди всех возрастов, хотя прежде всего А.Н. Пахмутова считалась молодёжным композитором.

Пахмутова не просто свидетельствовала об эпохе в своих песнях, она «пропела» эпоху 50-х, 60-х, 70-х, 80-х... Как в своё время пропел свою эпоху Дунаевский. И удивительно! Сегодня многие её песни не только не стареют, а воспринимаются ещё сильнее, словно на мгновение переносишься... нет, не в советскую эпоху, а как бы в будущее, где так хотелось бы, чтобы всё лучшее из прошлого и настоящего было соединено воедино.

1.1 Детство, годы учёбы.

Первые звуки музыки Александра услышала от отца, который был партийным работником и человеком редкой творческой одарённости.

Он самостоятельно выучился играть на фортепиано, балалайке, скрипке, арфе, конструировал и собирал полупроводниковые устройства, чинил фотоаппараты, столярничал, писал картины маслом и акварелью.

Аля, как её называют самые близкие люди, родилась 9 ноября 1929 года в посёлке Бекетовка под Сталинградом. Рано, в 3,5 года начала играть на фортепиано и подбирать услышанную музыку. Первую музыкальную пьесу Пахмутова сочинила в 5 лет. В этом произведении было всего лишь несколько нот, пьеса называлась «Петухи

поют». Девочка с раннего возраста удивляла всех редким слухом. Её отличало упорство, трудолюбие, влюблённость в музыку. Эти качества сохранились навсегда.

**(звучит песня «Кто пасётся на лугу»
сл.Ю.Черных, муз. А. Пахмутовой)**

Мама поощряла влечение ребёнка к творчеству и возила Алё на поезде в Сталинград на занятия в музыкальной школе. Когда Александре исполнилось 9 лет отец и дочь Пахмутовы в бекетовском клубе на вечере сыграли в четыре руки первую часть соль-минорной симфонии Моцарта. Начавшаяся в июне 41года война прервала её занятие в музыкальной школе и семья эвакуировалась в Караганду, где обучение музыке и сочинение мелодий и песенок было продолжено.

Несмотря на все трудности военного времени, отец по настоятельной просьбе Александры в 1943 году отвёз её в Москву, где она была принята в центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Эта знаменитая на весь мир школа дала путёвку в жизнь многим выдающимся мастерам музыкального искусства.

По окончании музыкальной школы в 1948 году талантливая девушка становится студенткой композиторского отделения Московской государственной консерватории, где занимается у выдающегося композитора и уникального педагога профессора Виссариона Яковлевича Шебалина. В 1953 году она заканчивает консерваторию, а в 1956 году – аспирантуру с диссертацией на тему «Партитура

оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». В архивах консерватории сохранилась киноплёнка 1944года с записью одного из занятий Али Пахмутовой. За кадром диктор говорит о том, что исполняется вторая часть сонаты Пахмутовой самим же автором. Виссарион Яковлевич внимательно слушает и даёт кое-какие рекомендации. Эти уникальные кадры демонстрируют, каким дарованием уже в ранней юности обладала А.Пахмутова. Диктор отметил, что это пока ещё никому не известный композитор – Аля Пахмутова. Вряд ли диктор тогда мог предположить, сколь мало времени остаётся до того, как имя этого молодого композитора прогремит на весь Советский Союз.

1.2 Основные темы творчества. Инструментальная музыка.

После консерватории Пахмутова посвятила себя классической музыке. Одно из лучших произведений этого периода – концерт для трубы с оркестром ми-бемоль минор было написано по окончании консерватории и сразу должным образом оценено. Критик немецкого журнала «Music und Gesellschaft» Карл Фриц Бернхардт отмечал достоинства концерта, мелодика которого показалась ему особенно оригинальной и содержательной. С тех пор сочинение Пахмутовой для симфонического оркестра-концерт, увертюры играют и издают во многих странах мира. Записи этого концерта в последнее десятилетие были несколько раз изданы в США, где исполнялись оркестром музыкального колледжа под управление дирижёра Дэвида Хайеса. В последние годы симфоническую музыку Пахмутовой всё больше играют в России. Так, увертюрой

Пахмутовой оркестр Мариинского театра открывал Пушкинский гала-концерт на Красной площади. **(Звучит концерт для трубы с оркестром, Увертюра.)**

Глава 2. Песенное творчество

Гений А.Пахмутовой проявился бы в любом музыкальном жанре, но судьба на всю жизнь связала её нитью именно с песенным творчеством. Каждая её песня имеет свою неповторимую судьбу, и каждая – как новый ребёнок, выношенная, рождённая, возвращенная и отпущенная в свободное плавание. Говоря об А.Пахмутовой невозможно отделить её от мужа – выдающегося поэта-песенника Николая Добронравова. В середине 50-х годов А. Пахмутова активно писала музыку к радиопостановкам, а Добронравов работал в ТЮЗе, вёл на радио передачи: «Внимание, на старт», «Пионерская зорька», сочинял молодёжную прозу. Они встретились в конце весны 1956года в кабинете музыкального редактора детского радиовещания, где им было предложено написать песенку о летнем отдыхе ребят. Впервые песня «Лодочка моторная» прозвучала в радиопередаче «Пионерские походы» летом 1956года. **(Звучит «Лодочка моторная» сл.Н. Добронравова, муз. А. Пахмутовой.)**

Этим же летом поэт и композитор поженились и отправились в свадебное путешествие в Новый Афон, в Абхазию. Они исколесили вдоль и поперёк весь Советский Союз, написали сотни знаменитейших песен о строительстве ГЭС и БАМа, геологах и космонавтах, комсомольцах, спортсменах, сопровождая эпоху вместе. Целые циклы песен были посвящены детям и молодёжи. Даже песни, созданные «по заказу» Пахмутова наполняла такой искренностью и нежностью, вкладывала в них всю глубину своей души.

Поднимая высокие гуманистические темы, композитор воплощает их в лирическом плане. У Пахмутовой своя индивидуальная интонация, обладающая

большой силой воздействия на слушателей. В песнях композитора есть та мелодическая «изюминка», которая как заметил ещё Евгений Светланов, сразу ложится на сердце, надолго остаётся в сознании.

2.1 Музыка и песни для кино

Музыка для кинофильмов занимает особое место в жизни и творчестве Александры Николаевны. Первый документальный фильм, в котором прозвучала её музыка, написанная совместно с Андреем Эшпаем, назывался «Экран жизни» 1955года. Потом была работа над фильмами: «По ту сторону», «Девчата», «Три тополя на Плющихе», и д.р. А песня «Нежность» после выхода фильма на экраны получила ошеломительную популярность. (звучит песня «Нежность» муз.А.Пахмутовой, сл.Н. Добронравова).

2.2 Герои XX века. Циклы песен 60-х, 70-х, 80-х

Отдельного рассказа заслуживают песни, написанные Александрой Николаевной и Николаем Николаевичем о первом отряде лётчиков-космонавтов. Искренняя дружба связывала их с семьёй Юрия Гагарина. Они часто встречались, пели у фортепиано, вместе ездили отдыхать. Именно А. Пахмутову, одну из немногих композиторов в обстановке строжайшей секретности посвятили в планы первого полёта человека в космос и попросили написать пению на эту тему. Потрясению от такой новости не было предела, тем интереснее было создавать новые песни во славу покорения человеком космоса. (звучит песня «Созвездие Гагарина», «Знаете каким он парнем был», «Смоленская дорога»)

2.3 Сочинения для детей

Целый арсенал песен был написан для детей – это целый праздник музыки. Александра Николаевна дарит им свои красивые певучие мелодии, она изобретательна, щедро инструментрует каждую песню. Композитор создаёт настоящие музыкальные картинки. Оживают музыкальные образы, и как краски в руках художника, они рисуют портреты героев и картины героев. Это такие песни как: «Песенка о смешном человеке», «Добрая сказка», «Трус не играет в хоккей», «Орлята учатся летать». А.Пахмутова всегда цитирует Дмитрия Кабалевского, который сказал, что каждый композитор должен в год создавать хотя бы по одному произведению для детей. Александра Николаевна неуклонно следовала этому правилу. **(Звучат песни «Просьба», «Беловежская пуща»).**

2.4 Песни о дружбе, любви и верности

Создавая ту или иную песню, А.Пахмутова чётко представляла, кто должен её исполнить – Муслим Магомаев или Иосиф Кобзон, Лев Лещенко или Юрий Гуляев, Майя Кристалинская или Анна Герман. Её песни и сейчас мечтают петь самые именитые исполнители. Не хватит и целой страницы, чтобы перечислить лишь фамилии тех, для кого она написала свои звёздные творения. Исполнение песни «Мелодия» победителем телевизионного конкурса «Голос» Сергеем Волчковым по достоинству было оценено А.Пахмутовой: « Со времён Муслима Магомаева не слышала столь мощного исполнения «Мелодии». Я бы для этого мальчик что-нибудь напасала». Это говорит о том, что наша эстрадная классика живёт и в XXI веке.

(Звучит песня «Мелодия»).

Конечно, не все песни худсовет понимал и принимал с первого раза, некоторые и вовсе клали под сукно, но

Пахмутова никогда не впадала в отчаяние, не копила обид и продолжала работать, посвящая время только творению ещё более интересных песен.

Так было и с песней «Как молоды мы были» в исполнении А.Градского. Худсовет прослушал запись и запретил её трансляцию в такой версии. Но композитор не сдалась без боя и спустя некоторое время ей перезвонили с извинением, ссылаясь на то, что сразу не поняли замысла композитора и исполнителя. Эта песня актуальна вот уже без малого 40 лет.

(Звучит песня «Как молоды мы были»)

2.5 Песни о спорте

Великий талант и умение сочинять массовые, всенародно любимые песни использовали и накануне Олимпиады -80 в Москве. Так на свет появились: «До свидания, Москва» в исполн. Л. Лещенко, «Птица счастья» и др.

Пахмутову и Добронравова даже внесли в «Книгу рекордов Гиннеса», как авторов лучшей песни «До свидания, Москва», посвящённой Олимпиаде-80.

(Звучит песня «До свидания, Москва»)

А за год до Олимпийских игр её пригласили поработать над официальным фильмом об Олимпиаде и написать для картины музыку. Документальный фильм «Баллада о спорте» вошли песни: «Мне с детства снилась высота», «Темп», «Марафон», «Да разве сердце позабудет», «Команда молодости»

(Звучит песня «Команда молодости»)

2.6 Награды, звания, общественная деятельность

Композитор А.Пахмутова за выдающиеся заслуги в развитии советского музыкального искусства и плодотворную общественную деятельность была награждена:

- Двумя орденами Трудового Красного Знамени(1967,1971гг.)
- Званием Героя Социалистического Труда (29 октября 1990г.)
- Двумя орденами Ленина (1979,1990гг.)
- Орденом Дружбы Народов (1986г.)

За выдающиеся заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, личный вклад, достигнутые творческие успехи:

- Орденом «За заслуги перед Отечеством 11 степени (27 декабря 1999г.)
- Орденом «За заслуги перед Отечеством 1 степени (9 ноября 2009г.)
- Орденом «За заслуги перед Отечеством 111 степени (29 ноября 2014 г.)

Александра Николаевна Пахмутова - Народная артистка СССР и РСФСР, почетный гражданин городов Луганска, Волгограда, Братска, Магнитогорска, Москвы и первый почетный гражданин города Усть-Илимска, лауреат государственных премий.

Заключение

Добросовестное, честное и искреннее служение творчеству – вот главный залог многолетнего успеха композитора. Шли годы, пролетали десятилетия, сменялись поколения, правители и режимы, а талант и душа А.Пахмутовой помогали ей в любые времена оставаться достойным человеком. Конец 80-90-х. была далеко не лучшая пора для творческого союза А.Пахмутовой и Н. Добронравова. Но Пахмутова продолжала писать, только характер её песен несколько изменился. Ушли задор, неиссякаемый оптимизм, на смену им пришли нотки грусти, но не тоски, а даже какой-то созерцательности и настоящей духовной мудрости. Одна из новых песен «Бездомная песенка» о двух беспризорниках, ночующих на улице. Никому до них нет дела. Обстоятельства жизни оставили их без приюта, учёбы, светлого будущего. Но в песни нет безудержной тоски. Под конец в ней словно пробивается луч света – мальчишки не могут жить без надежды.

Сейчас Александра Николаевна и Николай Добронравов проводят в Москве лишь несколько месяцев. Остальное время у них занимают поездки, творческие встречи, конкурсы и просто путешествия.

Небольшая женщина со стальным характером, стальными нервами и ясным мышлением. Вся ее жизнь – это горячее, открытое сердце и песня.

Непросто написать песню, которая стала бы нужна людям, которую бы услышали, запомнили, запели. Дарите людям радость – так называется грампластинка, на которой записаны песни А.Н. Пахмутовой. И это не случайно. Дарить радость людям – главное правило А.Н. Пахмутовой и в жизни, и в музыке. И пусть овации ей при жизни еще долго, долго звучат.

любовью ... Так пой. дорогая ! Последней

Озвучена наша земная судьба,
И слушают птицы, и слушает поле,
И слушает небо тебя.

Николай Добронравов «Так пой, дорогая»

Литература

1. Аникеева М. «С Пахмутовой и Пушкин молодой», М. 1999г.
2. Бирюков С. «Долгая, тревожная молодость» газета «Труд», 2004, №213.
3. Вешневский И. «Мелодия надежды», Литературная газета, 2004, №45
4. Великанова М. «Большой композитор - маленького роста», М., 1999г.
5. Гарбуз О. «Песни Александры Пахмутовой» М., 1998г.
6. Иванова О. «Эпоха надежды» газета «Россия», 2004 №49
7. Кузнецова А. «Вы молоды всегда!» газета «Трибуна», 2004, №201.