

Департамент культуры и молодежной политики
Администрации г.о.Самара

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г.о.Самара
Детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского

Социокультурный просветительский проект
«Славим великое имя»

VI Открытая межрегиональная интерактивная
научно-просветительская конференция
(со Всероссийским участием)

*П.И.Чайковский. XXI век.
Великие музыканты на Самарской земле*

Материалы VI межрегиональной
научно-просветительской конференции

Самара, 2021

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бодрова В.А. – заслуженный работник культуры РФ, директор МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского».

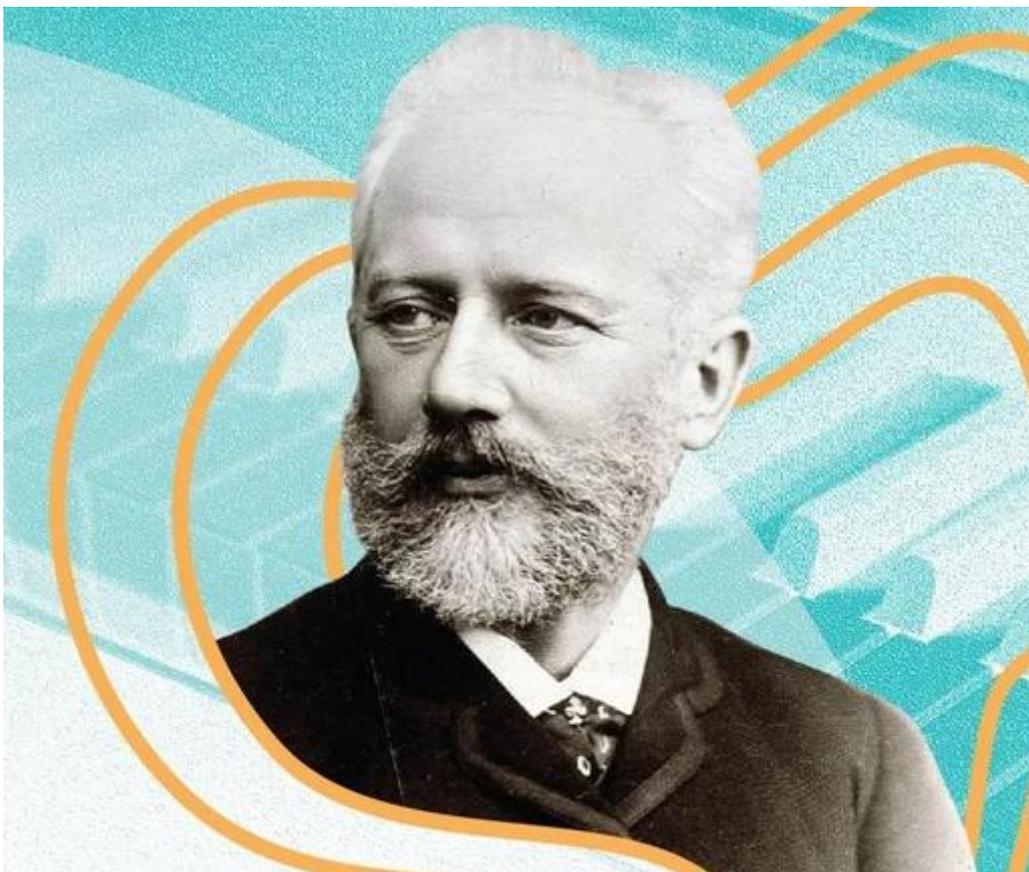
Матасова М.Н. – заместитель директора по научно-методической работе МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского», преподаватель высшей категории.

Мелехина В.Е. – руководитель МО преподавателей ОТМ, преподаватель высшей категории.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК:

Шиндяпина Е.Н. – старший методист МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского», преподаватель высшей категории.

П.И.Чайковский. XXI век. Великие музыканты на Самарской земле:
Материалы межрегиональной научно-просветительской конференции / Ред. кол.: В.А.Бодрова, М.Н. Матасова, В.Е.Мелехина. – Самара, 2021.

***НАСЛЕДИЕ П.И. ЧАЙКОВСКОГО.
ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА***

Опера «Иоланта». История постановок в России

Бачурина Елизавета, учащаяся 8 класса

МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского»

Руководитель: преподаватель Мелехина Виталия Евгеньевна

«Иоланта» - последняя опера П.И. Чайковского, появлению которой мы частично обязаны И.А. Всеволожскому, директору Мариинского императорского театра. Именно у него возникла мысль украсить новый театральный сезон премьерой сразу двух произведений Чайковского. По его замыслу в один вечер должны были ставиться одноактная опера и небольшой балет. Для оперы был выбран сюжет одноактной драмы датского писателя Хенрика Херца «Дочь короля Рене», для балета – сказка Э.Т.А. Гоффмана «Щелкунчик и мышинный король». Примечательно, что Чайковский познакомился с «Дочерью короля Рене» ранее, еще в 1884 году в переводе Ф. Миллера. Но в середине 80-х Чайковский был занят работой над симфонией «Манфред» и оперой «Чародейка», и отложил эту идею на некоторое время.

В поле зрения Всеволожского же, по-видимому, пьеса попала после постановки в Малом театре в переделке В.Р. Зотова. На основе последней брат композитора, Модест, закончил либретто к апрелю 1891 года. Увлечение Чайковского этим сюжетом, в отличие от «Пиковой дамы», было не настолько сильным, но он часто хвалил его, называл «превосходным», «отлично сделанным», а стихи «местами очень, очень красивыми»¹. По первоначальному замыслу премьера оперы должна была пройти в сезоне 1891/92 года, но насыщенный график Чайковского не позволил начать работу над оперой до лета 1891 года.

В это время Чайковский находился в Майданово. Несмотря на расположившихся неподалеку «дачников» и неприятный инцидент с часами, переехать композитор не решился, потому что это было сопряжено с затратами

---

¹ Цит. по Вас. Яковлев. Чайковский в поисках оперного либретто.

сил и времени. Последнего ему отчаянно не доставало. К тому же, дом был оплачен на несколько месяцев вперед, и Чайковский решил воздержаться от необдуманных трат. В письмах Н.Г. Конради он признавался, что «в общем условия жизни комфортабельнее Фроловского»².

Чайковский, вернувшись из поездки в Америку, принялся за сочинение сразу нескольких произведений: балет «Щелкунчик», переделку секстета для струнных инструментов ор. 70, и заказанную ему оперу. Кроме того, его «донимали» бесконечными корректурами «Пиковой дамы». Композитор был жестко ограничен временными рамками – осенью начинался новый концертный сезон, и его ждали на постановках «Пиковой дамы» в Москве, Праге и Гамбурге. В письмах Танееву он непрестанно сетует на недостаток времени и творческих сил, на что его друг справедливо отмечает, что «работу, на которую надо положить год, ты непременно хочешь окончить в месяц или два. Не сомневаться тебе в твоих силах нужно, а изумляться, что они выходят победителями их тех испытаний, которым ты их подвергаешь»³.

Тем не менее, работа шла с переменным успехом. И если до ее начала настроение композитора было самым радужным, ему казалось, что он может написать «нечто очень изрядное, лучшее из всего, что когда-либо написал»⁴, то в процессе признавался, что «работа идет нехорошо, вяло, ценою большого напряжения»⁵. Опера, несмотря на это, была закончена довольно быстро, всего за два месяца. Инструментовку из-за разъездов композитор завершил лишь к концу ноября.

Готовая партитура сразу же отправилась в Мариинский театр. В это время главным дирижером театра был Эдуард Направник. Он был талантливым музыкантом с феноменальным слухом, который всегда проникал в сущность любого намерения композитора. Во всех постановках опер Чайковского он

---

² П.И. Чайковский. С.И. Танеев. Письма. Сост. и ред. В.А. Жданов. Госкультпросветиздат, 1951. Из письма Н.Г. Конради.

³ П.И. Чайковский. С.И. Танеев. Письма. Сост. и ред. В.А. Жданов. Госкультпросветиздат, 1951.

⁴ П.И. Чайковский. С.И. Танеев. Письма. Сост. и ред. В.А. Жданов. Госкультпросветиздат, 1951. Из письма Н.Г. Конради.

⁵ П.И. Чайковский. С.И. Танеев. Письма. Сост. и ред. В.А. Жданов. Госкультпросветиздат, 1951. Из письма Н.Г. Конради.

доносил до слушателя музыкальную мысль и музыкальное чувство композитора.

С исполнительницей же главной роли возникли некоторые проблемы. Образ девушки-ребенка, наивной и чистой, диктовал определенные требования к внешности исполнительницы. Чайковский не находил в труппе театра похожей артистки, поэтому ее пришлось искать за пределами Мариинского театра. Предлагались кандидатуры А.Ю. Скомпской⁶ и М.А. Эйхенвальд⁷ (последняя как раз исполнила Снегурочку в опере Римского-Корсакова), но по разным причинам привлечь их к постановке не удалось. Тогда Всеволоцкий и Чайковский остановились на Медее Фигнер, солистке Мариинки.

6 декабря 1892 года состоялась премьера спектакля под управлением Э. Направника. Главные роли исполнили Константин Серебряков (Рене, король Прованса), Леонид Яковлев (Роберт, герцог Бургундии), Николай Фигнер (граф Водемон, бургундский рыцарь), Аркадий Чернов (Эбн-Хакия, мавританский врач), Василий Карелин (Альмерик, оруженосец короля Рене), Яльмар Фрей (Бертран, привратник дворца), Мария Каменская (Марта, жена Бертрана, кормилица Иоланты), Александра Рунге (Бригита, подруга Иоланты), Мария Долина (Лаура, подруга Иоланты). Декорации выполнил академик Бочаров⁸.

Вот как описывает свои впечатления от исполнительского коллектива В.П. Погожев⁹: «Медее Фигнер благодаря своей весьма корпулентной фигуре, конечно, мало подходила к роли прекрасной девушки-цветка и потому соответственного образа не получилось, но в отношении музыкальном она была на высоте самых строгих требований. Фигнер дал очень выразительный образ,

---

⁶ (Скомпская); 1863 — 1930 — русская оперная певица (лирическое сопрано) и вокальный педагог.

⁷ Маргарита Александровна Эйхенвальд (1866 - 1957) — певица (лирико-колоратурное сопрано) и вокальный педагог.

⁸ (1831—1895) — театральный декоратор и живописец. Академик декоративной живописи (с 1863), декоратор Императорских театров (с 1864).

Его творчество развивалось под воздействием передвижников. Работы Бочарова хранятся также в Государственном Русском музее, Государственном центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина, музеях Казани, Пензы, Перми, и других.

⁹ Погожев Владимир Петрович (1851-1935) – театральный историк, автор «Проекта законоположений об императорских театрах»; управляющий Петербургской конторой императорских театров (1882-1917). Цит по В.П. Погожев. Воспоминания о Чайковском / [сост. Е.Е. Бортникова, К.Ю. Давыдова, Г.А. Прибегина; ред. В.В. Протопопов]. Ленинград, Музыка, 1981.

внезапно влюбившегося, пылкого рыцаря и все сцены с Иолантой провел с большим подъемом. Партия Роберта почти исчерпывается знаменитой арией «Кто может сравниться с Матильдой моей», но Яковлев спел ее с таким темпераментом, что вызвал бурю рукоплесканий. Очень выразительную фигуру мавританского врача дал Чернов, который был большой мастер на такие характерные роли. Прекрасно пел и даже живо играл Серебряков. Таким образом, общее впечатление от этой прелестной миниатюры было наилучшее».

5 декабря 1892 г. в присутствии Александра III прошла генеральная репетиция. «Государь был в восхищении, призывал в ложу и наговорил массу сочувственных слов. Постановка того и другого великолепна, и в балете даже слишком великолепна, — глаза устают от этой роскоши»¹⁰, — писал композитор. Режиссер Мариинского театра Г.П. Кондратьев¹¹, видевший работу «изнутри», впрочем, не был настроен так радужно: «Все те же обычные мучения с монтировочным отделением. Ни костюмы, ни декорации не были вполне приготовлены даже к генеральной репетиции, в которой мы впервые увидели декорации. Этот беспорядок много мешает правильному приготовлению к первому спектаклю»¹².

Премьера прошла с большим успехом. Многие номера повторяли на бис. «Вся опера произвела самое выгодное впечатление, и по окончании ее много раз вызывали Чайковского, Направника и всех исполнителей»¹³. На следующий день после премьеры Чайковский написал брату Анатолию: «Милый Толя, опера и балет имели вчера большой успех. Особенно опера всем понравилась... Постановка великолепна...»¹⁴.

Но через пару дней тон его писем меняется, и он сообщает, что «вся петербургская пресса занимается руготней моих детищ, кто во что горазд. Но я

---

¹⁰ Познаньский А.Н. Чайковский. ЖЗЛ. Москва 2010.

¹¹ (5 (17) февраля 1834 — 1905) — русский оперный певец (баритон) и режиссёр.

¹² <https://www.bolshoi.ru/performances/903/details/>

¹³ <https://www.bolshoi.ru/performances/903/details/>

¹⁴ П. Чайковский. Письма к близким.

к этому вполне равнодушен, ибо не впервой, и я знаю, что в конце концов возьму свое»¹⁵.

Несмотря на прекрасную музыку и неплохой исполнительский коллектив, «Иоланта» не смогла удержаться в репертуаре чисто по техническим причинам. Главная из них – идея Всеволожского играть в один вечер два спектакля, и, следовательно, небольшая продолжительность оперы. В первом же сезоне произведения разделили. «Иоланту» в первом сезоне дали 11 раз, присоединяя к ней два акта из «Ивана Сусанина»(!), а затем вплоть до сезона 1896-1897 г. не давали вовсе. В сезоне 1897-1898 ее ставили вместе с «Паяцы» Леонкавалло. Подобное соседство было крайне неуместно, учитывая разность музыкальных стилей и содержания произведений, хотя «Паяцы» и не так плоха, как о ней отзывались некоторые российские критики.

В Москве опера была поставлена уже после смерти композитора 11 ноября 1893 года (всего через месяц!). «Одноактность» оперы удалось преодолеть, поставив ее в один вечер с оперой тогда молодого, начинающего композитора Сергея Рахманинова. Здесь нужно отметить, что Чайковскому вовсе не свойственна была творческая «ревность». Он всегда горячо поддерживал молодое поколение и интересовался работой молодых музыкантов. В разное время советы и замечания от него получали Сергей Танеев, Антон Аренский, Михаил Ипполитов-Иванов. «Орестея» Танеева и «Сон на Волге» Аренского были поставлены на сцене благодаря его хлопотам. Так случилось и с «Алеко» Рахманинова.

Через много лет Сергей Рахманинов вспоминал: «Тогда же он [Чайковский] сказал мне: «Я только что закончил оперу «Иоланта»; в ней всего два акта, которых не хватит, чтобы заполнить весь вечер. Вы не возражаете, чтобы моя опера была исполнена в один вечер с вашей?» Это были его буквальные слова: «Вы не возражаете?» Так обратился ко мне, юнцу двадцати одного года, прославленный на всю Россию пятидесятичетырехлетний

---

¹⁵ П. Чайковский. Письма к близким.

композитор»¹⁶. Кроме того, он помогал Рахманинову вносить изменения в исполнение дирижера И. Альтани, в глазах которого молодой тогда композитор не имел никакого авторитета.

Обе оперы прошли с большим успехом. «Алеко» обеспечила Рахманинову первую известность, а «Иоланта» еще раз напомнила, сколь много лишилась русская музыка со смертью великого композитора.

Роль Иоланты исполнила М.А. Эйхенвальд, которую Чайковский хотел видеть при первом исполнении оперы, позже в этой постановке ее заменила А.В. Нежданова. Дирижировал Ипполит Альтани, постановку осуществил Антон Барцал¹⁷, оформлением спектакля занимался Карл Вальц¹⁸.

Зарубежная публика смогла увидеть оперу в 1892 в Гамбурге. Несмотря на долгое и плодотворное сотрудничество (там была поставлена «Пиковая дама»), Чайковский остался равнодушен к этим поездкам. В письме брату Анатолию от 10 декабря 1892 г. он писал¹⁹: «Кроме свойственного мне в последнее время отвращения к загранице, я еще особенно страдал от мысли, что опять придется переживать авторские волнения с «Иолантой». Страдания эти довели меня до полного отчаяния, но вдруг я сообразил, что, в сущности, я вовсе не обязан ехать в Гамбург и Шверин и что там могут обойтись и без меня. Это меня совершенно успокоило.»

В дальнейшем «Иоланта» покорила оперные сцены Копенгагена (1893), Стокгольма (1893) и Мюнхена (1897), Вены (1900), Болоньи (1907), Осло, Будапешта, США (1933) и многих других городов и стран по всему миру.

В Большом театре «Иоланта» ставилась постоянно. Известно целых шесть постановок: в 1893, 1899, 1917, 1940, 1974 и 1997 гг. Последние три

---

¹⁶ Сергей Рахманинов. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. Москва, Радуга, 1992.

¹⁷ Антон Иванович Барцал (1847— 1928) — чешский и русский оперный певец (тенор) и режиссёр. Заслуженный артист Императорских театров. В 1882—1903 годах — главный режиссёр Большого театра.

¹⁸ Карл Фёдорович Вальц (1846—1929) — русский театральный декоратор, заслуженный артист Республики (1922). Сотрудничал с московскими театрами конца XIX — начала XX веков, оформлял постановки «Русских сезонов» и Московской консерватории. Также участвовал в оборудовании сцен в театрах Тифлиса, Одессы, Варшавы.

¹⁹ Чайковский. Избранные письма. Сост. И коммент. Н.Н. Синьковской. Москва, «Музыка», 2002

постановки стали настоящими долгожительницами, «продержавшись» в репертуаре 19 лет, 23 года и 17 лет соответственно.

Последняя постановка Московской императорской труппы прошла на сцене Большого театра 25 января 1917 года (она стала таковой, из-за Октябрьского переворота, в связи с которым труппа прекратила свое существование в том же 1917 году); дирижёр Э. А. Купер, режиссёр В. А. Лосский, художник К. А. Коровин; Иоланта — А. Нежданова, король Рене — В. Петров, Водемон — Лабинский, Роберт — А. Минеев, Эбн-Хакия — Л. Савранский.

В Ленинграде «Иоланта» впервые увидела свет в марте 1923 года, на сцене Малого оперного театра, дирижировал С.А. Самосуд. Эта постановка была показана во многих театрах СССР и ставилась во время войны. В советское время опера также неизменно шла во всех областных и союзных театрах. На Рижской киностудии в 1963 году даже был снят и фильм в постановке Владимира Гориккера. Иоланту исполнила Галина Олейниченко, короля Рене — Иван Петров, Водемона — Зураб Анджапаридзе. Как это часто бывает в фильмах-операх, мы слышим только голоса певцов. На экране же появляются актеры. С одной стороны, это не совсем справедливо, ведь зачастую страна не знала настоящих исполнителей. С другой стороны, Наталии Рудной, исполнявшей Иоланту, удалось в полной мере воплотить задуманный композитором образ невинной, чистой, наивной девушки. Отмечу, что эта экранизация - единственный фильм. Все другие видео — это сценические записи оперных постановок²⁰.

Недавние постановки в двух главных театрах России подверглись переосмыслению в рамках современного искусства и обогатились новыми смыслами, которые привнесли в оперу режиссеры.

Последняя постановка «Иоланты» в Большом относится к 2015 году (28 октября). И, как и в самой первой постановке, ее ставили вместе с

---

²⁰ Хотя среди них тоже есть неплохие. Например, запись постановки Большого театра 1982 года или более современная, фильм-спектакль - совместная постановка Королевского театра Мадрида и Большого театра в режиссуре Питера Селларса.

«Щелкунчиком» в один вечер (правда, вместо двухактного балета прозвучала лишь симфоническая сюита). Дирижировал спектаклем Антон Гришанин, для воплощения замысла в театр был приглашен известный режиссер, руководитель Студии театрального искусства, Сергей Женовач. Это была его первая постановка оперы. Сценографию осуществил Александр Боровский²¹, художник по свету - Дамир Исмагилов²².

Опера получила очень неоднозначные отзывы. В частности, Сергея Женовача критиковали за то, что ему не удалось перевоплотиться из режиссера современного театра в оперного. Современные же костюмы, платья, по стилю больше подходящие для свадебного бутика, навевали ощущение, что вместо постановки зрители увидели концертное исполнение. Главная героиня, «заблудившаяся» среди металлических конструкций («павильон строительного рынка в разрезе»²³), не взаимодействовала с другими персонажами. Также критике подверглась и музыкальная сторона исполнения, которая прозвучала «наискучнейше». Первоначально предполагалось, что дирижировать оперой будет Владимир Федосеев, поэтому большинство критиков или заранее были настроены скептически, или дирекции театра действительно не удалось подобрать адекватную замену.

В Мариинском театре последняя постановка «Иоланты» выдержала испытание временем: она идет с 2009 года. Примечательно, что первоначально ее ставили в один вечер с «Алеко». (Режиссер спектакля Мариуш Трелиньский, дирижирует маэстро Гергиев, художник-постановщик Борис Кудличка, художник по костюмам Магдалена Мусял²⁴.) Как это обычно бывает, зрители (и критики) снова разделились на два лагеря: приверженцев традиционных постановок и новых, авторских. Декорации оперы мало напоминают волшебный сад в затерянном замке, а скорее изображают больничную палату,

---

²¹ главный художник Театра-студии под руководством Олега Табакова, Студии театрального искусства и МХТ им. А. П. Чехова

²² главный художник по свету Большого театра, МХТ им. А. П. Чехова и Студии театрального искусства

²³ http://www.smotr.ru/2015/2015_bol_iolanta.htm

²⁴ Актерский состав: Анна Нетребко (сейчас Иоланту исполняет Жанна Домбовская), Эдуард Цанга, Эдем Умеров, Ирина Матаева, Виктория Ястребова, Сергей Семишкур, Сергей Скороходов, Даниил Штода, Гелена Гаскарова.

безжизненно белую, с металлической кроватью. В образ короля Рене режиссер внес новую грань – теперь он безжалостный охотник, и разделяет оленью тушу во время увертюры. Нужно отметить, что эта постановка – копия постановки в Метрополитен, и зарубежная критика отнеслась к ней исключительно положительно, правда, сравнивая с графическими романами вроде «Города грехов»²⁵ (уж лучше бы поругали). Впрочем, основная доля восторгов пришлась все же на долю первой исполнительницы, Анны Нетребко²⁶.

В 2013 году в САТОБ на VI фестиваль «Мстиславу Ростроповичу» Валерий Гергиев привез постановку «Иоланты» в Самару. Роли исполнили лауреаты многих международных конкурсов, уже получившие известность молодые солисты Мариинки, Екатерина Гончарова (Иоланта), Алексей Марков (Роберт), Дмитрий Воропаев (Водемон). Спектакль был поставлен без единой репетиции, поскольку из-за опоздания рейса артистам пришлось сразу выходить на сцену. Блестящий состав Мариинского театра дополнил хор Самарского оперного театра.

В 2018 году «Иоланта» прозвучала в концерте «Великий Чайковский» вместе с фрагментами из балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и сольными номерами. В рамках проекта «Европейские оперные дни» самарская публика могла побывать и на оркестровой репетиции. Этот проект проходил во многих театрах Европы и России (организатор – Opera Eurora). Все желающие в эти дни могли посетить фестивали, концерты, репетиции, побывать за кулисами. В 2017 г. в акции приняли участие около 100 оперных театров из 25 европейских стран. В 2018 к проекту присоединился и самарский оперный.

В 2020 году «Иолантой» открылся 90-й юбилейный сезон в Самарском академическом театре оперы и балета. Спектакль подготовили специально для врачей Самарской области. Как отмечает издание «Сова», он стал подарком для

---

²⁵ <https://www.belcanto.ru/15030701.html>

²⁶ <https://meloman.ru/concert/anna-netrebko-v-operebrp-i-chajkovskogo-iolanta-155764746527/>

медиков в благодарность за борьбу с коронавирусной инфекцией²⁷. Из-за ограничений опера была поставлена в концертном исполнении, оркестр находился не в оркестровой яме, а на сцене. 6 мая 2021 года спектакль повторяют. Роли исполняют: Татьяна Гайворонская (Иоланта), Артем Голубев (Водемон), Георгий Шагалов (Король Рене), Георгий Цветков (Роберт), Василий Святкин (Эбн-Хакия), Татьяна Горшкова (Бригитта), Наталья Дикусарова (Лаура), Наталья Фризе (Марта)

К сожалению, в рамках данной работы невозможно осветить постановки в других российских и зарубежных театрах. Отмечу лишь, что положительные отзывы критики заслужила, например, постановка летней оперно-симфонической лаборатории New Opera World (2019). В последние годы опера также идет в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Геликон-опере, Детском музыкальном театре имени Н.И. Сац, Михайловском театре, Новосибирском академическом театре оперы и балета, Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А.С. Пушкина, Саратовском академическом театре оперы и балета, Ростовском государственном музыкальном театре, Астраханском театре оперы и балета.

Список литературы:

1. П. И. Чайковский. Дневники. М.—П., 1923.
2. М. А. Балакирев. Переписка с П. И. Чайковским. Спб., 1912.
3. Л. И. Чайковский. С. И. Танеев. Письма. М., 1951.
4. Сборник «Чайковский на московской сцене». М.—Л., 1940. Кроме писем композитора к деятелям театра, в сборник вошла статья В. В. Яковлева «Чайковский в московских театрах».
5. «Советская музыка», сборник третий. М.—Л., 1945. В сборнике напечатана переписка П. И. Чайковского с Н. А. Римским-Корсаковым, А. К. Глазуновым и Г. Л. Катуаром.

---

²⁷ <https://sova.info/news/v-teatre-opery-i-baleta-iolantu-posvyatili-vracham-samarskoy-oblasti/>

6. П. И. Чайковский. Письма к близким. Избранное. М., 1955.
7. Г.А. Ларош. Собрание Музыкально-критических статей, том II. Москва, 1922.
8. Воспоминания о Чайковском / [сост. Е.Е. Бортникова, К.Ю. Давыдова, Г.А. Прибегина ; ред. В.В. Протопопов]. Ленинград, Музыка, 1981.
9. П. И. Чайковский на сцене Театра оперы и балета имени С. М. Кирова (б. Мариинский). Ленинград, 1941.
10. Сергей Рахманинов. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. Москва, Радуга, 1992.
11. «Музыкальное наследие», вып. 1. Ред. М.В. Иванова-Борецкого, Москва, 1935. Вас. Яковлев «Чайковский в поисках оперного либретто»
12. Познаньский А.Н. ЖЗЛ. Москва 2010.
13. Чайковский. Избранные письма. Сост. И коммент. Н.Н. Синьковской. Москва, «Музыка», 2002.
14. <https://www.bolshoi.ru/performances/903/details/>
15. <https://news.rambler.ru/other/39813742-v-samarskom-teatre-prodolzhayutsya-evropeyskie-opernye-dni/>
16. <http://eng.opera-samara.net/Repertuar/art1300.html>
17. <https://dolchev.livejournal.com/181977.html>
18. http://www.smotr.ru/2015/2015_bol_iolanta.htm
19. <https://proza.ru/2016/10/17/182>
20. <https://www.belcanto.ru/15030701.html>
21. <https://meloman.ru/concert/anna-netrebko-v-operebrp-i-chajkovskogo-iolanta-155764746527/>

Роль «Детского альбома» П.И.Чайковского в создании отечественного фортепианного педагогического репертуара

Поляков Данил, 3 класс, класс гитары

МБУ ДО «Детская школа искусств №1» г.о. Чапаевск Самарской обл.

Руководитель: преподаватель Иноземцева Галина Михайловна

В творческом наследии многих известных композиторов можно встретить произведения, написанные специально для детей. Чаще всего ими являются пьесы, циклы, сборники для фортепиано, предназначенные для музыкального воспитания собственных детей или близких родственников. Особое пристрастие к созданию детского репертуара проявляли те композиторы-педагоги, которые стремились научить своих воспитанников понимать мир доступными для начинающих пианистов музыкальными и исполнительскими средствами.

Большое значение для появления и накопления детского репертуара в XVII – первой половине XVIII века имела популярность домашнего музицирования, выступление детей в семейно-дружественном кругу. Специально созданные детские произведения с несложной фактурой изложения чаще всего объединяли в циклы. Так появились «Нотная тетрадь Анны Магдалены Баха», «Нотная тетрадь Вильгельма Фридемана Баха», «Маленькие прелюдии и фуги», «Двухголосные инвенции» И.С. Баха, сочиненные композитором для жены и сыновей. Упражнения для развития техники игры на клавесине Д. Скарлатти создавал для маленькой испанской инфанты Марии-Барбары, сейчас они известны как клавирные сонаты композитора.

В связи с рождением фортепиано и его широким распространением в Европе с середины XVIII века создатели детских произведений начали ориентироваться на развитие виртуозности на новом «модном» инструменте. В те времена сочинялись пьесы и циклы технической направленности: клавирные вариации «Учитель и ученик» Й. Гайдна, легкие сонатины В. Моцарта,

несложные пьесы М. Клементи, этюды К. Черни и других композиторов. Лишь к середине XIX века начали появляться художественные фортепианные произведения, ориентированные на гармоничное музыкальное воспитание. Выигрышными чертами их привлекательности выступили художественная ясность, простота форм, техническая доступность, лаконизм, учет возможностей детского восприятия.

Основоположником «детского» направления в европейской фортепианной музыке по достоинству считается немецкий композитор и фортепианный педагог Роберт Шуман (1810-1856), создавший жанр детского программного фортепианного цикла (альбома) с воплощением богатого и разнообразного мира детства. Перу композитора принадлежит целая серия детских фортепианных циклов: «Детские сцены», «Альбом для юношества», «12 пьес для маленьких и больших детей», «Детский бал». Все они созданы в расчете на исполнение дочерью Марией. Вслед за Р. Шуманом возникли фортепианные циклы «Шесть детских пьес» Ф. Мендельсона, «Детские игры» Ж. Бизе, «Рождественская елка» Ф. Листа и другие, представляющие собой маленькие сюжеты из жизни детей.

Основоположником отечественного художественного педагогического репертуара для детей выступил П.И. Чайковский, создавший «Детский альбом» для любимых племянников. Мысль о создании цикла родилась у композитора в начале 1878 года, во время заграничного путешествия. В письме к Н. фон Мекк П.И. Чайковский поведал, что давно подумывает об обогащении небогатой детской музыкальной литературы и о создании легких произведений с заманчивыми для детей заглавиями [10, с. 238].

П.И. Чайковский очень любил детей и, по свидетельству С.А. Айзенштадта, «души не чаял в своих многочисленных племянниках и племянницах» [1, с. 15]. Наибольшую привязанность П.И. Чайковский выражал к сыну сестры Александры Ильиничны, племяннику Володе Давыдову, которому и посвятил свой «Детский альбом». Фортепианный цикл

состоит из 24 пьес, в краткой форме запечатлевших разнообразные впечатления ребенка в течение дня.

Открывается цикл спокойно-размышляющей пьесой «Утренняя молитва» (№1). Она изложена в медленном темпе (Andante), хоральной аккордовой фактуре, воссоздает звучание церковного хора. Оstinатно повторяющийся звук «Соль» в нижнем регистре во второй половине пьесы передает звучание церковного колокола. Пьеса «Зимнее утро» (№2) рисует «вьюжный», «колкий», «ветреный» зимний музыкальный пейзаж с помощью быстрого темпа (Allegro), коротких музыкальных фразочек, множества пауз, акцентированного подчеркивания первых долей, использования альтерированных гармоний.

С подвижной токкатной пьесы «Игра в лошадки» (№3) начинается череда мальчишеских детских развлечений. Пьеса выдержана в быстром темпе (Presto), упругой аккордовой фактуре, имеет гибкую динамику, исполняется на staccato. К шаловливому и шумному ребенку в комнату входит «Мама» (№4). Напевная пьеса имеет нежный, лирически-светлый характер, вальсовый ритм. Однако короткие мотивы, несинхронное построение музыкальных фраз в правой и левой руках, цепь уменьшенных септаккордов передают взволнованный разговор. Продолжает рассказ о детских шалостях «Марш деревянных солдатиков» (№5) – энергичная пьеса в бодром маршевом пунктирном ритме, умеренном темпе (Moderato), с обилием пауз и частой сменой штрихов.

С пьесы «Болезнь куклы» (№6) начинается характеристика игр девочек. Элегичная, возвышенно-скорбная пьеса передает вздохи и переживания, она имеет равномерный «убаюкивающий» ритм, умеренный темп (Moderato), минорный лад. Ритмически разрозненная фактура, состоящая из глубоких басов, аккомпанемента и выразительной «точечной» мелодии, усиливает чувство щемящей тоски. Пьеса «Похороны куклы» (№7) воссоздает черты траурного шествия. Медленный темп (Adagio), аккордовая фактура,

динамическое нарастание и постепенный спад воспроизводят приближение и удаление траурной процессии.

Печальное настроение сменяется подвижными танцевальными пьесами. «Вальс» (№8) рисует светлый, поэтический образ. Быстрый темп (*Allegro assai*), сочетание коротких музыкальных мотивов и пауз, метрически не совпадающих с основным вальсовым аккомпанементом, переход в минорную тональность в середине пьесы – напоминают о предшествующем траурном марше. Порывистая миниатюрная пьеска в быстром темпе (*Allegro*) «Новая кукла» (№9) с отсутствием третьей доли передает состояние радости и восторга от получения новой игрушки. Черты драматизма внезапно вносит «Мазурка» (№10), имеющая довольно подвижный темп (*Allegro non troppo*), минорный лад, контрастную динамику, подчеркивающее акцентирование слабых долей, противопоставление энергичных напористых и более мягких 4-х тактовых построений.

В дневном распорядке ребенка следуют впечатления от уличной прогулки. Пьеса «Русская песня» (№11) основана на теме подлинной русской песни «Голова ль моя, головушка». Народные черты плясового жанра переданы с помощью переменного лада, особого построения музыкальных фраз, выразительного подголоска в нижнем голосе, быстрого темпа (*Allegro*), яркой динамики, аккордовой фактуры, двухдольного метра. Миниатюра «Мужик на гармонике играет» (№12) с назойливо повторяющимися доминантовыми аккордами и варьированием простой мелодии, с помощью динамики воспроизводит эффект приближения и удаления гармониста. Веселая задорная «Камаринская» (№13) наглядно имитирует звучание народных музыкальных инструментов: используется разнообразие штрихов, тонический органнй пункт, частая смена фактуры. Завершается детская прогулка веселой задорной «Полькой» (№14) – энергичной пьеской с притопами, усиленными форшлагами на второй доле, с нарастаниями и спадами динамики.

Далее в цикле следуют пьесы «познавательной» географической направленности. Мелодию «Итальянской песенки» (№15) П.И. Чайковский услышал и записал в Неаполе от необычайно артистичного уличного мальчика-певца с «божественным» голосом: на гитарный аккомпанемент накладывается изящная мелодия с акцентами, синкопами и «распевами». Нежная и певучая «Старинная французская песенка» (№16) следует в умеренном темпе (*Molto moderato*) и двухдольном размере. Печальная выразительная мелодия имеет прозрачное сопровождение, звучит на фоне тонического органного пункта, что придает ей особую мягкость и спокойствие. «Немецкая песенка» (№17) знакомит ребенка с особенностями йодля – оригинального тирольского пения. Широкие ходы в мелодии имитируют переходы в разные певческие регистры, а дальнейшее уплотнение фактуры с введением второго голоса передает веселое звучание хора. «Неаполитанская песенка» (№18) сначала воспроизводит грациозную народную мелодию, звучащую на фоне аккомпанемента в ритме болеро, затем сменяется темпераментным танцем в «зажигательном» темпе *Vivace*.

День ребенка близится к концу. И вот уже следует «Нянина сказка» (№19) с причудливо-комическими образами, выраженными колкими аккордами *staccato* и ползучими хроматическими интервалами. Няня сочиняет новую сказку – «Баба-Яга» (№20). Скерцозная пьеса передает страшный и злой сказочный образ с помощью диссонирующих аккордов, угловато восходящих затактовых ходов, резко контрастной динамики, напористого темпа (*Presto*). Усталый от обилия впечатлений, ребенок постепенно засыпает, о чем свидетельствует «Сладкая греза» (№21) – чувственная пьеса с романсовой мелодией на фоне «баюкающего» аккомпанемента, изложенная в спокойном темпе (*Moderato*), мажорном ладу, с обилием красочных отклонений.

Ребенку грезятся дневные впечатления. Во сне он слышит «Песню жаворонка» (№22) – светлую, «воздушную» мелодию в высоком регистре с прихотливой ритмикой и разнообразием штрихов, воспроизводящую

радостное и нежное «щебетание» весенней птицы. А еще ребенку снится, как «Шарманщик поет» (№23). В пьесе использован напев, услышанный композитором от музыканта-шарманщика в Италии. Светлая, мудро-спокойная тема очень запомнилась композитору своей напевностью, выразительностью, ритмической гибкостью. Завершает цикл величаво-сдержанная хоральная пьеса «В церкви» (№24), передающая звучание церковного хора и удары колокола.

Таким образом, в фортепианном цикле П.И. Чайковского «Детский альбом» музыкальными средствами запечатлен полный детский день – с обилием занятий, увлечений, переживаний и впечатлений. Пьесы цикла получились настолько выразительными и доходчивыми, что очень скоро завоевали огромнейшую популярность и признание во всем мире. Они непродолжительны, просты по форме, не сложны по фактуре, разнообразны по жанровым признакам. Их привлекательными качествами являются напевность, разнообразие штрихов, учет технических особенностей детского исполнительского аппарата. Особая лиричность музыки, повышенная эмоциональность музыкального языка, наличие глубокого психологического и философского подтекста, отражают, по мнению Е.А. Сорокиной, «особую детскую чистоту и по-детски прекрасную радость человеческого бытия» [7].

Появление «Детского альбома» П.И. Чайковского явилось мощным стимулом для дальнейшего развития жанра фортепианного цикла (альбома) для детей в отечественной музыкальной культуре. Вскоре появились «13 музыкальных картинок» Ц.А. Кюи; «Картинки для детей», «Игрушки на елке», «Искорки» В.И. Ребикова; «Бирюльки», «Первые шаги», «Дедушкин альбом», «Миниатюры» С.М. Майкапара; «Дивертисмент» С.М. Ляпунова; «Рояль в детской» А.С. Лурье; «Детский альбом», «На зеленом лугу», «Бусинки» А.Т. Гречанинова и многие другие интересные детские циклы.

Жанр фортепианного цикла для детей оказался новым, значимым, необходимым явлением в истории педагогической литературы для фортепиано. Представленный единичными образцами в XIX веке, детский фортепианный

альбом (цикл) занял существенное место в дальнейшем развитии отечественной фортепианной педагогики. В настоящее время широчайшую известность получили циклы фортепианных детских пьес А.Ф. Гедике, В.С. Косенко, С.С. Прокофьева, Н.Я. Мясковского, Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна, Г.В. Свиридова, Д.Б. Кабалевского, Р.К. Щедрина, Г.Г. Галынина, С.А. Губайдулиной, С.М. Слонимского, Р.С. Леденёва, Д.А. Толстого и многих других отечественных композиторов, что свидетельствует об особой притягательности, востребованности и перспективности жанровой формы музыки, впервые оригинально представленной в «Детском альбоме» П.И. Чайковского.

Список литературы:

1. Айзенштадт, С.А. «Детский альбом» П.И. Чайковского. □ Москва : Классика – XXI, 2003. □ 80 с., ил.
2. Асафьев, Б.В. Русская музыка о детях и для детей // Б.В. Асафьев. Избранные труды в 5 т. Т.4. – Москва : Академия наук СССР, 1955. – С.97-109.
3. Балдина, Е.Г., Винокурова, Н.В. Фортепианная музыка для детей в творчестве отечественных композиторов первой трети XX века [Электронный ресурс] // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: Электронный сборник статей по материалам LVII студенческой международной научно-практической конференции. – Новосибирск : СибАК, 2017. – № 9(57). – С. 5-7. URL: [http://www.sibac.info/archive/guman/9\(57\)](http://www.sibac.info/archive/guman/9(57)). – Дата обращения: 20.03.2021.
4. Лебедева, В.В. Цикл программных пьес и прелюдий в русской фортепианной музыке XX века: традиции и новые тенденции: автореф. дис. ...канд. искусствоведения.: 17.00.02 [Электронный ресурс] / В.В. Лебедева. – Москва, 2008. – URL: <http://www.dissercat.com/content/tsikl-programmnykh-pek-i-prelyudii-v-russkoi-fortepeiannoi-muzyke-xx-veka-traditsii-i-novye-t> – Дата обращения: 20.03.2021.

5. Ливанова, Т.Н. Педагогическая деятельность русских композиторов-классиков. – Москва-Ленинград : Государственное музыкальное издательство, 1951. – 100 с.
6. Сорокина, Е.А. Мир детства в русской музыке XIX века: автореф. дис. ...канд. искусствоведения.: 17.00.02 [Электронный ресурс] / Е.А. Сорокина. – Тамбов, 2006. – URL: <http://www.dissercat.com/content/mir-detstva-v-russkoi-muzyke-xix-veka> – Дата обращения: 20.03.2021.
7. Сорокина, Е.А. Модус детства в контексте масштабных произведений музыкального искусства России XIX века // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2012. – № 12(26): в 3-х ч. Ч. II. – С. 188-191.
8. Ушакова, Е.А. Музыка о детях и для детей // Музыка о детях и для детей: материалы научно-практического семинара / Липецк, 20 апреля 2016 г. – Липецк : ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2016. – С. 8-10.
9. Чайковский, М.П. Жизнь Петра Ильича Чайковского. Т. I. – Москва : Алгоритм, 1997. – 510 с.
10. Чайковский, П.И. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Т. VII. – Москва : Музгиз, 1962. – 643 с.

Петр Ильич Чайковский и его время

Распопов Михаил, 2 класс, класс аккордеона

МБУ ДО «ДМШ им.П.И.Чайковского» г.Ростов-на-Дону

Руководитель: преподаватель Боброва Марина Салаватовна

1.Введение

Влияние классической музыки давно доказано учеными, существует огромное количество экспериментальных подтверждений, что классическая музыка благотворно влияет на человека. Еще с прошлого века ученые активно изучают влияние классической музыки на сознание, разум и здоровье. Десятки тестов и экспериментов сводятся к одному выводу: классика повышает память, улучшает интеллектуальные способности. Еще ни одно исследование не опровергло эти результаты. Почему так?

Классическая музыка многокомпонентна. Для ее восприятия активизируется больше ресурсов мозга, в сравнении с другими жанрами. Учеными доказано, что прослушивание тех или иных композиций производит свой уникальный эффект на организм человека.

Например, «Вальс цветов» П.И. Чайковского способствует рубцеванию язв, Шестая симфония (3 ч.) повышает общий тонус организма, «Времена года» нормализуют сердечную деятельность и кровообращение.

Проводя собственное исследование на эту тему, я был очень удивлен такими открытиями ученых. Теперь я с большим интересом слушаю классические произведения. Таким образом, **влияние классической музыки** неоспоримо, и научно, и экспериментально неоднократно доказано.

2. Краткая биография Петра Ильича Чайковского.

Родился Петр Ильич Чайковский 25 апреля (7 мая) 1840 года в городе Воткинск в многодетной семье инженера. В доме Чайковских часто звучала музыка. Его родители увлекались игрой на фортепиано, органе.

В биографии Чайковского важно отметить, что в возрасте пяти лет он уже умел играть на фортепиано, еще через три года превосходно исполнял произведения по нотам. В 1849 году семья Чайковских переехала в Алапаевск, а затем в Санкт-Петербург.

Петр Ильич Чайковский – знаменитый русский композитор, дирижер. Один из величайших композиторов мира, автор множества музыкальных произведений, среди которых известнейшие балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Один из самых исполняемых композиторов во всем мире.

Первоначальное образование Чайковским было получено дома. Затем Петр два года занимался в пансионе, после чего – в Училище правоведения в Петербурге. Творчество Чайковского в этот период проявлялось в факультативных занятиях музыкой. Смерть матери в 1862 году сильно повлияла на раннего ребенка. После окончания училища в 1859 году Петр стал служить в Департаменте юстиции. В свободное время часто посещал оперный театр, особенно сильное впечатление на него оказали постановки опер Моцарта и Глинки.

Проявив склонность к сочинению музыки, Чайковский становится студентом консерватории Петербурга. Дальнейшие занятия в жизни Петра Ильича у великолепных преподавателей Н. Зарембы, А. Рубинштейна во многом помогли формированию музыкальной личности. После окончания консерватории композитор Чайковский был приглашен Николаем Рубинштейном (братом преподавателя) в Московскую консерваторию на должность профессора.

Многие концерты Чайковского были написаны во время работы в консерватории. Опера «Ундина» (1869 г.) не была поставлена, автор уничтожил ее. Лишь небольшая часть ее позже была представлена как балет Чайковского «Лебединое озеро».

В 1878 году он покидает консерваторию и уезжает за границу. В то же время Чайковский близко общается с Надеждой фон Мекк – богатой

поклонницей его музыки. Она ведет с ним переписку, поддерживает его материально и морально.

В течение двух лет во время проживания в Италии, Швейцарии появляются новые великолепные произведения Чайковского: опера «Евгений Онегин», Четвертая симфония. В мае 1878 года Чайковский вносит вклад и в детскую музыкальную литературу: пишет сборник пьес для детей под названием «Детский альбом».

Благодаря материальной помощи Надежды фон Мекк композитор много путешествует. С 1881 по 1888 год им было написано множество произведений. В частности, вальсы, симфонии, увертюры, сюиты. Наконец в жизни Петра Чайковского установился спокойный творческий период, тогда же автор сам смог дирижировать на концертах.

Умер Чайковский в Петербурге 25 октября (6 ноября) 1893 от холеры. Его похоронили в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.

Именем великого композитора названы улицы в различных городах, консерватории в Москве и Киеве, а также прочие музыкальные учреждения (институты, колледжи, училища, школы) во многих городах России. В его честь установлены памятники, его именем назван театр и концертный зал, симфонический оркестр и международный музыкальный конкурс.

3. Самые известные произведения Петра Ильича Чайковского.

П.И. Чайковский создал высочайшие образцы опер, балетов, симфоний, которые знает и почитает весь мир. Сложно описать все произведения и их уникальность. На мой взгляд, самыми известными можно назвать следующие произведения:

«Щелкунчик». Ни одному другому композитору не удавалось так неподражаемо запечатлеть сказочный мир детской невинности, как Чайковскому в этой самой дорогой из трех его великих балетных партитур. Название балета происходит от рассказа, написанного в 1814 году немецким писателем-фантастом Э.Т.А. Гофманом, в котором любимый рождественский

подарок молодой девушки, шелкунчик, оживает в образе красивого принца, который уносит ее в страну сладостей.

«Лебединое озеро». «Лебединое озеро», пожалуй, величайший из романтических балетов и одно из лучших произведений Чайковского. Первоначальная версия балета «Лебединое озеро», премьера которой состоялась в Москве в 1877 году, потерпела неудачу, и только после возрождения 1895 года с хореографией Мариуса Петипа и Льва Иванова балет окончательно покорила российскую публику. «Лебединое озеро» сейчас обожают дети и взрослые, и это один из наиболее часто исполняемых балетов в мире.

«Спящая красавица». «Спящая красавица», основанная на вечной сказке, — один из самых любимых балетов в мире. Сияющая вдохновенная музыка Чайковского отражала его удовлетворенное состояние в то время, и он заявил: «Тема настолько поэтична, что я очень увлекся, сочиняя ее!» К сожалению, Чайковский не прожил достаточно долго, чтобы стать свидетелем мгновенного успеха «Спящей красавицы» за пределами России.

Концерт для фортепиано с оркестром №1. Первая версия Концерта №1 для фортепиано с оркестром подверглась резкой критике со стороны Николая Рубинштейна, желанного пианиста Чайковского, который заявил: «Только две или три страницы стоит сохранить; остальное нужно выбросить!» Однако концерт сразу же имел успех на премьере в исполнении Ганса фон Бюлова и считается одним из самых популярных когда-либо написанных концертов.

«Евгений Онегин». «Евгений Онегин», самая любимая опера Чайковского, основана на одноименном романе Пушкина. Естественная симпатия Чайковского к ситуации «Евгения Онегина», сложившаяся примерно во время провального брака композитора, вдохновила его на новые оперные высоты самовыражения.

4. «Таланта нет!» или почему современники не поняли гения.

При подготовке к данному конкурсу, я с удивлением обнаружил информацию о том, что такой талантливый композитор часто подвергался критике.

«Таланта нет!» – так музыкальный педагог Рудольф Кюндингер отозвался о юном Петре Чайковском. – «Способности есть, но для музыкальной карьеры не годится». И все же в 1861 году будущий гений русской музыки поступил в музыкальные классы Русского музыкального общества, затем преобразованные в Петербургскую консерваторию.

Сейчас в это сложно поверить, но произведения Петра Ильича Чайковского в течение всей жизни критики воспринимали достаточно прохладно. Об отзывах прессы после премьеры Шестой симфонии Чайковского в интервью радио Sputnik рассказывает кандидат искусствоведения, музыковед, заведующая отделом рукописных и печатных источников Музея-заповедника П.И. Чайковского Ада Айнбиндер.

«На следующий день после премьеры Шестой симфонии Чайковского средства массовой информации опубликовали следующее: «Наш любимый господин Чайковский выступил с концертом. Ему трижды играли туш и подарили несколько лавровых венков. И, кстати, была премьера его нового сочинения. Ничего нового – Чайковский исписался, но тема марша хороша», – рассказывала Ада Айнбиндер.

Еще одна деталь, которая кажется сейчас удивительной: Чайковский за свои произведения получал гораздо меньше денег, чем его современники – композиторы, имена которых сегодня известны лишь узкому кругу музыковедов.

Сила духа, упорство, вера в себя не дали П.И. Чайковскому опустить руки. Такие волевые качества характера великого русского композитора восхищают меня и влюбляют в его творчество еще больше!

5. Заключение.

Петр Ильич Чайковский говорил: «Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте и естественности». «Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит свое, на общую пользу». «Большой талант требует большого трудолюбия».

Классическая музыка – это выдающиеся произведения, шедевры далекого и близкого прошлого, накопленный веками «золотой фонд» музыкальной культуры, это совершенные мелодии вечности. Они уносят нас в мир грез и фантазий, мир бурных страстей и тонких чувств, радости и умиротворения, грусти и слез... Мы слышим то, чем наслаждались люди за десятки и сотни лет до нас и не устаем поражаться гениальности создателей этих бессмертных шедевров. Эту музыку веками слушали до нас и будут слушать через сотни лет после нас и, так же как мы, чувствовать то прекрасное, что хотели нам передать великие композиторы, имена которых навсегда вписаны в историю человечества. Благодаря классической музыке, мы чувствуем прошлое, и при этом сами становимся лучше и чище. Это воплощенное в звуки совершенство пробуждает в нас добродетель, сострадание, человеколюбие... Я горжусь тем, что учусь в музыкальной школе имени Петра Ильича Чайковского!

6. Источники информации

1. Калинина Н.А. П.И. Чайковский: повесть/ Н. Калинина. – М.: Детская литература, 1988. – 143 с., 24 л. ил., портр.
2. Познанский А.Н. Чайковский./ А. Познанский. – М.: Молодая гвардия, 2010. – 762 с., 8 л.ил., портр. - /Жизнь замечательных людей: серия биографий: вып. 1468.
3. Прибегина Г.А. Чайковский Петр Ильич./ Г.А. Прибегина. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Музыка, 1986. – 200 с., ил. – (Рус. и сов. композиторы).
4. Ручьевская Е.А. Чайковский: Краткий очерк жизни и творчества. <https://www.livelib.ru/selection/35909-pjotr-ilich-chajkovskij>

Самарский театр оперы и балета и музыка Петра Ильича Чайковского

Меркушова Виктория, 8 класс ДПОП «Хоровое пение»

МБУ ДО «ДШИ №2 «Гармония» г.о. Чапаевск Самарской обл.

Руководитель: преподаватель Тамилина Майя Кошмановна

- Театр оперы и балета – самый большой театр не только в городе, но и в Самарской губернии, и притом единственный музыкальный театр. (Наталья Эскина, музыковед, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России).

Самарский академический театр оперы и балета - один из крупнейших российских музыкальных театров. Открытие театра состоялось 1 июня 1931 года оперой Мусоргского «Борис Годунов».

Музыка великого русского композитора Петра Ильича Чайковского звучала на протяжении всей истории и продолжает звучать в стенах Самарского академического театра оперы и балета.

Тема работы – «Самарский театр оперы и балета и музыка Петра Ильича Чайковского».

Цель:

- изучить историю развития музыкальной оперной культуры города Самары и выявить исторические факты создания Самарского академического театра оперы и балеты

- изучить репертуар театра оперы и балета г. Самары.

Задачи:

- Дать общую характеристику творчеству Самарского академического театра оперы и балета;
- Проанализировать этапы развития Самарского академического театра оперы и балета;
- Выявить связь музыки П. И. Чайковского и Самарского академического театра оперы и балета.

История Самарского академического театра оперы и балета начинается с 1 июня 1931 года.

Что происходило до момента рождения театра оперы и балета? К сожалению, сведения о музыкальной культуре и оперной культуре, в частности, Самары весьма разноречивы и незначительны. О музыкальной жизни XIX века можно судить по афишам и заметкам из газет. Так в «Самарских губернских ведомостях» от 1 декабря 1856 года в статье «Концерт г. Совле» было сказано: «Посещение артистами провинциального города вообще большая редкость и в особенности нашей Самары, лежащей вне тракта, по которому музыканты и всякого рода знаменитости совершают свои разъезды, начиная со столицы, по России».

Из этой статьи можно сделать вывод: в Самаре оперная музыка звучала, но звучала нерегулярно. Из архивных документов известно, что в 1856 году московским певцом Александром Бантышевым были поставлены две оперы. А в октябре 1860 года в культурном центре Самарской губернии гастролировала труппа театра Ла Скала, в репертуаре которой были «Севильский цирюльник», «Лючия ди Ламмермур», «Травиата». Это были первые оперные спектакли в Самаре.

В 1902 году было открыто Отделение Императорского русского музыкального общества (СИРМО) с музыкальными классами при нем. Благодаря этому событию было положено начало развитию профессионального музыкального образования в Самарской губернии.

Позже, в 1908 году было создано Самарское Общество Народных Университетов. Благодаря деятельности СИРМО и СОНУ в начале XX века оперные традиции стали усиленно развиваться.

В 1907 году состоялось открытие грандиозного цирка-театра «Олимп» (ныне здание Филармонии) с регулярными концертами и музыкальными спектаклями. («Городской вестник» от 08.12.1907 г.)

Попытки открыть в Самаре музыкальный театр возникали не раз. Но они были безуспешными.

Первая попытка создать оперный театр была осуществлена театральным деятелем и певцом Давидом Южиным. Первый в истории Самары профессиональный оперный коллектив Д. Южина работал в помещении «Олимпа» и просуществовал с 1919 по 1923 год. В репертуаре были «Кармен», «Травиата», «Фауст», «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Риголетто», «Искатели жемчуга», «Хованщина». Важно отметить, что осуществлять сложные оперные постановки было возможно благодаря присутствию в коллективе

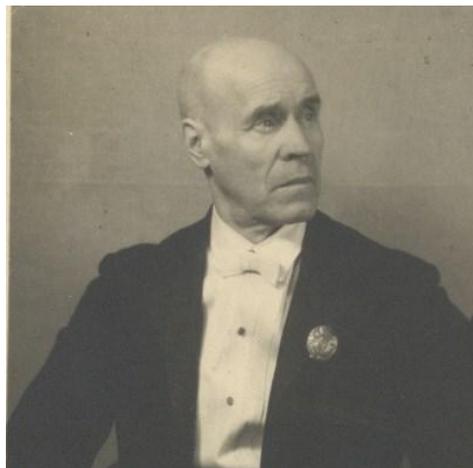

высокопрофессиональных певцов (Г. Жуковская, В. Дамаев, Григорий и Александр Пироговы, П. Цесевич), инструменталистов, дирижеров (А. Павлов-Арбенин, Я. Позен), режиссёра - П. Россолимо, а также балетмейстера и хормейстера.

Однако тяжелое материальное положение труппы, недостаточная поддержка городских властей и, последнее, отсутствие должного помещения сказалось на творческом процессе. Что и послужило разорению антрепризы Д.Южина.

В 1930 году была создана Средне-Волжская государственная передвижная оперная труппа. Основателем ее явился дирижер, певец, антрепренер Федор Вазерский. Следует отметить, что ранее, в 1924 году, Ф.

Вазерский организовал при клубе имени Революции 1905 года капеллу, с которой осуществлял оперные постановки. На основе капеллы и передвижной оперной труппы возник оперный театр.

Итак, 1 июня 1931 года был открыт Средневолжский краевой театр оперы и балета – первый в истории Самары оперный театр. У самых истоков стояли выдающиеся российские музыканты: дирижер и композитор Антон Эйхенвальд, ученик Танеева и Римского-Корсакова, известный российский дирижер Исидор Зак, дирижёр Большого театра Арий Пазовский, а также режиссер Большого театра Иосиф Лапицкий.

В состав рожденного театра вошли: дирижеры Савелий Бергольц и Лев Оссовский, режиссер Борис Рябикин, певцы Александр Дольский, Николай Полуденный, Виктор Черноморцев, Наталья Шпиллер, Лариса Борейко и другие. Балетной труппой руководила Евгения Лопухова

Спектакли Средневолжского краевого театра оперы и балета давались изначально в «Олимпе» и в помещении театра драмы, так как на момент открытия театра в городе не было специального здания, предназначенного для оперного театра. Только после принятия 13 июля 1935 года постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР о строительстве в Самаре Дворца культуры для библиотеки, художественного музея и театра они быстро приступили к его проектированию.

Наконец, в октябре 1938 года театр переехал в построенный Дворец культуры имени В. Куйбышева. Начался новый этап в развитии оперных традиций Самарской губернии.

В процессе исследования удалось выяснить, что Самарский академический театр оперы и балета за всю историю существования не единожды менял свои названия: «Средневожский краевой государственный театр оперы и балета» (1931-1936); «Куйбышевский государственный театр оперы и балета» (1936-1941), «Куйбышевский областной театр оперы, балета и музыкальной комедии» (1941), «Куйбышевский театр музыкальной комедии» (1941-1947), «Куйбышевский областной театр оперы и балета» (1947— 1982), «Куйбышевский академический театр оперы и балета» (1982-1990), с 1990 - Самарский академический театр оперы и балета.

Судя по афишам, в репертуаре театра 30-х годов входят множество названий спектаклей – от классики XVIII века до авангарда XX века. Музыка великого русского композитора Петра Ильича Чайковского занимает особое место в истории Самарского Академического театра оперы и балета. В афишах первого сезона уже значились оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». В сезон 1938-1939 годов вошла опера «Мазепа».

Октябрь 1941 года – эвакуация Большого театра в Куйбышев.

В тяжелые годы Великой Отечественной войны Театр продолжает жить более интенсивной жизнью. Только за период с 1941 по 1943 годы были даны 14 опер и балетов. Среди них оперы: «Евгений Онегин», «Мазепа», «Черевички», «Пиковая дама» и балеты П. И Чайковского.

В период послевоенных годов – вторая половина 40-х – 50-е годы, в репертуаре Театра было уже 8 опер и балеты Чайковского.

В феврале 1982 года театру присвоено звание академического.

Новая эра в истории началась в сентябре 2010 года, когда перед зрителями предстал обновленный после реконструкции театр. «Его зрительный зал и сцена преобразились до неузнаваемости. Канул в Лету огромный «клубный» зрительский амфитеатр с нависающим над ним балконом. Теперь в

зале классическое обустройство: партер и три яруса. Появился и традиционный атрибут интерьера – центральная «царская» ложа. Зрительный зал стал выше на восемь, а сцена – на двенадцать метров», - так описывает театр после реконструкции журнал «Самара и Губерния».

Не малый исторический путь прошел Самарский Академический театр оперы и балета. Музыка Петра Ильича Чайковского всегда звучала и продолжает звучать на сцене Театра. С наступлением новой эры по-новому трактуются оперы и балеты великого русского композитора. Но наиболее значимые спектакли в репертуаре театра - совершенные творения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Использованная литература:

1. Государственный архив Самарской области (ГАСО). Самарское Общество Народных Университетов (1908 – 1914) Ф. 299, 41 ед. хр., 1908-1912 гг., 1 оп
2. Государственный архив Самарской области (ГАСО). Печатные программы и вырезки из газет о деятельности СОНУ. Ф.299. Оп.1, ед. хр..3, л.8-9.
3. Государственный архив Самарской области (ГАСО). О сдаче антрепризы городского театра с 1 авг.1900 года. Ф. 153, Оп.10, ед.хр. 553, л. 156.
4. Цветова Е. Возрожденный «Олимп» / – Самара,1991.
5. Электронная библиотека СОУНБ / Периодическая печать / Самарские газеты и журналы дореволюционного и советского времени из фондов Самарской областной универсальной научной библиотеки и Центрального государственного архива Самарской области.
6. Журнал «Самара и Губерния» 3#2011

Театр оперы и балета Самары и музыка П.И. Чайковского

Скворцов Даниил, Скворцов Иван,

учащиеся МАУ ДО «ДШИ №16 «Дивертисмент» г.о.Самара

Руководитель: педагог доп. образования Сывороткина Ирина Ивановна

Введение

Самарский академический театр оперы и балета – один из крупнейших российских музыкальных театров. Отсчёт истории театра начинается с 1 июня 1931 года. В **2021** году театру исполняется **90** лет. Основу репертуара составляет мировая оперная и балетная классика – «золотой» фонд музыкального искусства.

Десять десятилетий истории театра вместили очень многое. За эти годы на его сцене были поставлены десятки самых разнообразных по жанру оперных, балетных и опереточных спектаклей композиторов и хореографов разных стран и эпох.

С первых дней своего существования Самарский оперный театр осваивал лучшие образцы отечественного и зарубежного классического наследия, осуществлял постановки современных произведений, а также малоизвестных и незаслуженно забытых сочинений. И конечно на сцене Самарского академического театра оперы и балета так же звучит музыка П.И.Чайковского.

В нашем городе композитор был всего один раз и, причем, совсем незаметно, но, тем не менее, это осталось в истории нашего города. Посещение Чайковским Самары состоялось 23 мая 1887 года. Петр Ильич путешествовал по Волге на пароходе «Александр II», который останавливался в разных волжских городах. Чайковский ходил по улицам Самары никем не признанный. Он видел афишу о гастролях антрепризы В. Н. Любимова, которая давала его «Евгения Онегина», что обрадовало композитора; слушал епархиальный хор, пение которого понравилось ему.

Петр Ильич Чайковский, как и Александр Сергеевич Пушкин – один из самых любимых, глубоко почитаемых и известных людей в Самаре.

Балет «Щелкунчик» - долгожитель самарской сцены. В репертуаре Самарского академического театра – все три балета, опера «Евгений Онегин». В разные годы на сцене театра исполнялись оперы «Иоланта», «Черевички». В 2015 году в июне был возобновлен в новой редакции спектакль «Пиковая дама». В честь 175-летия композитора Петра Ильича Чайковского самарской публике была представлена опера «Мазепа». Музыка Чайковского вечна и продолжает жить в сердцах людей.

Нам больше всех запомнился балет П.И. Чайковского «Щелкунчик».

«Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений П.И.Чайковского; стоит обособленно от традиции балетного жанра, в нем

новаторски применены музыкальные образы. Он является для композитора точкой отсчета в поисках смысла жизни, именно в нём слышны раздумья на тему вечного.

Новогодние, рождественские праздники и балет «Щелкунчик», на мой взгляд, почти синонимы. В афише каждого театра балет «Щелкунчик» неизменно является ее украшением в это время ожидания чудес, обновления, радости.

Балет Петра Ильича Чайковского не сходит с афиш самарского театра много лет.

В Самарском театре «Щелкунчик» идет в постановке заслуженного артиста России, Лауреата премии Мориса Бежара Кирилла Шморгонера. Премьера спектакля состоялась 29 декабря 2011 года. А вообще в Самаре-Куйбышеве постановка «Щелкунчика» осуществлялась неоднократно. Первый раз балет, либретто которого М.Петипа написал по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», а музыку создал П. И. Чайковский, был поставлен в Куйбышеве Н.Даниловой в 1947 году. Потом в новой редакции «Щелкунчик» появился в 1959 году. А в 1978 году была осуществлена оригинальная постановка народного артиста России Игоря Чернышева.

Балет «Щелкунчик» - долгожитель самарской сцены. Он был показан на сцене театра более 300 раз.

Удивительным образом сказка Гофмана стала для нас родной, практически русской, возможно, и благодаря музыке Чайковского.

В «Щелкунчике», как известно, участвует детский хор. Детские голоса звучат трепетно и нежно, следуя за каждым жестом, за каждым движением дирижера, который столь же трепетно и бережно помогает юным артистам. А за дирижерским пультом главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов – лауреат первой премии и специального приза VII международного конкурса оперных дирижеров имени Луиджи Манчинелли в Италии.

Вообще, если перевести взгляд со сцены на Евгения Хохлова, (и это нисколько не умаляет мастерства артистов, а лишь подчеркивает его) хочется одновременно следить за тем, что происходит на сцене, но поющие властные руки дирижера, его выразительное лицо, которое

отражает, кажется, каждую нотку, не отпускают. Браво оркестру под его управлением. И спасибо самарскому балету за великолепие и красоту спектакля. Самарский балет в настоящее время просто великолепен. Можно идти на любой состав и получишь несказанное удовольствие.

Постановка оперы «Евгений Онегин» на самарской сцене. Еще одно произведение П.И.Чайковского, которое произвело на нас большое впечатление, это опера «Евгений Онегин».

Опера П. Чайковского «Евгений Онегин» по роману А. С. Пушкина – одна из самых исполняемых и любимых во всем мире русских опер. Из романа Чайковский взял лишь то, что было связано с душевным миром и судьбами пушкинских героев, назвав свою оперу «лирическими сценами». Произведение Чайковского, в отличие от пушкинского «Евгения Онегина», не претендует на то, чтобы быть «энциклопедией русской жизни» – это скорее печальная история о людях,

прошедших
мимо своего
счастья, мимо
своей судьбы.

24 и 25
января 2014 на
сцене
Самарского
академического

театра оперы и балета состоялась премьера новой постановки П.И.Чайковского "Евгений Онегин". Дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Беларусь, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат Государственной премии Республики Беларусь Александр Анисимов, режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России, лауреат Национальной театральной

премии «Золотая Маска» Владимир Петров (Воронеж), художник-постановщик – Юрий Купер (Лондон).

Правда эта постановка отличалась от классических версий с богатыми декорациями и яркими костюмами. Вместо живописных картин барской усадьбы и сверкающих залов нешуточные страсти втиснуты в зауженное пространство сцены, обрамленное черными и белыми панелями. В костюмах преобладают все оттенки серого. А единственное яркое пятно - письмо Татьяны, которое из белого полотна, символизирующего искренность девичьих чувств в начале спектакля, превращается к финалу в ало-черный свиток, олицетворяющий горечь потерь. В них не только смерть Ленского, но и бессмысленность бытия живущих в тоске и нелюбви.

По замыслу постановщиков спектакля основной акцент был сделан не на пафос и внешнюю красоту, а на эмоциональную составляющую оперы, ее искренность. Для многих поклонников классических прочтений "Онегина" это было неожиданно. Но самарская публика оценила постановку наивысшим баллом.

В таком прочтении творческий плод двух гениев - Пушкина и Чайковского - прозвучал на сцене Самарского театра. Постановщики спектакля, сохранив неизменной музыку Чайковского, психологически усложнили его содержание. Отличительная черта самарского спектакля - это минимум декораций и предметов, с которыми работают актеры. Самарская же постановка - это череда миниатюр, объединенных в один большой спектакль и она самая минималистическая из всех.

Заключение. Бессмертная музыка Петра Ильича Чайковского всевластна. Интересно смотреть видение музыки композитора в самых разных постановках на сцене нашего театра. 5 мая 2021 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится новая концертная программа «Великий Чайковский».

Если вы одновременно желаете попасть в мир музыки, танца и выразительного чтения, то тогда мы приглашаем вас в наш Самарский театр оперы и балета. Этот внешне суровый и величественный, а внутри радушный и праздничный театр готов встречать и радовать нас, как уже полюбившимися постановками, так и премьерами.

Некоторые наши друзья с насмешкой говорят о театре, о балете и опере. Они считают, что лучше посмотреть интересный боевик или фантастический фильм, но сами ни разу не были в театре. Хотелось бы их переубедить в этом, чтобы они поняли, как это чудесно.

Для нас, театр – это праздник, особое очарование, которое захватывает сразу и остаётся надолго. Театр – это место, где тебя всегда ждут, где ты желанный гость, которому всегда рады.

Список использованных источников:

1. Воспоминания о П. И. Чайковском / Гос. центр. музей муз. культуры им.М.И.Глинки, Гос. дом-музей П. И. Чайковского в Клину. — М. : Музгиз, 1962. — 460 с.
2. Иванов В. Самарский оперный театр. Страницы биографии оперной труппы. Областной журнал «Самара и Губерния», [Электронный ресурс], номер 3#2011 (сентябрь)
3. Малютина А.Н. П.И.Чайковский и Самара. [Электронный ресурс] Исторический портал «Московия», Журнал «Русская история»
4. Самарский академический театр оперы и балета. Евгений Хохлов. [Электронный ресурс] - Художественное руководство – Самарский театр оперы и балета (opera-samara.net)
5. Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». У Самарского театра оперы и балета появился художественный руководитель, [Электронный ресурс], 11 октября 2019

Актуальность музыки П.И.Чайковского в наше время

Джунусова Аделия, 7 класс, фортепиано

МБУ ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский Самарской области

Руководитель преподаватель Стрюкова Ольга Николаевна

Музыка - это способ раскрытия душевного состояния и внутреннего мира человека. Она помогает понять, что чувствует человек, его переживания, его проблемы, или наоборот радости. В музыке Петра Ильича Чайковского можно почувствовать прекрасную атмосферу воодушевления, храбрости, героизма, любви и т.д.

Я учусь в 7 классе музыкальной школы с. Кинель-Черкассы и мне часто приходилось слышать его произведения на уроках музыкальной литературы и разучивать произведения в классе специального фортепиано. Меня очень заинтересовала жизнь П.И. Чайковского и его творчество и то, что в XXI веке его великие произведения также актуальны и пользуются большим успехом, как и много лет назад. Открыв интернет, я узнала много нового из биографии великого композитора.

Еще маленький Петя очень любил музыку. Родители поддерживали мальчика, и первое время играть на фортепиано его учила мама. Но серьезно музыкой Пётр решил заняться, только после окончания училища Правоведения в Санкт-Петербурге. В 1862 году он решает поступить в Петербургскую консерваторию, где становится лучшим учеником по классу композиции. После, переезжает в Москву и устраивается преподавателем в новую консерваторию.

Очень много времени композитор проводил за границей, там было написано много культовых произведений: «Пиковая дама» «Евгений Онегин» «Лебединое озеро» Четвертая симфония и т. д. Балет, симфония, опера и все остальные произведения, написанные Петром Ильичом Чайковским, всегда ставили проблему произведения знакомую всем, каждый мог ее почувствовать,

понять и полюбить его музыку. Чайковский писал тонко, но с пониманием, он брал проблемы из своей жизни и писал шедевры, которые надолго оставались в сердцах слушателей. Пётр был уже известен на всю Европу, он процветал и радовал своими произведениями людей. В 1893 году композитор играет последнее произведение в Санкт-Петербурге Симфонию №6.

Во многих странах мира проводятся музыкальные конкурсы, где исполняются произведения великого русского композитора. В нашей стране с 1958 года проводится «Международный конкурс имени П.И. Чайковского». Конкурс имеет статус национального достояния отечественной музыкальной культуры. В 2018 году конкурсу исполнилось 60 лет. За это время Конкурс открыл миру имена выдающихся представителей исполнительского искусства современности.

Недавно в прокат вышел фильм «Конек-горбунок», просмотрев его я отметила для себя, что в фильме встречаются музыкальные фрагменты из произведений П.И. Чайковского. Меня очень заинтересовал этот факт, я решила узнать актуальна ли музыка Чайковского на сегодняшний день. Изучив интернет-ресурсы, литературу я узнала, что музыку Чайковского очень любят режиссеры и используют ее в настоящее время. Вот лишь некоторые произведения, которые особо понравились мне и в которых встречается музыка Петра Ильича.

«Зимняя сказка» (1945), показывает прекрасный новогодний праздник без текста только с помощью музыки из сборника «Детский Альбом» и отрывки из музыки к балету «Щелкунчик».

Для мультфильма «Времена года» используются прекрасные оркестровые пьесы из одноименного альбома «На Тройке» и «Осенняя песнь».

Режиссер Б.Степанцев создал прекрасный мультфильм «Щелкунчик», в музыкальном сопровождении которого главное место заняла музыка из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик», но так же можно услышать отрывки «Спящей красавицы» и «Лебединого озера».

Мультфильм «Детский альбом» был создан по пьесам Детского альбома Чайковского.

Спящая красавица покорила сердца многих, компания World Disney очень постаралась над мультфильмом и все благодаря произведению Чайковского Спящая красавица.

Заключение

Музыкальное творчество П.И. Чайковского знают во всем мире. Мне кажется, что люди из разных стран, говорящие на разных языках, понимают его музыку и понимают друг друга, слушая эту музыку.

У нас в селе Кинель-Черкассы, тоже знают и любят творчество этого великого композитора. Я занимаюсь в Образцовом детском театральном коллективе «Арлекин» Районного дома культуры. Наш режиссер Т.Н. Кузнецова использует музыку П.И. Чайковского для музыкального сопровождения спектаклей. Также я и сама часто обращаюсь к творчеству композитора. Недавно в Центральной районной библиотеке состоялся поэтический вечер, посвященный поэтессе Г. Красновой. Моя подруга читала стихотворение «Родина», а в качестве музыкального сопровождения я посоветовала ей взять музыкальное произведение «Подснежник» из цикла «Времена года». Соединение стихотворения и музыки получилось очень удачным и вызвало бурю аплодисментов у слушателей. Вот так произведение Чайковского помогло усилить воображение о природе родного края.

Моя мама работает в детском саду. Вместе с музыкальным руководителем они часто обращаются к музыке русских композиторов. Эти произведения дети с удовольствием слушают на музыкальных занятиях и, также, их используются для музыкального сопровождения праздничных утренников. Недавно я присутствовала на Новогоднем утреннике, мне очень понравился детский танец «Льдинки» под музыку «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. Волшебная музыка!

Композитор писал: «Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространилась, чтобы увеличилось число людей, любящих ее, находящихся в ней утешение и подпору».

Можно с полной уверенностью сказать, что завещание Чайковского сбылось, он внес огромный вклад в развитие музыкальной культуры XXI века. На сегодняшний день его произведения пользуются большим успехом и встречаются очень часто в современных фильмах и сериалах, а также его музыку можно услышать в современной обработке. В наших сердцах навсегда останется русский композитор «золото русской культуры XIX века» - Пётр Ильич Чайковский

Список литературы

1. Н.П. Козлова Русская музыкальная литература: Учебник для ДШМ: М.: Музыка.-2011. 244с.
2. Г.А. Прибегина. Пётр Ильич Чайковский. М., Музыка, 1982г.
3. <https://www.wikitree.com/wiki/Tchaikovsky-7>

Музыкальный олимп: Самарских улиц имени

Шиханова Елизавета, учащаяся 4 класса

МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского»

Руководитель: методист, преподаватель Шиндяпина Елена Николаевна

Введение

Я живу в Самарской губернии, в городе Самаре. Самарская область по праву считается сердцем России в силу ее географического положения, она находится в центре страны, на берегах великой реки Волги. Даже контур ее границ графически напоминает очертания человеческого сердца.

Самарский край внес значительный вклад в развитие русской культуры. Самарская земля дала России крупных государственных, театральных деятелей, поэтов, писателей, музыкантов.

Множество тайн хранит Самарская Земля. И одна среди них – имена людей оставивших на ней свой след. Большой или малый, но всегда памятный для нас, живущих в XXI веке.

Каждый житель хочет и должен гордиться своим городом, но на роль символа, придающего городу неповторимость, узнаваемость, годится не каждый объект, а только по-настоящему красивый и исторически важный.

Цель моего проекта: привлечь внимание к культурным достояниям г.Самары и принять участие в Общешкольном культурно-просветительском проекте «Великие музыканты на самарской земле».

Исходя из заданной цели, мною поставлены следующие **задачи:**

- определить список улиц города Самары, названных в честь известных композиторов и исполнителей;
- собрать материал по творчеству музыкантов, в честь которых названы самарские улицы;
- написать работу, посвященную данной теме;
- оформить информационную папку для кабинета;

— защитить данную работу и добиться включения ее в Общешкольный проект, посвященный 170-летию Самарской губернии.

Актуальность. Данный проект разрабатывался в год 170-летия со дня образования Самарской губернии и посвящен этой дате. Мы должны знать историю своего края, его культурное наследие. Должны знать и гордиться наследием наших предков и современников.

Этапы проекта:

- 1) подготовительный: изучить различные источники (энциклопедии, музыкальную литературу, Интернет – сайты);
- 2) основной: составить список, найти материал для представления проекта;
- 3) итоговый: подготовить проект, оформить материалы для информационной папки.

Итоги проекта. В ходе работы над проектом я ознакомилась с энциклопедиями, статьями по истории нашей губернии, сборниками музыкальной литературы, Интернет-сайтами, на которых нашла сведения по истории названия улиц, фотографии, побывала на некоторых из них.

Был собран необходимый информационно-литературный и фото материал для данной работы, написана работа и сделана презентация для защиты проекта.

В сети Интернет были найдены несколько работ, посвященных данной теме. Одна из них – работа Тулузаковой Анастасии (МБОУ СОШ №101 Кировского района города Самары), представленная на межрегиональной конференции «Новое поколение» в 2014 году. В этой работе достаточно подробно описаны самарские улицы и музыканты, чьи имена носят самарские улицы.

Вывод. Данный проект помог мне узнать о русских композиторах, исполнителях, так или иначе связанных с нашим городом, в честь которых названы улицы нашего города.

Название улицы не может быть случайным и должно отражать что-то значимое для города. Конечно, название может быть связано с юбилейной

датой в жизни и творчестве композитора или певца, с определенными событиями из их жизни. И уж если имя какого-либо человека появляется в городе, то это место (улица, сквер, памятник) должно соответствовать имени, поддерживаться должным образом, а не быть просто именем в списке улиц, площадей и скверов нашего города.

Глава I. Переулок Глинки

Славные люди России, славные люди Самарской Земли... В Самаре более 1200 улиц, площадей, проспектов, проездов и переулков. Несколько улиц названы в честь известных композиторов и исполнителей. Их не так уж много, но каждая заслуживает упоминания.

Отправляемся в первое путешествие.

Октябрьский район города Самары, Постников овраг. Переулок Глинки находится недалеко от территории бывшего завода ЗИМ. Поселок строили для рабочих. Когда-то переулок Глинки так и назывался: Первый переулок Рабочего поселка. 17 октября 1934 года переулок получил новое имя.

Переулок Глинки - это, наверное, самая маленькая улица в городе – 70 метров. Найти его не так просто. Вокруг переулка есть улицы лейтенанта

Шмидта, Липецкая, Карла Либкнехта, Коннармейская, Эльбрусская. Сегодня по переулку числится всего один жилой дом (№4), в котором проживают две семьи, и автостоянка. Рядом строится современный жилой комплекс.

Вот такая улица имени великого композитора Михаила Ивановича Глинки (1804-1857), основоположника русской классической музыки, создателя первой русской классической оперы «Иван Сусанин».

Его творчество сравнивают с творчеством А.С.Пушкина: солнце русской музыки! Все его произведения пропитаны любовью к Родине, к русскому народу, к русской природе.

Глава II. Улица Грибоедова

Отправляемся дальше по незнакомым улицам родного города.

Улица Грибоедова проходит в Кировском районе в поселке Зубчаниновка. Названа в честь русского писателя и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова (1794-1829), автора произведения «Горе от ума», создателя прекрасных лирических вальсов для фортепиано.

Появилась улица на картах Самары в 1910 году, протяженность - 1572 метра, на улице находится 46 частных домов.

Вот так выглядит улица Грибоедова сегодня.

Мало кто знает, что Грибоедов был неплохим музыкантом, причем не только исполнителем, но и композитором. «Очень хороший музыкант», - так о нем отозвался скупой на похвалы Михаил Глинка.

Грибоедов любил играть произведения Моцарта, Бетховена, Гайдна. Часто импровизировал, сочинял, но не считал нужным записывать на нотную бумагу. Большинство сочиненных Грибоедовым пьес осталось в его импровизациях и для нас неизвестны.

Сохранилось два вальса Грибоедова, которые и сегодня часто исполняют любители-музыканты на домашних вечерах.

Глава III. Улица Мусоргского

В нашем городе есть улица еще одного композитора XIX века – Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881). Она находится в Октябрьском районе города. Ориентировочная дата появления улицы на карте города — 1900-е годы, это была Аннаевская просека. В 1934 году ее переименовали в честь композитора Модеста Мусоргского.

Развитие улицы началось в 1929 году, когда на территории Аннаевской кумысолечебницы был построен завод по производству силикатного кирпича. В 1940-х годах по улице Мусоргского (красная линия) прошла железнодорожная ветка (желтая линия) от станции Линдов городок до завода имени Масленникова.

В 1938 году на улице Мусоргского насчитывалось 29 домов, а к 1954 году их уже было 36. До наших дней сохранились 11 домов, также здесь имеются заброшенные здания. Длина улицы 287 метров.

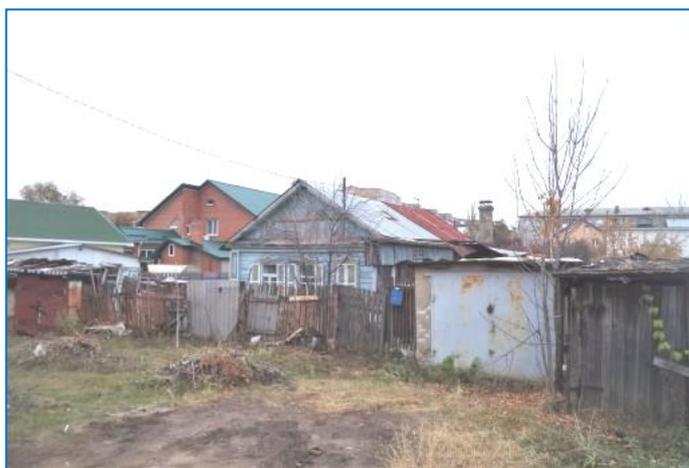

В XXI веке руки строителей дошли до улицы Мусоргского. На месте бывшего завода силикатного кирпича строится новый жилой комплекс, адрес которого будет как раз по этой улице.

Глава IV. Улица Собинова

Еще одна «музыкальная» улица – улица Собинова – тоже находится в отдаленном районе нашего города и тоже, как и другие улицы, мало связана с именем великого певца.

Улицу Собинова можно найти в поселке «на 113-м километре», который располагается в Куйбышевском районе города. Поселок был основан благодаря Самарскому резервуарному заводу, выпускающему изделия для предприятий нефтегазовой промышленности. Приказ о создании Куйбышевского завода металлоконструкций треста «Нефтезаводомонтаж» был подписан 8 марта 1949 года.

Поселок застраивали динамично. В 1953 году появились двухэтажные дома в районе улиц Восковой и Ковровской, а также частный сектор —

«индивидуальный поселок завода». Сейчас к нему относятся улицы Опорная и Собинская, протяженность которой 308 метров.

С 30 января 1958 года улица носит имя знаменитого русского оперного артиста Леонида Витальевича Собинова (1872-1934). Леонид Собинов преподнес миру музыки новый стиль исполнения традиционных оперных произведений. У Леонида Витальевича был прекрасный мягкий и лиричный тенор. Певец обладал большим драматическим талантом.

212

УЛИЦА СОБИНОВА

Проходит в Куйбышевском районе (пос. 113 км). С 30 января 1958 года носит имя знаменитого русского оперного артиста Леонида Витальевича СОБИНОВА (1872-1934).

Собинов! Знаменитый лирический тенор! Не только вся Россия хорошо его знала, он был известен и далеко за ее пределами.

Всех, кто видел и слышал его, покорила красивая наружность его, прекрасный голос, приятные манеры и высокая культура.

Меня заинтересовал вопрос: а связано ли название улицы с именем певца? Он Собинов, а улица Собинская, как она обозначена на картах? Почему не Собиновская?

САМАРСКИХ УЛИЦ ИМЕНА

Л.В. Собинова видела и слышала самарская публика во время его выступлений на самарской сцене в 1915, 1924 и 1930 гг.

Он умер внезапно 12 октября 1934 г. в отеле «Петроград» в Риге «от разрыва сердца» — по официальному сообщению.

Заглянем в книгу А.М.Липатовой «Самарских улиц имена» (стр.212).

Известная исследовательница истории нашего города и его улиц Альбина Михайловна Липатова связывает улицу именно с именем певца. Только непонятно: почему это имя появилось в частном секторе при заводе на глубокой окраине Самары?

Глава V. Улица Визбора

Необычна история появления улицы Визбора в нашем городе. Она расположена в Красноглинском районе города, в северной части поселка Управленческий, появилась на карте Самары в 50-е годы XX века. До 2013 года именовалось улицей Десятой. Протяженность улицы 400 метров, на улице 8 домов.

Своим нынешним названием улица обязана Юрию Визбору (1934-1984), известному автору-исполнителю песен, поэту, киноактеру и сценаристу, неоднократному участнику Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина.

«Улица переименована по постановлению самарской администрации, которая учла пожелания всех людей, живущих на улице и единогласно выступивших за переименование. Среди них нашлись инициаторы, которые собрали подписи в поддержку переименования, на свои деньги уже установили аншлаги с названиями улицы», — сказал Глеб Алексушин, историк член топонимистической комиссии Самары.

По словам историка, Визбор имеет косвенное отношение к этой улице, но на ней живут люди, хорошо знавшие барда.

«Все же Визбор имеет

отношение к региону — он был частым гостем Грушинского фестиваля, который является брендом Самарской области. И если ехать на фестиваль, дорога из Самары будет пролегать через поселок Управленческий и через эту улицу», — сказал историк.

Каждое лето Визбор приезжал на Грушинский фестиваль, который имел в его жизни огромное значение. В его дневниках – много теплых слов о Самаре и о нашем крае: «Если сердце я оставил в Фанских горах, то душа моя осталась на Поляне Грушинского фестиваля». Приезжая с фестиваля, он говорил жене, Нине Филимоновне: «Ты знаешь, у меня просто крылья выросли, и мне все время хочется летать».

У Визбора не было песен, которые не касались его судьбы. Одна из самых известных — «Милая моя» (правильное ее название – «Лесное солнышко»). Песня посвящена не любимой девушке, а любимой Поляне, на которой проходят Грушинские фестивали. Эту песню он и начал писать на фестивале в 1972 году. Закончил он ее уже на следующий год, 12 июня, у себя дома в Москве. И тогда в его дневнике появилась запись: «Наконец-то я написал песню, которую был обязан написать давным-давно, «Лесное солнышко». Я

посвятил ее моей дорогой Поляне. Кажется, песня у меня получилась. Буду рад, если ее примет Поляна».

Эту песню люди всегда поют стоя. Сколько бы зрителей ни находилось в зале, как только эта

песня начинает звучать, все начинают подпевать, и все встают по какой-то невидимой внутренней команде. (Вадим Карасев. «Волжская Коммуна». <http://www.vkonline.ru/article/65127.html>).

Глава VI. Улица Высоцкого

Наше путешествие по «музыкальным улицам» Самары продолжается, и мы перемещаемся в центр города. Улица Высоцкого, сквер Высоцкого, памятник Высоцкому... Звучит весомо, достойно, поддерживает вклад Высоцкого в театральное, музыкальное, литературное наследие России.

Улица Высоцкого находится в Самарском районе между Ленинградской и Некрасовской, начало берёт с Молодогвардейской улицы и заканчивается пересечением с Самарской улицей. Между улицей Высоцкого и Ленинградской располагается сквер имени Высоцкого. Протяженность улицы – 310 метров. Все восемь домов, имеющие по ней адрес, являются памятниками архитектуры.

На карте Самары улица появилась в 1850-е годы и своего собственного имени не имела. До 1930-х годов нынешняя улица Высоцкого была северной

границей Троицкого базара, хотя есть одна открытка того периода, где она называется Базарной. (https://drugoigorod.ru/vysotsky_lane/).

Свое первое имя собственное улица получила во второй половине 1920-х годов, тогда она называлась Малой Ленинградской.

Название «Переулок Специалистов» появилось 17 октября 1934 года в честь построенного на данной улице кооперативного дома № 3 - «Дома специалистов».

Новое имя улица получила 13 января 1998 года к 60-летию со дня рождения поэта, композитора, актёра Владимира Семёновича Высоцкого (1938-1980).

В том же году имя Владимира Семеновича было присвоено бывшему скверу Фрунзе.

Нам, самарцам, Высоцкий особенно дорог, у нас в городе два памятника, сквер, улица, мемориальные доски на Дворце спорта и Дворце культуры Дзержинского, бюст Высоцкого в фойе ДК, по Волге ходит яхта с его именем, проводится ежегодная Всероссийская парусная регата, созданы два центра и два музея Владимира Высоцкого.

Он приезжал в наш город дважды, в мае и ноябре 1967 года и дал в Куйбышеве пять концертов.

Высоцкий в первый раз исполнил несколько своих песен для молодых ребят на встрече в городском клубе молодежи, который размещался на третьем этаже в здании на углу улицы Молодогвардейской и переулка Специалистов (улицы Высоцкого), что и послужило основанием для переименования улицы.

Памятник В. С. Высоцкому (автор Михаил Михайлович Шемякин) был открыт 25 января 2008 года в 70-летнюю годовщину со дня рождения Высоцкого у Дворца спорта ЦСК ВВС (по адресу: ул. Молодогвардейская, 222). Поводом для установки памятника в этом месте послужили концерты

В.Высоцкого, прошедшие в Куйбышевском ледовом дворце спорта 29 ноября 1967 года.

Улица Высоцкого, без сомнения, лицо нашего города. Достоинно представляет имя великого поэта, певца и актера.

Глава VII. Улица Шостаковича

Есть в нашем городе знаковые места, создающие историю нашего города, связанные с историей нашей страны и всего мира!

Улица Шостаковича — короткая улица в Ленинском районе города Самары. Названа в 2006 году в честь композитора Д. Д. Шостаковича (1906-1975). Начинается от улицы Куйбышева и площади Чапаева, пересекает улицу Фрунзе, заканчивается на Чапаевской улице, упираясь в площадь Куйбышева.

До Октябрьской революции носила названия Почтовая, Столыпинская (с 11 мая 1912 года). До 25 сентября 2006 года являлась частью Рабочей улицы. Переименование части Рабочей улицы к западу от площади Куйбышева в улицу Шостаковича было приурочено к столетнему юбилею композитора, который во время эвакуации в 1942 году жил на этой улице.

Эта улица - одна из коротких в городе. Ее длина чуть более 300 метров, но именно на ней сосредоточены, пожалуй, самые знаковые важные исторические адреса Самары. Здесь буквально на каждом доме можно увидеть мемориальную доску или информационную табличку, отсылающую нас к событиям полувековой, а зачастую и вековой давности.

Эта улица могла бы носить имя видных политических деятелей или революционеров, прославленных полководцев и знаменитых архитекторов, однако названа она была в честь выдающегося композитора XX века Дмитрия Шостаковича. Талант музыканта признан не только на родине, но и за рубежом, и по сей день он остается одним из самых исполняемых авторов в мире.

За свою жизнь Шостакович создал 15 симфоний, 6 оркестровых концертов, огромное количество камерных и вокальных сочинений, он много писал для музыкального и драматического театра. Музыка композитора звучит в знаменитых советских фильмах, таких как «Юность Максима» и «Человек с ружьем». Его 7-ю Ленинградскую симфонию называют совестью XX века, а песня из кинофильма «Встречный» стала одним из музыкальных символов советской эпохи.

В нашем городе появился и новый памятник. 7 сентября 2019 года в Самаре состоялась церемония открытия памятника Дмитрию Шостаковичу. Она прошла в сквере на площади Куйбышева, где расположен театр, в котором впервые исполнили Седьмую симфонию композитора.

«Он был чудный человек. Нужно любить российскую историю, чтобы каждый знал, что было. Я готов для вас создать что угодно, было бы только ваше желание», - сказал

автор монумента Зураб Церетели на церемонии открытия памятника.

Имя великого композитора Д. Д. Шостаковича очень значимо для нашего города. С каждым годом появляются различные проекты, связанные с замечательным музыкантом.

С 12 по 25 сентября 2020 года в Самаре при поддержке Министерства Культуры РФ проходил Международный фестиваль искусств «Шостакович. Самарское время. DSCN». Многожанровый Фестиваль показал широкую палитру искусства: драматический театр, симфоническая, камерная и народная музыка. В фестивале принимали участие звезды мировой сцены.

Улица Шостаковича, памятник Шостаковичу – достойные памятные места нашего города, достойные символы города. Достойные имени Шостаковича!

По этой улице 5 марта 1942 года композитор шел на премьеру своей Седьмой симфонии. Самарская область 1940-1950 годов на фотографиях Семёна Фридлянда <https://bogdan-63.livejournal.com/8345048.html>

Заключение

В нашем городе много улиц, названных в честь знаменитых людей, героев, тружеников, людей разных профессий. Улицы носят имя купцов XIX века, революционеров начала XX века, героев гражданской и Великой отечественной войн, участников локальных конфликтов середины и конца XX века. Многим улицам вернули исторические имена.

Появляются новые улицы, они называются в честь важных для города событий, в честь замечательных писателей, художников, ученых, общественных деятелей и других людей, которыми город может гордиться.

В микрорайоне Крутые Ключи новые улицы получили имена. Одна из улиц названа в честь Петра Монастырского, советского и российского театрального режиссёра, актёра, педагога, театрального деятеля. В 1959—1965 и в 1967—1998 годах он являлся главным режиссёром Самарского драматического театра имени Горького.

Вторую улицу назвали именем советской актрисы театра и кино Веры Ершовой. В 1943 году она переехала из Курска в Куйбышев и долгие годы работала в драмтеатре.

Третья улица будет носить имя Николая Симонова, советского и российского актёра театра и кино, театрального режиссёра.

Еще две улицы назвали в честь самарских митрополитов Иоанна Снычева и Мануила Лемешевского.

Одна из улиц в новом микрорайоне Южный город названа в честь кинорежиссера, сценариста, актёра, поэта и драматурга Эльдара Рязанова, родившегося в Самаре. Вторая улица получила имя Петра Алабина, государственного и общественного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие нашего города. Появилась в новом микрорайоне и улица Кирилла и Мефодия. В пятой очереди микрорайона Южный город есть улица, названная в честь великого князя Дмитрия Донского и улица Губернаторская.

Старые улицы Самары... Сколько раз им меняли имена, возвращались прежние, давались новые... Старые улицы должны жить достойно имени, которое они носят. Стоит задуматься об улицах, названных в честь музыкантов, певцов, композиторов. Переименовать или перестроить?...

Список информационных источников:

1. Капнина И.А. Презентация: Улицы Самары, названные в честь людей, посвятивших себя музыкальному искусству: композиторов и исполнителей.
<https://botana.biz/prezentaciya/doshkolniki/pus2o2np.html#>
2. Тулузакова Анастасия. Из истории самарских улиц, названных в честь музыкантов. <http://allworldart.ru/wp-content/uploads/2014/02>
3. Фотографии Семёна Фридлянда.
<https://bogdan63.livejournal.com/8345048.html>
4. Шигалева Наталья Михайловна. Из истории самарских улиц, названных в честь музыкантов. <https://infourok.ru/referat-iz-istorii-samarskih-ulic-muzikanti-2959683.html>
6. <http://ria.ru/society/20131030/973719499.html#13831957284003&message>
7. <http://www.vkonline.ru/article/65127.html>

Дмитрий Шостакович в музыкальной культуре Самары

Ярополов Иван, учащийся 5 класса

МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ №15»

Руководитель: преподаватель Пчельникова Ирина Анатольевна

Творчество великого музыканта Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, его жизнь на Самарской земле уже многие годы привлекает внимание современных музыковедов. Узнать о событиях тех дней нам помогут воспоминания музыканта и его современников, очерки публицистов, статьи музыкальных критиков и журналистов.

22 июня 1941 года вся страна узнала о вероломном нападении на Россию фашистской Германии. В этот день многие люди, среди которых был и Дмитрий Дмитриевич, подали заявление в военкомат с просьбой принять их добровольцами в Красную Армию, чтобы с оружием в руках защищать свою Родину. Шостаковича попросили подождать и пообещали позже зачислить в народное ополчение, а пока поработать там, где он нужнее всего.

В апреле 1942 года Дмитрий Дмитриевич напишет: «Я работал в консерватории. В отпуск я не пошел, дневал и ночевал в консерватории. В третий раз я пошел в народное ополчение, потому что думал, что обо мне забыли... Я был зачислен заведующим музыкальной частью в театр народного ополчения... Заведовать музыкальной частью было трудно, потому что она состояла только из баянов. Я снова стал проситься в Красную Армию. Меня принял комиссар. Выслушав мой рапорт, он сказал, что взять меня в армию очень трудно. Он выразил уверенность, что я должен ограничить свою деятельность писанием музыки. Затем я был отчислен из театра народного ополчения, и меня, вопреки моей воле, хотели эвакуировать из Ленинграда» [3].

Шостакович считал, что в Ленинграде он будет нужнее и поэтому категорически отказывался эвакуироваться. Он в очередной раз встречается с руководителями партийных и советских организаций, но ему снова предлагают

немедленно уехать. И тогда Дмитрий Дмитриевич принимает решение и становится добровольцем-пожарником. Одновременно он занимается агитацией среди населения, а также призывает своих друзей в США и Англии объединить усилия в борьбе с фашизмом. Шостакович часто выступает по радио и публикует статьи в газетах и журналах. 5 июля 1941 года в «Ленинградской правде» он пишет: «Исторически победа фашизма нелепа и невозможна, но я знаю, что спасти человечество от гибели можно только сражаясь» [1].

И всё-таки музыка была и оставалась главным оружием Шостаковича. 19 июля 1941 года Дмитрий Дмитриевич начинает сочинять Седьмую симфонию. Работа не прекращается ни ночью, ни днем. Первая часть симфонии закончена уже 3 сентября, вторая - 17-го, третья - 29 сентября.

Но Шостакович получает из Смольного категорический приказ об эвакуации и уже 1 октября он вместе с семьёй и рукописью готовых трех частей симфонии вылетает в Москву, где на подступах идут ожесточённые бои и не прекращаются воздушные тревоги. Дмитрий Дмитриевич мечтает вернуться в Ленинград, но ему было категорически отказано. Ему предлагают срочно эвакуироваться на восток. Так Шостакович с семьёй оказывается в Куйбышеве (ныне Самаре).

Второй эшелон Большого театра прибыл в Куйбышев 22 октября 1941 года. Помимо семьи Д.Д. Шостаковича среди эвакуированных находились пианист Э.Г.Гилельс, дирижер Б.Э.Хайкин, скрипач Д.Ф.Ойстрах, композиторы Р.М.Глиэр, А.И.Хачатурян, В.Я.Шебалин, Д.Б.Кабалевский, художник Н.А.Соколов.

Художник Н.А. Соколов вспоминал о переезде в Куйбышев: «Спали плохо, да и негде было. Женщины отдыхали ночью, мужчины днем - и то по очереди. Я видел, как Д. Шостакович выходил за кипятком на станциях, около вагона мыл снегом посуду... Он ехал в единственном старом костюме... Почти без вещей, без денег, с двумя детьми на руках, удрученный пропажей чемоданчика с партитурой Седьмой симфонии, Дмитрий Дмитриевич поселился в школе № 81, что на Самарской площади. Там, в классах,

разгороженных простынями и одеялами, жили артисты Большого театра. В куче утерянных вещей в Рузаевке отыскиали и чемоданчик с партитурой» [5].

В Куйбышеве Шостакович в очередной раз пытается попасть на фронт, но врачебная комиссия опять признаёт его негодным к военной службе и советует бороться с врагом «своим оружием» - музыкой. Композитор опять берётся за работу и вплотную включается в творчество, а также в общественную и концертную деятельность.

27 декабря 1941 года Дмитрий Дмитриевич закончил Седьмую «Ленинградскую» симфонию. На титульном листе он начертал «Посвящается городу Ленинграду» и дата «27. XII. 1941. г. Куйбышев».

Первая премьера состоялась дома. В газете Большого театра «Советский артист» в 1980 году была напечатана статья «Премьера Ленинградской симфонии». В ней народная артистка СССР В.Г. Дулова вспоминает: «Своеобразная премьера Седьмой симфонии состоялась в нашей комнате. Пришли Шостакович, пианист Оборин, дирижер Мелик-Пашаев. По только что законченной партитуре Дмитрий Дмитриевич и Лев Оборин, сев за пианино, начали играть в четыре руки симфонию. Мы, взволнованные и потрясенные, долго и молча сидели, боясь разрушить нахлынувшие на нас чувства. А затем - бурный восторг, объятия, поздравления... И тут же началось деловое обсуждение, когда можно начать репетиции. Но нет нотной бумаги, нет переписчиков, а работа по расписыванию партий предстояла грандиозная. Вскоре из Москвы самолетом прислали нотную бумагу, и музыканты Большого театра сами взялись расписывать голоса. У всех нас было одно желание: как можно скорее начать репетиции» [2].

Интерес к симфонии был невероятный. Композитора осаждали корреспонденты иностранных газет. В фойе Дворца культуры имени Куйбышева начались репетиции. На них приходили не только музыканты, но и желающие приобщиться к великому таинству, рождению победной симфонии, среди которых были писатели Алексей Толстой, Валентин Катаева, Илья Эренбург, знаменитый авиаконструктор Александр Микулин.

О первом впечатлении от симфонии написаны десятки статей и воспоминаний. А.Я. Каплер вспоминал о Шостаковиче: «Он играл, сидя на краешке стула, - худенький, с острыми плечами, в подтяжках, с хохолком, торчащим на голове, удивительно похожий на примерного ученика, на гимназиста с первой парты. За окном медленно опускался снег... А рядом... грохотала война - страшная и великая, здесь полыхало пламя ее и пахло горькой гарью пожарищ, здесь слышался гром катастроф...» [2].

Оркестр Большого и С.А.Самосуд с волнением готовили премьеру симфонии. Шостакович сам составил краткое пояснение и перед началом концерта выступил с вступительным словом. Именно в то нелегкое время музыка воспринималась не только слухом. Она ощущалась всеми нервами, каждой клеточкой человеческого организма. Во время исполнения первой части симфонии всех присутствующих била дрожь.

16 февраля 1942 года газета «Правда» опубликовала воспоминания писателя А.Н.Толстой, жившего в Куйбышеве во время войны, о первом впечатлении от музыки симфонии, услышанной им на репетиции: «Седьмая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебаний смертный бой с черными силами... Заключительная часть летит в будущее. Перед слушателями, облокотившимися о перила, прислонившимися к высоким белым, колоннам, раскрывается величественный мир идей и страстей. Ради этого стоит жить и бороться... Красная Армия создала грозную симфонию мировой победы. Шостакович прильнул ухом к сердцу Родины и сыграл песнь торжества. Такие чувства и такие мысли владели нами, когда мы слушали в Куйбышеве, в Большом театре СССР репетицию Седьмой симфонии» [6].

И вот этот день настал! 5 марта 1942 года в городе Куйбышеве в помещении Дворца культуры им. Куйбышева впервые была исполнена Седьмая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. Её транслировали все радиостанции Советского Союза. А на другой день после премьеры микрофильм партитуры был отправлен за рубеж. Так началось ее торжественное шествие по лучшим оркестрам мира.

20 марта Дмитрий Шостакович вылетел в Москву, где 29 и 30 марта в Колонном зале Дома Союзов Седьмую симфонию под управлением С. Самосуда исполнил объединенный оркестр Всесоюзного радиокомитета и филиала Большого театра. В апреле из Куйбышева в Ленинград специальным самолетом были доставлены ноты Седьмой симфонии, а 9 августа 1942 года состоялась историческая премьера победной симфонии в блокадном Ленинграде.

В то нелегкое для страны и советского народа время в военном Куйбышеве Дмитрием Дмитриевичем были созданы и другие произведения: опера «Игроки» (по Н. Гоголю), Вторая фортепианная соната, сюита «Родной Ленинград», романс «Сыну» (на сл. У. Ралея в переводе Б. Пастернака), «Сонет 66» (на сл. В. Шекспира), романсы «Макферсон перед казнью», «Дженни», «В полях под снегами» (на сл. Р. Бернса в переводе С. Маршака), песня «Королевский поход» (на англ. нар. текст в переводе С. Маршака), музыка к спектаклю ансамбля НКВД «Отчизна», оркестровка оперы М. Мусоргского «Борис Годунов». Именно здесь, на Самарской земле, была задумана Восьмая симфония, восстановлена и завершена опера погибшего на фронте любимого ученика В. Флейшмана «Скрипка Ротшильда».

Также большое значение для культуры нашей страны имеют публицистические работы, написанные в Куйбышеве в 1941-1942 годах: статья в газете Известия (13 февраля 1942 года) «Моя Седьмая симфония», аннотация к Седьмой симфонии в программе концерта (5 марта 1942 года), рецензия на постановку Большого театра оперы М. Глинки «Иван Сусанин» в газете Правда (7 мая 1942 года), статья «Замечательный оркестр» в Литературной газете (1 августа 1942 года), статья «Выдающийся музыковед» (об А.С. Оголевце. Газета «Волжская коммуна» 14 января 1943 года) и другие.

За то недолгое время пребывания на Самарской земле Шостакович оставил огромный след в её культурном наследии. С начала ноября 1941 года проходили творческие вечера композиторов, писателей, деятелей театрального искусства и журналистов, организованные Всероссийским театральным обществом и авторские концерты Шостаковича, на которых композитор с

блеском выступает как пианист. Неоднократно он выступает в филармонии, драмтеатре, на радио, в музыкальной школе, ездит с концертами по госпиталям, где играет и свои произведения, и классику.

Дмитрий Дмитриевич принимает активное участие в проведении декады советской музыки, проходившей с 20 по 25 октября 1942 года, в обширную программу которой были включены также его Седьмая симфония и авторский концерт. Шостакович помогает создать в Куйбышеве филиал Центрального Дома работников искусств.

Музыкально-общественная деятельность Шостаковича в Куйбышеве имела решающее значение для развития творческой жизни и музыкального образования города. Вместе с московским композитором М.М. Черемухиным он организует в Куйбышеве музыкальные радиопередачи; вместе с певицей В.В. Барсовой и художником В.П. Ефановым работает в оргкомитете создававшегося весной 1942 года филиала Центрального дома работников искусств (ЦДРИ).

С декабря 1941 года в Куйбышеве началась деятельность отделения Союза композиторов, который возглавил Шостакович. Заседания Союза были еженедельными. «Посвящались они, главным образом, обсуждению новых произведений. Эту форму Шостакович считал основной, самой необходимой, продуктивной, способствовавшей активизации композиторских сил» [7].

Также Дмитрий Дмитриевич занимается приглашением в город именитых музыкантов, устраивает встречи и дискуссии, вникает во все мелочи композиторской организации. Например, по просьбе директора музыкальной школы № 13 И. Маевской, Шостакович начинает встречаться с учащимися и педагогами единственного тогда в городе музыкального учебного заведения. Он бывает там почти на всех концертах и часто сам играет свои сочинения.

«В Куйбышеве мой временный дом, - писал в сентябре 1942 года в газете «Труд» Шостакович. - Я много работаю... Но, конечно, как бы мне удобно ни жилось, как бы хорошо ни работалось, меня тянет в город, жить в котором до войны было радостно, а в дни войны стало высокой честью, в город,

воспитавший меня, в Ленинград». 3 марта 1943 года Шостакович уезжает в Москву. На этом заканчивается куйбышевский период жизни и творчества выдающегося композитора.

Спустя двадцать два года Шостакович напишет в «Известиях»: «Я никогда не забуду первого исполнения моей Седьмой симфонии в 1942 году в Куйбышеве». А еще через двенадцать лет, 11 мая 1975 года, в том же зале, где впервые прозвучала Седьмая (Ленинградская) симфония, оркестр Куйбышевской филармонии под управлением Г. Проваторова с огромным успехом исполнит ее в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда же автор пришлет коллективу симфонического оркестра телеграмму: «Дорогие товарищи, примите мои горячие поздравления с великим праздником 30-летия нашей Победы. Примите мою горячую благодарность за то, что вы решили исполнить Седьмую симфонию. Ваш Дмитрий Шостакович» [4].

Список литературы

1. Азаров В. Б., Александрова Т. С., Дзенискевич А. Р., Александров Г. П., Болтин Е. А., Заварухина Ю. И. Очерки истории Ленинграда: [в 7 т.] Академия наук СССР, Институт истории. /Т. 5: Период Великой Отечественной войны Советского Союза: 1941-1945 гг. / Москва: Изд-во: АН СССР, 1967, - с.747.
2. Каплер А.Я. Строка в старой записной книжке. //Новый мир. – 1978.- №11, - с.292.
3. Кшиштоф Мейер. "Шостакович: Жизнь. Творчество. Время". М: Молодая гвардия, 2006, - с.33.
4. Письма к другу: Письма Д. Д. Шостаковича к И. Д. Гликману/Сост. и комментарии И. Д. Гликмана. - М.: DСCH - СПб.: Композитор, 1993, - с.336с.
5. Соколов Н.А. О встречах с Шостаковичем. В кн. Наброски по памяти. т.2, Л., 1984 - с.55.
6. Толстой А.Н. На репетиции седьмой симфонии Шостаковича. //Правда то 16 февраля 1942 г.
7. Хентова С.М. Шостакович. т.2, - Л., 1986, с.44.

Музыка на Сергиевских водах

Державина Нина, учащаяся 5 класса

МБУ ДО Сергиевская ДШИ м.р.Сергиевский Самарской области

Руководитель: преподаватель Попова Елена Александровна

1. Зарождение курорта

В 1709-1710 годах по специальному указу Петра I в Самарский край выслали 305 пленных шведов. Их бесплатный труд использовали на разработке серного месторождения у пригорода Сергиевск. Серу начали добывать ещё в 1703 году, когда император распорядился срочно организовать её добычу для изготовления пороха. Из двух вариантов (кавказского и волжского) он избрал Серное озеро недалеко от Самары, о котором ему докладывали за несколько лет до начала Северной войны. Таким образом, в 1703 году за 90 вёрст от Самары был основан пригород Сергиевск, а также серный завод. Вскоре, по высочайшему указу, Сенат принял меры для максимального увеличения производства стратегического сырья. По этой причине на серных ключах был поставлен особый острог, который возвели согнанные сюда со всей Казанской губернии четыре тысячи крестьян; из Симбирска прислали мастера и пятнадцать подмастерьев для работы на заводе, а для охраны всего поселения поставили двести пятнадцать семей служивых людей. На жительство же около серного завода переведено было пятьсот восемь семей ясачных крестьян.

Работами руководил товарищ (заместитель) казанского воеводы Ждан Кудрявцев. Около родников на месте тростникового болота вырыт был пруд для осаждения из воды серы. Дно выстлали дубовыми досками, чтобы сера не смешивалась с илом. Этот пруд и стал потом называться Серным озером. Рядом возвели и плавильный двор, где в больших гончарных балакирях (горшках) сера освобождалась от примесей.

Работа у воды и у плавильных печей была крайне тяжелой и вредной для здоровья. Каждый год приходилось присылать новых рабочих – как

крепостных, так и вольнонаемных. Однако добровольцев было немного, и потому здесь преобладал принудительный труд. Как уже было сказано, работали пленные и крепостные. Больше подробностей об их пребывании под Самарой в архивах не найдено, известно лишь, что иноземные солдаты проработали здесь от 5 до 7 лет, после чего оставшиеся в живых смогли вернуться на родину.

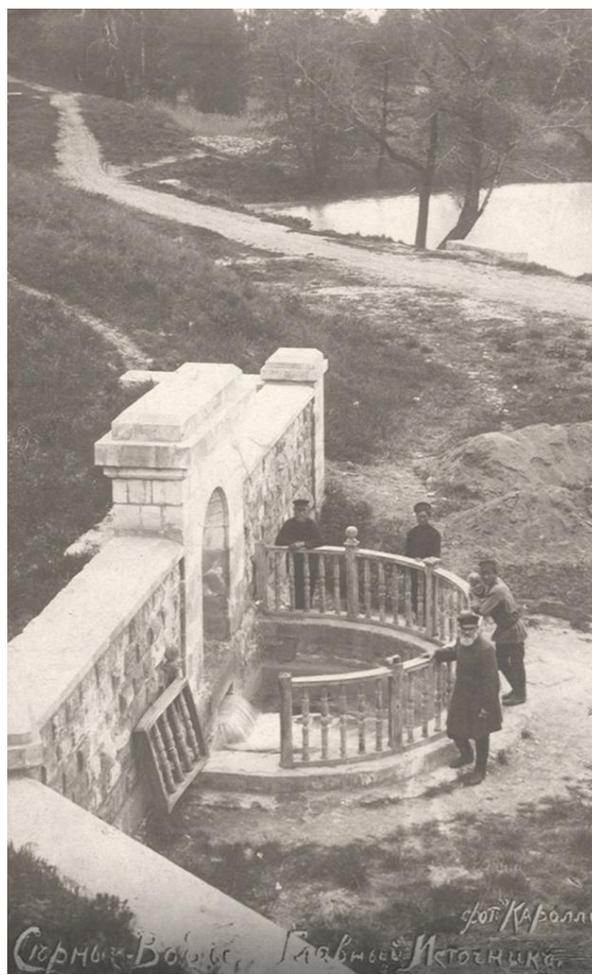
Завод действовал на реке Сок до 1720 года, когда в Жигулях, на самой восточной из вершин этих волжских гор, обнаружили крупные запасы кристаллической серы. Тогда по личному

указу Петра I сюда был переведен Сергиевский серный завод, а сама гора получила название Серная и носит это имя до сих пор.

О целебных свойствах Сергиевских серных вод при дворе хорошо знали уже в то время. В 1717 году это официально подтвердил лейб-медик Петра I Готлиб Шобе, всесторонне обследовавший серные ключи Самарского края и давший о них самое благоприятное заключение. Однако после смерти первого российского императора об этих источниках и об их целебных свойствах в столице забыли на многие десятилетия.

2. Расцвет курорта

С начала 19 века Сергиевские серные воды стали регулярно посещать богатые люди, приезжавшие сюда не только из Самары, но также из соседних губерний, а затем даже из Москвы и Санкт-Петербурга. После того как столичные медики в очередной раз официально заявили о большой пользе

здешних вод и грязей, в 1833 году в поселке Серноводск был открыт курорт "Сергиевские минеральные воды". В течение последующих лет были обустроены все местные источники, в поселке возведены лечебные корпуса, а для проживания пациентов построены отдельные здания, которые делились на первый, второй и третий классы. В 1841 году на курорте открылся электрокабинет. Было построено много дач, особняков, открыто почтовое отделение. Помещики и дворяне Оренбургской и соседних губерний иногда привозили с собой «свои оркестры», состоящие из крепостных музыкантов. Количество посетителей курорта постепенно росло. В 40-е годы XIX столетия на курорте лечилось более 13 тысяч человек. В большом зале старого театра устраивались танцы, с террас раздавались звуки фортепьяно, слышалось пение. В 1848 году курорт достиг своего наивысшего расцвета и в народе стал называться «дворянские воды». После образования Самарской губернии внимание властей к курорту еще более возросло. В 70-80-х годах были построены центры развлечений, эстрада для концертов, курзал и так далее. Жизнь кипела, устраивались концерты, вечера отдыха.

3. Великие музыканты на Сергиевских Минеральных Водах

3.1. Петр Ильич Чайковский (1840–1893 гг.) – знаменитый русский композитор, дирижер. Один из величайших композиторов мира, автор более 80 музыкальных произведений, среди которых известнейшие балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Один из самых исполняемых композиторов во всем мире.

К сожалению информации о поездке Чайковского на Сергиевские Минеральные воды очень мало. Можно привести лишь отрывок из книги Ал.Алтаева «Чайковский» (М.1956 с. 32-33): «На Сергиевские минеральные воды они поехали теперь не на долгуше, снаряжавшейся только на пикники, а в поместительном дормезе с выдвигаемыми ящиками, откидными сиденьями, чтобы можно было устроить походную кровать. Ехали на четверке лошадей. Путь был дальний. Дорога казалась бесконечным пыльным холстом. Мелькали

леса, лужайки со стадами коров. Петя слушал, как на остановках у лошадей аппетитно хрустел на зубах овес, смотрел, как кучер Тихон носил им в ведре воду, отгоняя мимоходом слепней, и кричал:

- У, пиканное брюхо! Ведра ему мало! Тихон указывал на синевшую вдали лесную глушь:

- К ночи нешто доберешься! Придется заночевать где на дороге. Хорошо, что лето: ночью хоть и знобко, ну да огонек разведешь, костер – оно и ничего. Кругом было раздолье. Зеленая даль поемных лугов упиралась в рамку соснового леса, а небо голубело, как Петина шелковая рубашка. – Здесь,- продолжал Тихон,- одно плохо: слепни да гнус – мошकारа – одолевают, а в других местах, сказывают, не пимши Богу душу отдашь. Воды нетути.

– Как в пустыне Сахаре, Тихон?

- Сахар, верно, там, сказывают, из свеклы варя, за Киевом-городом где-то. А по-моему, эта степь еще дальше Киева тянется. Там иной раз нешто в водороинах где вода от дождя есть да в балках, а то иди хоть двадцать верст - напиться негде.» Природа, описанная здесь, сохранилась и по сей день.

3. 2. Александр Александрович Алябьев (15 августа 1787, Тобольск — 6 марта 1851, Москва) — русский композитор, пианист, дирижёр. В XIX веке пользовался большим успехом, написал около 200 романсов, 6 опер, 20 музыкальных комедий, множество других музыкальных произведений.

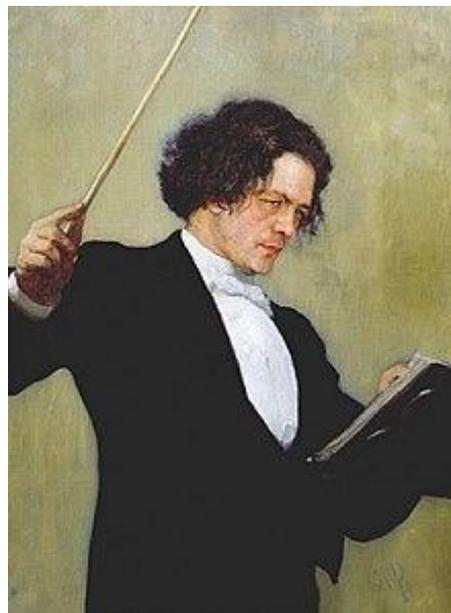
Пребывая на курорте «Сергиевские Минеральные Воды» Алябьев написал романсы: «Я пережил свои желанья» (на слова А.С.

Пушкина), «Жаль мне и грустно, что ты молодая будешь молиться в глуши», «Взамен разлуки и печали, что впереди тебе дано» (на слова И. С. Аксакова). Скорый марш A-Dur и Контраданс F-Dur.

3.3. Антон Григорьевич Рубинштейн (1829-1894 гг.) — видный деятель русской музыки, гениальный пианист, талантливый и плодовитый композитор.

Им написано 15 опер, 5 ораторий, 6 симфоний, 5 фортепианных концертов, около 20 камерно-инструментальных ансамблей, 4 фортепианные сонаты, более 160 романсов и песен, много сочинений для фортепиано. Исполнительская и общественная деятельность

Рубинштейна, особенно широко развернувшаяся в 1860-х годах, немало способствовала развитию отечественной музыкальной культуры. Рубинштейн явился инициатором и организатором Петербургской консерватории (в течении долгого времени был её директором) и Русского музыкального общества, значительно оживившего концертную жизнь страны.

На Сергиевских водах друг Рубинштейна, Соллогуб, сочинил лёгкие стихи, сам же он с юношеской фантазией быстро подобрал к ним мотив. Так появилась и «Серноводская серенада» - два куплета с хоровым припевом «Спите мирно, гости лета, без недугов, без забот, спите мирно до рассвета, спите, гости серных вод!».

4. Музыка на концертных площадках СМВ

В настоящее время отдыхать и лечиться на знаменитые серные источники приезжают со всех концов страны люди самых разных социальных и возрастных категорий. Музыка не только заполняет досуг отдыхающих, но и служит духовной поддержкой для тех, чьи силы подточили серьезные

заболевания, особенно людей с ограниченными возможностями, пациентов 10-го(спинального) корпуса. На концертных площадках СМВ выступают как профессионалы, так и любители музыки. Организатор культмассовой работы Г.Л. Комарова привлекает для участия в концертной жизни СМВ представителей самых разных стилей и жанров; звучат классика и фольклор, эстрадная и бардовская песня.

Неизменным успехом у зрителей пользуется дуэт «Бархатный сезон» (г.Самара), в его составе выступает Лариса Яшина, талантливый композитор и исполнитель эстрадных песен.

Члены известного далеко за пределами Самарской области «Грушинского братства» под руководством Б.Р. Кейльмана на протяжении 10 лет знакомили публику с историей Грушинского фестиваля, с творчеством Б.Окуджавы, Ю.Визбора, О.Митяева, Ю.Кукина и других выдающихся представителей жанра авторской песни.

Г.Л.Комарова (пос. Суходол) выступает перед отдыхающими с программой «Наполним музыкой сердца», исполняя под гитару песни А.Дольского, А. Якушевой, В. Егорова, А. Дулова и др. популярных бардов.

Современные ритмы и мощное рок-звучание привлекает молодежную аудиторию на концерты ВИА (вокально-инструментальных ансамблей) «Визит» (с. Исаклы) и «Старый корабль» (пос. Суходол).

Всегда с аншлагом проходят концерты ансамбля русской песни «Славица» и фолк-дуэта «Жар-птица» (пос. Суходол).

Классическая музыка представлена участниками арт-проектов «Сергиевская мини-филармония» и «Романсита», созданных преподавателями Сергиевской детской школы искусств (с. Сергиевск). Фортепианные дуэты, русские романсы, арии из опер, музыка для гитары и баяна- все это находит теплый прием у зрителя.

Музыкальные вечера «Возвращение романса» ежемесячно проходят в концертном зале 3-го корпуса СМВ. Вместе с ведущей программы, Галиной Комаровой, русские романсы поют отдыхающие санатория. Профессиональные

пианисты из числа отдыхающих дают концерты фортепианной музыки. Концерты патриотических песен, песен военных лет, собирают множество участников и зрителей.

Каждую неделю проводятся вечера «Играй, гармонь - царица русской песни» (Организатор Загребина О.А.).

Юные музыканты из Сергиевской детской школы искусств неоднократно приезжали в качестве волонтеров, чтобы подарить свое искусство пациентам 10-го корпуса СМВ.

Стоит упомянуть еще об одном интересном проекте, который в 10-е годы реализовался в окрестностях санатория, в зале Серноводского ДК (пос.Серноводск м.р. Сергиевский). Это «Алябьевский бал», современная версия светских вечеров с музыкой и танцами, столь популярных в дворянской среде дореволюционной России. Приглашенные учились танцевать вальс, полонез и другие бальные танцы, со сцены звучала классическая музыка, играли в фанты и шарады. Атмосфера прошлой эпохи соединялась с живой современностью, что привлекало как молодежь, так и людей старшего возраста.

Музыка всех времен и народов, разных направлений и жанров остается непременной составляющей культурной жизни Сергиевских минеральных вод, связывая людей, города, эпохи.

Список литературы:

- 1.Савосин Г.С. “Слово о Сергиевске”. - Самара,2003.
2. Алпатов А. “Чайковский”.- Москва, 1956.
3. Сергиевские минеральные воды. Всероссийская академия туризма. (интернет ресурсы).

Архитектура и музыка

Размышления начинающего музыкант

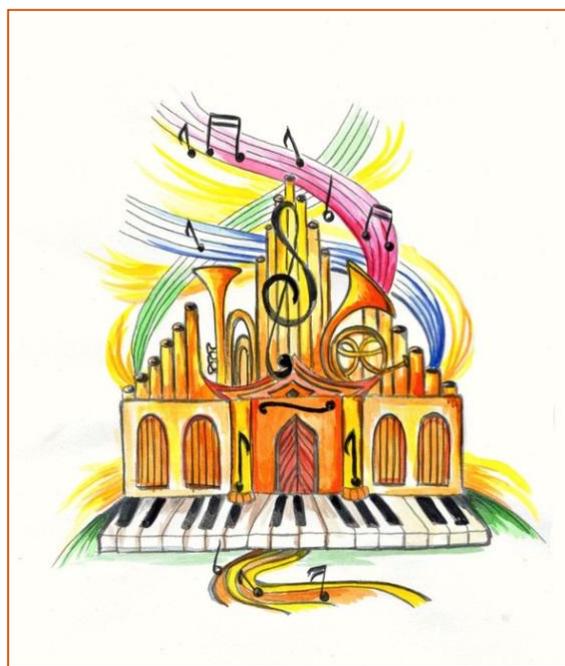
Мальцев Матвей, учащийся 2 класса

МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.М.И.Глинки»

Руководитель: преподаватель Вишневер Наталия Николаевна

ВВЕДЕНИЕ

Я второй год занимаюсь в музыкальной школе, где нас учат не только исполнять, но и рассказывать о музыкальных произведениях известных композиторов. Интересно было услышать о детстве М.И.Глинки, который знал много языков, знакомился с латинской литературой. Он любил географические книги, мечтал открывать новые земли и устраивать там концерты. А в будущем, Глинка увидел многое, изучая искусство

и культуру во время своих путешествий по разным городам и странам. Возможно, и я где-нибудь побываю, когда вырасту. Пока же мне нравится знакомиться с различными видами искусства, искать что-то общее между ними.

Так обозначилась **цель работы**: найти точки соприкосновения архитектуры и музыки.

Задачи:

- уметь замечать интересное;
- научиться выделять главное;
- расширить знания по городской архитектуре;
- развить творческую фантазию.

1. Первые впечатления

Однажды на уроке предмета «Слушание музыки» мы говорили о балете П.И.Чайковского «Щелкунчик». Я вспомнил, какое впечатление на меня произвели танцы, когда смотрел этот балет! Арабский «Танец кофе» просто заморозил меня: такой таинственный, восточный... Как сладкая нуга, там долго тянется одна нота. Я узнал потом, что это тоника соль минора.

А китайский «Танец Чай»! Бодрящий, крепкий, его музыка такая озорная! Я представил почему-то прыгающие шарики типа «Чупа-чупс». Ещё понравился «Танец шоколад»... Все эти танцы входят в Дивертисмент, который, как сказали на уроке, композитор специально придумал для царства сладостей.

Дивертисменты и раньше включались в балеты. Но у Чайковского всё по-другому: танцы связаны здесь с сюжетом спектакля. И я сразу представил себе сказочный Дворец Конфитюренбург, куда попадают герои. А что, если я буду архитектором? Или строителем, как мои родители?

2. Сказочный Дворец

Пожалуй, надо подумать, из чего же его построить - картон, пластилин? Нет, хочется чего-то необычного! Тогда, наверное, нужно пойти с мамой в кондитерский магазин. Может быть что-то и подойдёт для строительства? Но сначала стоит подумать: а какие же сладости любили в XIX веке? О том, что удалось узнать, мне захотелось поделиться с младшей сестрой Софьей. Она так сладкое любит...

Вот что я ей рассказал.

«Ты знаешь, что я учусь в школе им. М.И. Глинки. Так вот, в первой половине XIX века, когда жил Глинка, продавались нуга, марципан, пирожные и даже шоколадные конфеты! В середине века появились прозрачные леденцы «Ландрин», похожие, наверное, на «Чупа-чупс», только мелкие. Ещё любили сушки, баранки...

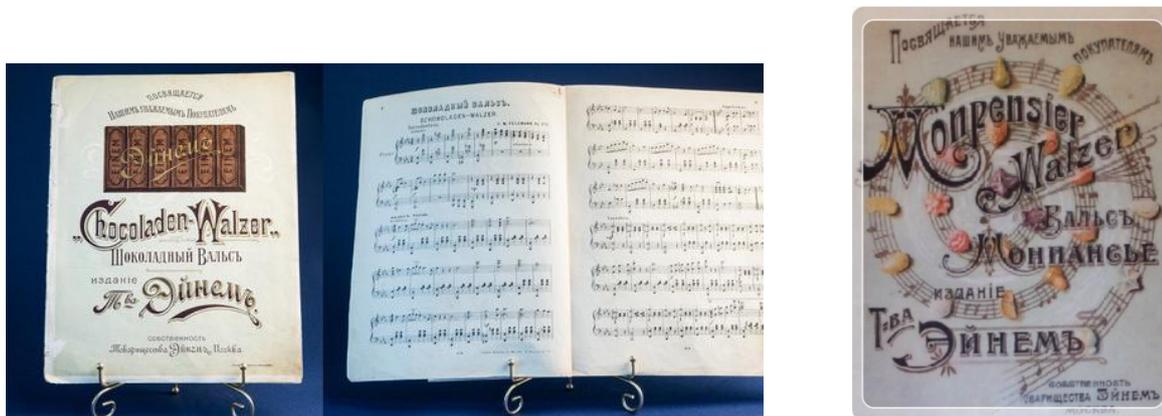
А к концу века, когда состоялась премьера балета «Щелкунчик», были конфеты с интересными названиями: «Зима», «Весна», «Лето», одним словом, «Времена года», как в музыке Чайковского или Вивальди, которую мы слушали на уроках. Были и другие наименования конфет, о которых ты и не слышала: «Ренессанс», «Рококо», «Аполлон»!

Даже шоколадная серия была «Дети-шалуны», с именами. И твоё тоже встречается!

Но самое интересное то, что оформлять упаковки конфет приглашали известных художников Билибина, Врубеля! А к коробкам прилагались ноты. Например, «Шоколадный вальс» или «Вальс-монпансье»».

Я думал, что такой рассказ произведёт впечатление на Соню... Так она тут же заявила, что знает «Танец Феи Драже»! Да ещё про цветные горошки сказала. На что я ответил: «Вот здесь не в сладостях дело. Балетмейстер Петипа хотел передать, как падают капли воды в фонтанах. Для этого Чайковский выписал из Франции инструмент с необычным «небесным» звуком, который называется челеста».

Но тут я понял, что немного отвлекся и предложил посмотреть, какой дворец я построил: «Обрати внимание, Соня: здесь как-будто звучит сама музыка! Есть свой ритм в узоре стен дворца: повторяющиеся фигурки в орнаменте. Орнамент ведь тоже

музыкален, как известно. А мелодичность линий ворот, похожих на знак «фермата»... Они из пластилина сделаны, так как нуги не нашлось. Существует же форма в архитектуре и в музыке, как нас учили.

А вот стены я сделал из сухек, прочно скрепить которые пришлось просить маму. Внутри дворца фонари из чупа-чупсов, пол из растопленного шоколада и башни из шоколадных конфет. Всё должно быть в гармонии, то есть сочетаться в удачно построенном городе, подобно инструментам в симфоническом оркестре! Вот и создаётся радостное настроение, как и в музыке бывает».

Выслушав меня, сестра сказала, что никогда не видела таких красивых дворцов. Попросила немного дать попробовать, а потом поблагодарить маму за участие в этом непростом архитектурном сооружении.

3. О музыкальности архитектуры

Я так увлёкся строительством, что потом захотел узнать, есть ли в мире сооружения, о которых можно сказать: «Это музыка в архитектуре»! И решил написать об этом, почтавав энциклопедии, словари, используя сведения из Интернета. Вспомнил, конечно, выражение В. Гёте, о котором нам говорили на уроке: «Архитектура - застывшая музыка». Мне так и представилась древнегреческая колонна, о которой пишут ученые, как о симфонии «чётких и полногласных звуков удивительной чистоты и выразительности» (Л.Любимов).

Действительно, капители колонн могут быть разные по звучанию и настроению. Можно представить даже мажор и минор... Ритм тоже. Вот какой пример я нашёл: это колонны галереи монастыря Святой Марии в Каталонии.

А если придумать символическую арку времён? От Древности к Современности! Ну, например, такую.

Я как-то смотрел раскраску-путеводитель о музеях Москвы и обратил внимание на сову. Это мудрая птица, как считали древние

греки, является эмблемой «Мусейона»: центра воспитания детей и юношества. Сидит она на капители с изящными завитками. Я дорисовал к ней колонну.

О мажорном звучании ионической капители колонны Древней Греции нам рассказывали, как и о дорической, минорной: суровой, строгой и мужественной. Поэтому я решил изобразить космический корабль наверху

такой колонны. Это наша современность: Самара-космическая! Ещё я сделал вокруг рисунка греческий орнамент – меандр. На уроке показывали работу одной выпускницы школы, где мы увидели, как часто он встречается в нашей жизни.

А если ещё пофантазировать, то, может быть, арку на котурнах сделать? Была такая специальная обувь у древнегреческих актёров. В общем, вариантов много можно придумать.

В современной архитектуре котурны – изящные столбы, сохраняющие пространство между нижним этажом и землёй. Об этом подумал швейцарский архитектор Л. Кобюзье, размышлявший о

музыкальности архитектуры. В 1928 году он создал проект здания московского Центросоюза. Сейчас там располагается здание Росстата. Это памятник архитектуры.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ УОЛТА ДИСНЕЯ, ФРЭНК ГЕРИ

Ещё примеры «музыкальных» зданий: В Америке, в Лос-Анджелесе есть концертный зал им. У. Диснея необычной архитектуры. Он выглядит, как причудливый орган, выполненный в виде пучка из шести тысяч трубок разной высоты и диаметра, установленных под разным углом.

Мне более понятно китайское здание в виде рояля с виолончелью. Странно, что в нём расположен выставочный центр городского планирования. А я бы разместил там музей музыкальных инструментов или зал филармонии...

Необычным показался и фасад здания «Поющего дома» в Дрездене. Так его называют в народе. В стихотворении В. Маяковского «А вы могли бы...?» есть строчки: «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?». Конечно, это невозможно. Но без мечты, фантазии, уверенности в том, что ты делаешь, к чему стремишься, не создать ничего нового. Наверное, это и хотел сказать Маяковский.

Вот и у авторов этого проекта, который мне больше всего понравился, трубы и воронки водостоков напоминают духовые инструменты. Дождевая вода, пробегая по трубам, «исполняет» своеобразные мелодии. Мне сразу вспомнилось стихи поэта В. Семернина: «Музыка всюду живёт, только прислушаться надо!». Я бы добавил: и присмотреться тоже...

4. Заключение

Прошло немало времени с момента строительства Дворца Конфитюренбург. Он стал разрушаться, к сожалению. Высох шоколад, появилась трещина на воротах...

Наверное, нужно заняться реставрацией. Это тоже увлекательная работа для нас с сестрой.

Конечно, знаний у меня пока мало. Чтобы сравнивать виды искусства, надо много читать, бывать на выставках, посещать музеи, путешествовать. Но впереди ещё годы учёбы в музыкальной школе. Может быть, подумать и о художественной?

Нам говорили на занятиях, что Пушкин не только стихи писал, но и рисовал. Глинка хорошо пел. Бородин был химиком. Дега разбирался в балете. Прокофьев играл в шахматы... А Чайковский любил книги и не мог провести и дня, не прочитав хотя бы страницы!

И я сделал вывод, что чтение, занятия музыкой, фантазия в творчестве помогут мне в будущем.

Список информационных источников:

1. Аверьянова О.И. Русская музыка до середины XIX века: М.И. Глинка, А. Даргомыжский. Биографии. Книга для чтения. - М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003. -141с.
2. Алексеева Л.Н. Музыкально-живописный альбом «Времена года в музыке, поэзии, живописи». Рабочая тетрадь по духовно-нравственному воспитанию средствами искусства для школьников 3-4 кл. - М.: Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2000. -24 с., ил.
3. Аристова В.В. Моя первая книга об искусстве: Научно-поп. Издание для детей/ил. М.В. Воронцовой; Оформл. серии Л.Д. Андреева. - М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004,- 95с.
4. Буткова О.В. Музеи Москвы. Искусство. Раскраска-путеводитель. (Увлекательная прогулка). -Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2016.-32с., ил.
5. Вачьянц А.М. Древняя Греция. Древний Рим (Мировая художественная культура). (Вариации прекрасного). - М.: Айрис-пресс, 2006.-232с.: ил. -
6. Осовицкая З.Е. Казаринова А.С. Музыкальная литература: Учебник для ДМШ: первый год обучения предмету. -М.: Музыка, 2007.-224с., нот.,ил.
7. Царёва Н.А. Уроки госпожи Мелодии: Учебник для 1-го класса детских музыкальных школ и школ искусств.- М., ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2001. -80с.
8. Семернин В. Музыка всюду живёт. М.,1991.
9. Изобразительное искусство. Музыка (Словари школьника). - М.: Современник, 1998.-237 с.: ил.

Интернет-ресурсы:

https://pikabu.ru/story/kratkaya_istoriya_russkikh_konfet_4969763

<https://design-mate.ru/read/an-experience/architecture-as-frozen-music>

<https://zen.yandex.ru/media/id/5e3feb2b6ffb5072de614924/zastyvshaia-muzyka-10-5e5519fa4ae6635ac274b28e>

***ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ
О П.И. ЧАЙКОВСКОМ***

Расцвет критического реализма в творчестве П.И.Чайковского, выдающегося представителя русской музыкальной школы XIX столетия

Скопенко Екатерина Владимировна,
преподаватель МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ №15»

Ярчайшая национальная самобытность и художественная ценность русской музыки второй половины XIX века всегда привлекала и привлекает внимание передовых деятелей мировой музыкальной культуры. М.Глинка, М.Балакирев, А.Бородин, Н.Римский-Корсаков, М.Мусоргский, Ц.Кюи, А.Лядов, А.Глазунов, С.Танеев... - блестящая плеяда композиторов, творчество которых вошло в золотой фонд мировой культуры. К концу XIX века воздействие русской музыки наблюдается у многих западноевропейских композиторов. Да, есть чем гордиться нашему народу! «Русские указали нам совершенно новый путь. Они окунулись в народ и вынесли оттуда новые, живительные начала. Изучайте русскую музыку: её влияние будет спасительным для вас», - говорил французский музыкальный деятель Л.Бурго-Дюркудре.

Творчество Чайковского относят к эпохе критического реализма в русской музыке. Многие сочинения композитора по праву считаются шедеврами: камерно-инструментальная (фортепианная) музыка, лирические романсы, оперы, симфонии. Основные эстетические принципы Чайковского как художника-реалиста сформировались еще в 60-70 годы под общим воздействием для русского искусства этих лет эстетикой революционных демократов. Его творческая мысль всегда направлена к людям, к широкому кругу слушателей. «Я желал бы всеми силами души – писал он, - чтобы музыка моя распространилась, чтобы увеличивалось число людей, любящих её, находящих в ней утешение и подпору».

По характеру своего дарования Чайковский в целом – лирик, драматург-психолог. А.М.Горький назвал его «великим лириком». Композитор органично

слил в своей музыке возвышенно-прекрасную мечту о счастье, непосредственность, сердечность высказываний с глубоким обобщением сложным философских вопросов жизни. Петр Ильич – один из самых выдающихся в мировом искусстве композиторов-мелодистов. Его музыка отличается большой напевностью. По вокальному звучат мелодии не только опер и романсов, но и его инструментальных произведений. Напевность, мелодичность присущи его голосоведению, гармоническому и оркестровому языку.

В музыкальном языке композитора ощущается влияние русской романсовой культуры первой половины XIX века (городской бытовой романс). А также он часто использовал танцевальные ритмы, особенно любил вальс. Мы наблюдаем это явление не только в балетах, но и в симфониях, операх, камерно-вокальной и инструментальной музыке.

На творчество Петра Ильича Чайковского оказали влияния оперная драматургия Моцарта и Бизе, симфонизм Бетховена, немецкий романтизм Шумана. Одновременно Чайковский чутко воспринял песенную и танцевальную мелодику других народов: украинского, итальянского, французского. Но творчески используя разнообразные традиции зарубежной музыки, композитор всегда придавал своим сочинениям ярко-выраженный русский характер. «Я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях...», - говорил Чайковский. - «... я русский в полнейшем смысле этого слова». И всё его творческое наследие подтверждает искренность и правдивость этих слов.

В каждом из видов музыкального творчества Петр Ильич был подлинным новатором. Продолжая традиции композиторов той эпохи в области лирико-психологической, музыкальной драмы, он впервые в русской музыке раскрыл возможности этого жанра. Чайковский является основоположником русского классического балета. Композитор внес новый яркий вклад в область фортепианного и скрипичного концерта, заложил основы дальнейшего развития квартетного жанра. Обращался к кантатно-хоровому творчеству,

писал музыку к театральным спектаклям. И везде, в каждой из этих областей Чайковский отстаивал классические образцы национального музыкального искусства.

Наследие П.А.Чайковского велико. На протяжении всей своей плодотворной творческой жизни композитор проявлял исключительную работоспособность. «Без работы жизнь для меня не имеет смысла, - говорил он. – В сущности, я без неё и дня прожить не могу».

Многогранно и симфоническое творчество композитора. Он создал новый тип симфонии, которую можно назвать симфонией – драмой и симфонией-трагедией. Русский симфонизм Чайковского априори является новым этапом в истории развития мировой симфонической музыки. Высшим достижением композитора в этой области считается шестая симфония. Шестая симфония была, по словам автора, задумана как программное сочинение. Её по праву можно назвать симфонией-трагедией. В одном из писем Чайковский писал, что увлечен замыслом новой симфонии, «на этот раз программной, но с такой программой, которая останется для всех загадкой – пусть догадываются, а симфония так и будет называться: «Программная симфония №6». После первого исполнения, по совету брата Модеста, композитор назвал её «Патетической».

Эта симфония – высшее проявление симфонического гения Чайковского. Написано это уникальное произведение очень быстро, менее чем за два месяца. «Мне ужасно хочется написать какую-нибудь грандиозную симфонию, которая была бы завершением всей моей сочинительской карьеры», - признавался П.И.Чайковский в одном из писем 1889 года. «В симфонию эту я вложил без преувеличения всю мою душу».

Содержание 6 симфонии многие музыковеды трактуют как жизненный путь самого автора. Действительно, она как бы подводит итог творческого пути композитора, являясь «музыкальной исповедью души, на которой многое накопилось».

Чайковский написал трагически-исповедальную симфонию. Он пытался музыкальными средствами озвучить философские вопросы бытия и небытия, жизни и смерти – жизни после жизни; истины и божественной истины, божественной любви. Ответы на поставленные вопросы сложны, неоднозначны, противоречивы. «Клубок» неразрешимых вопросов, мучающих все человечество, так и остается «не распутанным».

В первой части очень силен трагизм. Это трагизм разрушения любви, красоты, жизни. И это разрушение есть Смерть, а в музыке – страшный удар, от которого вздрагиваешь невольно. Это и есть физический момент смерти.

Написана 1 часть в традиционной сонатной форме, но по содержанию она выделяется на два больших раздела: до момента «смерти» и после. 1 раздел – бытие, жизнь человека с её ужасной реальностью, страданиями, повседневной суетой, стержнем которой тем не менее является любовь, красота, истина. Если схематично выразить, исходя из сонатной формы, то выступление является мрачной, тяжелой действительностью, которая окружает человека.

Главная партия в экспозиции – это суета жизни, в которой есть место и страданиям, и радости. Побочную партию можно представить как любовь, которая освещает мрачную реальность, заставляет отрешиться от повседневной жизненной суеты и составляет суть, смысл жизни. Поэтому побочная партия по сравнению со вступлением и главной партией более развернута. Она играет всеми цветами радуги, заставляет взглянуть на жизнь через эти цветные стекла и радоваться ей. Любовь здесь мыслится как категория обобщенная.

Если человек способен отдать такую любовь другим, то от его земной жизни останется след: в воспоминаниях людей, делах, поступках, детях, творениях, а душа его успокоится, вознесшись на небеса.

Второй раздел условно можно назвать небытием. Он начинается со страшного и неожиданного удара всего оркестра, так же как неожиданно приходит смерть. Это и смерть, и разрушение жизни, по выражению П.И.Чайковского, «смерть, как результат разрушения». Что стоит за порогом смерти? Автор много размышлял над этой проблемой. Смерть представлялась

ему страшной фатальной силой, врывающейся в жизнь людей и беспощадно уничтожающей все дорогое и любимое. Композитор ненавидел её всеми силами души. Да, наступает телесное небытие, но в этот момент композитор показывает и «второе рождение» души. Оно мучительно, ибо душе нужно «очиститься» от грехов. Очищение происходит через искупление грехов, содеянных человеком при земной жизни, через муки и страдания.

В момент наивысшего напряжения цитируется молитва «Со святыми упокой», которая является мольбой души человеческой о божественном милосердии, снисхождении. И опять перед глазами как бы проносится картина жизни, звучит интонация рыдания – это глубокое раскаяние за содеянное, робкая надежда на прощение.

Звучат грозные, жуткие звуки труб, как бы призывающие грешника на последний суд, от этих звуков душа «съеживается», встают дыбом волосы, готовясь принять самую страшную кару. Тем неожиданнее из небытия возникает тема любви. Но это уже любовь Бога к человеку, прощение и как награда – вхождение в невидимый мир.

В симфонии четыре части, но их сочетание необычно для музыкальной классики. Вместо финала Чайковский завершает сочинение «реквиемом», где слышатся плач и стенания по уходящей из земной жизни человеческой души. Как известно, реквием - заупокойная католическая служба. Это произведение траурного содержания для хора, солистов и оркестра. Подобно В. Моцарту можно сказать, что, создавая четвертую часть, П.И. Чайковский написал реквием, и тоже для себя. Четвертая часть – это состояние его души в последние годы жизни, его последнее прощальное слово. Композитор приходит к мысли, что слава его как художника преходяща, что сам он не в силах победить свой страх перед надвигающимся фактом физического небытия. Но его реквием звучит не как «отпевание», а как светлая память его жизненными творениями. Из музыки исчезают и пафос борений, и мечта о счастье. Жизнь медленно замирает. От заключительных звуков симфонии веет смирением перед надвигающейся тайной смерти.

Слушая уникальную музыку шестой симфонии, невольно начинаешь размышлять о современности, о сложностях и трагедии нашего времени. Как написал поэт Александр Кушнер: «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Нашему поколению «посчастливилось» жить в эпоху пандемии.

Пандемия так или иначе внесла коррективы в планы каждого из нас, изменила привычный уклад жизни и заставила многое переосмыслить, пересмотреть свои взгляды на существующую реальность бытия. Если что-то и стало ясно для каждого, так это то, что люди не всесильны. Мы так страстно отрицали в бесконечной суете повседневности свою хрупкость, уязвимость, ограниченность, непреодолимость смерти. И вдруг всё это предстало перед нами во весь рост. Жутко становится от одной мысли: «Сколько же людей каждый день встречаются со смертью?»

Обращаясь к музыке Чайковского, думается о том, что достижение наших гениальных предков – это наше достояние. Надо желать и уметь воспользоваться им. Только так достигается полнота бытия и оправдывается наше существование в этом мире. Именно гении, такие как Чайковский, оправдывают существование многих поколений людей, безвестно уходящих в небытие. И если не всякому достаёт сил раскрыть все свои творческие возможности, то каждый имеет возможность приобщиться к творениям гениев, воздать им должное, проникнуться светлым духом разума, добра и красоты.

Список использованной литературы:

1. Чайковский П.И. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. -М., 1962
2. Баландин Р.К. «100 великих гениев» - М.: Вече, 2006
3. Русская музыкальная литература, вып.IV под ред. М.Михайлова – М., 1977
4. Русская музыкальная литература, вып. III под ред. А.Н.Крюкова – М., 1981

Особые пьесы в творчестве П.И.Чайковского

Текст к презентации

Золина Галина Юрьевна,

преподаватель МБУ ДО ШИ им.М.А.Балакирева г.о.Тольятти Самарской обл.

*«Когда молюсь от сердца,
Господь мою молитву слышит.
Молитва наша есть сестра.
Она как свет нам душу освещает»*

П.И.Чайковский, 11 лет

Слайд 1. Титульный лист.

Слайд 2. Музыка навсегда.

«Детский альбом» Чайковского П.И. - цикл фортепианных пьес, знакомство с которым происходит в 1 классе предмета «Слушание музыки» и подробно изучается в 4 классе курса музыкальной литературы. Предлагаемая работа должна помочь преподавателю светской школы в подаче, разъяснении пьес деликатного характера «Утренняя молитва» и «В церкви». Обращение к богу – это часть нашей культуры, древняя православная традиция. Молитвы нужны были человеку в разное время, особенно, в трудное, когда можно обратиться не только к помощи близких людей, но и верить в то, что есть другие - высшие силы, которые помогут тебе не терять надежды на лучшее. Тема эта будет актуальна всегда, потому что музыка молитвы оказывает необычайно сильное воздействие на эмоциональную и духовную жизнь, воспитывает человеколюбие, милосердие, благородство, целомудрие – эти вечные ценности.

Слайд 3. Цель: Познакомить учащихся с жанром духовной музыки – молитвой на примере пьес П.И.Чайковского.

Задачи:

1. Проследить историю создания «Детского альбома»;

2. Изучить становление молитвы в России, взаимосвязь прошлого и настоящего в жанре;
3. Проанализировать пьесы «Утренняя молитва» и «В церкви», выявить особенности музыкальной речи жанра;
4. Разучить пьесы из «Детского альбома».

Слайд 4. Вера великих русских людей (видеоряд).

В разные времена обращение к Богу было близко по духу многим людям. Великие поэты, писатели, музыканты и даже учёные были глубоко верующими. Пушкин А.С., Лермонтов М.Ю., Тютчев Ф.И., Вяземский П.А., Языков Н.П., Гоголь Н.В., Достоевский Ф.М., Толстой Л.Н., Бортнянский Д.С., Балакирев М. А, Чайковский П.И., Рахманинов С.В., Чесноков П.Г., Танеев С.И., Ломоносов М.В., Павлов И.П., Пирогов Н.И., Лихачёв Д.С. и многие другие верили в существование высшей силы. Вера влияла на их творчество, на отношение к людям и жизни, с этой верой рождались их лучшие страницы и научные труды.

Слайд 5. Чайковский Петр Ильич.

Петр Ильич Чайковский – русский композитор, дирижёр, педагог, музыкально–общественный деятель родился весной 1840 года в Воткинске Вятской губернии. С детства Пётр был невероятно музыкально одарён. Но согласно традициям, образование получил в училище правоведения и служил в Министерстве юстиции в Санкт-Петербурге. В 1865 году он закончил консерваторию. Чайковский вошел в историю как автор концертов, балетов, симфоний, опер, камерной музыки. Его произведения возглавляют список самых известных и исполняемых в мире: «Вальс цветов», «Танец феи Драже», «Детский альбом», «Танец маленьких лебедей», «Времена года», «Евгений Онегин». Такая любовь к его музыке объясняется умением композитора передавать самые разные человеческие чувства и настроения в необыкновенно красивых и трогательных мелодиях в произведениях разных жанров.

Слайд 6. «Детский альбом».

«Детский альбом» - одно из творений великого музыканта. Петр Ильич был первым русским композитором, создавшим сборник фортепианных пьес

специально для детей. «Детский альбом» обладает высокими художественными достоинствами, пользуется большой популярностью в разных уголках планеты, так как помогает юным музыкантам с увлечением развивать исполнительское мастерство. Альбом включает в себя двадцать четыре небольшие пьесы, в которых представлен один день жизни ребёнка из удивительного светлого и чистого мира детства. Мне кажется, что образы детей цикла Пётр Ильич писал с себя, со своей семьи, с беспечного детства, когда жил в далёком заснеженном Воткинске в большой любви родителей, братьев и сестры.

Слайд 7. Чайковский и дети.

Известно, что композиторы, как все творческие люди, до конца своих лет остаются большими детьми. Будучи взрослым человеком, Чайковский интересовался жизнью детей, наблюдал за ними, хорошо их понимал, умел радоваться их радостям, печалиться вместе с ними, запросто мог найти общий язык. В 1878 году Чайковский посещает Европу, и в Италии к нему присоединяется младший брат Модест со своим подопечным Колей Конради. Петру Ильичу доставляло большое удовольствие общаться и заниматься с ним. Прогуливаясь по улицам городов Италии, композитор любовался маленькими музыкантами, которые зарабатывали на пропитание, исполняя народные песни. Их пение было трогательным и заставляло гениального маэстро восхищаться. Пётр Ильич задумался о том, что детская музыкальная литература в России весьма небогата, что необходимо сочинить лёгкие пьески для фортепиано с привлекательными названиями, которые дети могли бы исполнить своими небольшими руками. Образцом послужил «Альбом для юношества» Роберта Шумана. Вскоре после возвращения в Россию, в апреле 1878 года, Чайковский приступил к осуществлению своей мечты.

Слайд 8. В Каменке.

Композитор писал детские пьесы в Каменке, на Украине, где проживала его младшая сестра Александра Ильинична со своей большой семьёй. Детей было семеро, и Чайковский внимательно наблюдал за их музыкальными занятиями.

Слайд 9. Володя Давыдов.

Цикл «Детский альбом» композитор посвятил своему любимому племяннику Владимиру Давыдову, как и Шестую симфонию, а кроме того завещал ему большую часть авторских прав на свои произведения, то есть сделал Владимира Львовича своим основным наследником. Пьесы для «Детского альбома» были написаны Чайковским легко и быстро в весенние месяцы 1878 года. И уже летом сборник отправился в издательство Петра Ивановича Юргенсона.

Слайд 10. Особые пьесы.

В музыке «Детского альбома» мы слышим и видим картины природы, детские игры, сказочных персонажей, игрушечные танцы. Но есть произведения, которые передают душевное состояние человека, его внутренний мир. Это первая и последняя пьесы цикла, создающие своеобразное обрамление, завершённость. Эти особые пьесы – молитвы.

Слайд 11. Русские святыни.

«Человек должен быть верующим или должен искать веры. Иначе жизнь его пуста», - Чехов. Молитва - это один из жанров духовной музыки. Это обращение верующего к Богу с помощью канонизированного текста и песнопения. Молитва чаще всего принимает вид поклонения, восхваления, просьбы или просто изложения своих мыслей. При помощи используемых символов, музыки и языка молитва воздействует на внутренний мир, образ жизни и нравственность людей, как и любое произведение искусства. Из глубокой древности до нас дошли здания и сооружения, где с молитвами, просьбами о помощи обращаются к Богу, поклоняются святым людям.

Слайд 12. История церковного пения.

В православном храме родилась особая область музыки, русской культуры, которая получила название богослужбное пение. Начало его относится к XI веку и развивается по XVII век. Основным видом пения были древнерусские знаменные распевы. «Как и древней иконе, знаменному распеву присущи величественная простота, спокойствие движения, четкий чеканный

ритм, законченность построения, вытекающая из совершенной внутренней гармонии» (Б.П. Кутузов).

Пение было одногласным, распевы исполнялись мужским хором без сопровождения, а *carrella*. Музыкальные инструменты в православной церкви были запрещены, так как считались бесовскими. Исключение составляло искусство игры на колоколах. Церковное пение в те времена – это образец профессиональной музыки. У песнопений не было конкретного автора. Человек, который их создавал, назывался распевщиком и никогда не ставил своего имени. Ведь музыку эту он писал для бога. Пение в церкви должно было являться отголоском небесной музыки, воплощать в себе идеал красоты. Начиная с XVII века, в храмах зазвучали многоголосные песнопения, объединившие черты древней молитвы и многоголосия. Церковная музыка не теряла связи с народной жизнью, не оставалась в стороне от главных её событий и дарил людям утешение, очищение, ощущение благодати. Развитие жанра молитвы проходило на протяжении столетий и дошло до наших дней, поэтому, считается, усиливает своё воздействие многократно.

Слайд 13. Старинный знаменный распев. Видеоролик.

Слайд 14. Начало альбома - «Утренняя молитва».

Во времена Петра Ильича Чайковского каждый верующий человек просыпался и ложился спать с обращением к Господу. В утренней молитве люди выражали благодарность Богу за наступивший день и просили всего хорошего, не зная, что ждёт их впереди. Вечером звучала благодарность Всевышнему за прошедший день, а также мольба о прощении за совершённые проступки. Поэтому первой пьесой альбома стала «Утренняя молитва». После 1917 года в России религия была под запретом, и во всех изданиях «Детского альбома» композиция «Утренняя молитва» печаталась под заголовком «Утреннее размышление».

Слайд 15. Анализ пьесы.

Пьеса звучит спокойно, безмятежно, светло, мудро, потому что ребенок молится, обращается к Богу. Пьеса написана в форме периода повторного

строения и большой коды. Тональность произведения Соль мажор, размер $\frac{3}{4}$, в моих нотах 1977 года указан темп – тихо (скорее характер), средний регистр, равномерное ритмичное движение четвертными и четырёхголосная простая аккордовая фактура (верхний голос выступает в роли мелодии) напоминают звучание церковного хора – неторопливого и сосредоточенного. Две первые фразы заканчиваются половинными длительностями. Может быть, в процессе молитвы ребёнок думает о просящем и поэтому останавливается. Развитие третьей фразы продолжает секвенция, приводящая к *mf*, высокому звуку ми во второй октаве и остановке на доминантовом трезвучии. Второе предложение повторяет первое, но теперь развитие темы приводит к форте на звуке фа – диез второй октавы - это кульминация пьесы, и затем мелодия практически поступенно опускается вниз и приходит к тихой тонике. Начинается заключительный раздел – кода. На тоническом органном пункте, напоминающем звон колоколов, высоко, как в небесах, звучит мелодия и эхом повторяется в малой октаве. Небольшое напряжение этому построению придают нисходящие малая секунда, далее тритон в мелодии и минорная окраска аккордов гармонической субдоминанты. Но последняя прощальная фраза из звуков тонического трезвучия на пианиссимо, словно благословит, окончательно успокаивает и настраивает на внутренний душевный покой. Пьеса «Утренняя молитва» показывает самые лучшие, чистые, светлые мысли и чувства ребёнка и его веру в то, что день пройдёт мирно, беззлобно, праведно.

Слайд 16. «В церкви».

Альбом заканчивается пьесой «В церкви», второе название её «Хор». Чайковский использовал для этого произведения мелодию православной молитвы «Царю небесный», на которую поются и другие молитвы. Вечерние молитвы более мрачные, сдержанные, горестные. Хор звучит серьезно и драматично. Чайковский не упрощал музыку, которую сочинял для детей, а писал ее с такой же глубиной чувств, как и «взрослую».

Пьеса написана в форме периода единого строения, повторенного дважды и коды. Тональность ми минор, размер $\frac{2}{4}$, темп умеренный, четырёхголосная

аккордовая фактура, равномерное чередование восьмых, четвертных и остановки на половинных длительностях образуют строгую ритмическую чёткость. Мелодия не имеет скачков, движение её плавное, восходящее в первом предложении и постепенно опускающееся вниз к тонике во втором. Все эти средства музыкальной речи говорят об усталости и печали ребёнка, он, словно вздыхает. В заключительной части, в коде ещё долго будут звучать тревожные и беспокойные аккорды на фоне повторяющейся звуков тоники в басу, звучать, словно колокольный набат в церкви. Спускается ночная тьма, скоро всё затихнет, замрёт. Пьесой «В церкви» Чайковский как будто обращается к каждому из нас - детей и взрослых: *«Будь добр и милосерден, Будь честен перед собой, И ты никогда не обманешь другого. Люби... Мир тебе»*. Такие простые и правильные слова.

Слайд 17. Выводы.

1. Учащиеся прикоснулись к великой музыке Чайковского, ближе познакомилась с его духовным наследием.
3. Удалось рассказать о религии не углубляясь, доступно, не навязывая мнение.
4. Презентация может стать конспектом урока или внеклассного мероприятия.
5. Можно разучить «Утреннюю молитву» на сольфеджио и закрепить теоретические знания, музыка станет ближе и понятнее.
6. Сочинения, написанные в жанре молитвы, помогают ощущать её глубокие связи с мыслями о сути жизни, о любви к Отчизне, родным, о душе и совести, грехе и раскаянии, помогает верить в неизбежно лучшее.

Один день из жизни ребенка

Музыкально-театрализованная композиция по пьесам

«Детского альбома» П.И.Чайковского

Корецкая Нина Ивановна, преподаватель

МБОУ ДО «ДШИ №5» п.Рощинский м.р.Волжский Самарской обл.

(Сцена оформлена уютной комнатой в духе XIX века: в центре стоит ёлка, возле ёлки коробка с ёлочными украшениями и детскими игрушками, на стене икона, на столе раскрыта книга со сказками Г.Х.Андерсена, стоит старинный подсвечник, в стороне кресло покрытое пледом).

Действующие лица: Ведущий, Девочка, Мальчик в образе А.С.Пушкина, Мама.

Музыкальные пьесы из «Детского альбома» исполняют учащиеся ДШИ.

Ведущий: Ребята сейчас на дворе XXI век, давайте я попробую описать один день из вашей жизни. Если я что-то упущу, вы меня поправите или, наоборот, добавите. Я спрашиваю, а вы хором отвечаете: да или нет. И так утро, звонит будильник на телефоне, завтрак и в школу! В школе занятия, потом внеурочные занятия, шахматы, lego и т.д. Да? **Дети:** да!

Ведущий: После обеда у вас занятия в музыкальной школе. А поднимите руки у кого спортивные секции? А кто бежит к репетиторам? (Дети поднимают руки.) А затем наступает вечер: выполнение домашнего задания, ноутбук, интернет, кровать, сон.

Ведущий берет в руки красочный «Детский альбом» П.И.Чайковского.

Ведущий: А теперь давайте представим, как бы выглядел один день из жизни ребёнка в XIX веке на примере «Детского альбома» П.И.Чайковского.

Петр Ильич Чайковский написал «Детский альбом» для своего любимого племянника семилетнего Володи Давыдова или, как ласково называл его композитор, Боба.

Дом-музей П.И. Чайковского находится на Украине, в городе Каменка. Ребята, мне посчастливилось побывать в этом доме, пройтись по его скрипучим

половицам, прикоснуться к роялю, на котором композитор сочинял свои пьесы. О Каменке композитор писал: «Я люблю в ней её прошлое, она овеяна для меня духом поэзии, образ Пушкина витает предо мною, всё здесь настраивает на поэтический лад».

(Выходит мальчик, одетый в черные брюки, белую рубашку с черным бантом, в руках гусиное перо и блокнот, читает стихотворение)

...И пробуждается поэзия во мне:

Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем --
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута - и стихи свободно потекут.

Ведущий продолжает рассказ, перелистывая ноты «Детского альбома»: Здесь 24 маленькие пьесы. По ним можно хорошо представить, в какой обстановке жили дети того времени, как они проводили время, что их окружало, что волновало. В этих пьесах вся жизнь ребенка: его мысли и настроения, чувства и мечты, игровые сценки и страшные сказки, картины природы и песни.

Друзья, хотите увидеть и услышать сказку о девочке, с которой в канун Рождества произошла удивительная история? Тогда давайте прислушаемся, что происходит в этот момент у ёлки зимним утром в гостиной одного из домов. Сейчас прозвучит первая пьеса из «Детского альбома» называется она «Утренняя молитва» или «Утреннее размышление». День ребёнка всегда начинался молитвой. Молясь, он настраивался на добрые мысли и поступки. Содержание этой пьесы наполнено светлым и возвышенным настроением.

Звучит пьеса «Утренняя молитва», в это время заходит девочка,

останавливается перед иконой и молится, после окончания пьесы подходит к окну).

Девочка: Ах! Зимнее утро. Какое оно сегодня хмурое и неприветливое.

(Звучит пьеса «Зимнее утро»).

Девочка: Ой, ёлочка! Её, наверное, доставили в дом еще вчера вечером, а сегодня она уже стоит в гостиной пышная, зеленая, красиво украшенная разноцветными игрушками. *(Подходит к коробке с игрушками и восхищенно перебирает их).* Сколько игрушек! Вот деревянный солдатик *(достает из коробки)*, когда-то он палил из пушки, осаждал крепости, нес службу у картонного дворца.

Ведущий: Я знаю, что твоя самая любимая сказка, это сказка Г.Х.Андерсена «О стойком оловянном солдатике»

Девочка: Да, это верно, вот и книжка лежит на столе. Послушайте, как описывает своих солдатиков Ганс Христиан *(берет книжку и читает):*

«Жили-были 25 оловянных солдатиков, родных братьев по матери – старой оловянной ложке; ружье на плече, голова прямо, красный с синим мундир – ну, прелесть что за солдаты!». А у меня деревянные солдатик, но подумаешь, какая разница. Эти тоже умели ходить, смело вышагивая своими деревянными ножками, как барабанными палочками. Раз – два! Раз – два!

(Звучит пьеса «Марш деревянных солдатиков»).

Девочка: А вот старая лошадка *(достает из коробки игрушечную лошадку)*. В своих снах я часто езжу на этой лошадке на бал к прекрасной Золушке и принцу. А иногда лошадки несли меня на помощь маленькому Каю из сказки «Снежная королева». **(Звучит пьеса «Игра в лошадки»).**

Девочка: *(достает куклу из коробки)* Ой, смотрите, моя кукла, привезенная родителями из солнечной Италии. Теперь кукла больна, она смотрит на мир грустными глазами. **(Звучит пьеса «Болезнь куклы»).**

Ведущий: *(под музыку)* Какая печальная мелодия! Послушайте, в музыке нет сплошной мелодической линии, но есть интонации вздохов («Как мне

больно!»). Это тихо плачет больная кукла. Сейчас кукле больно настолько, что надежды на выздоровление нет.

Девочка:*(тревожно)* Что такое? Глаза куклы закрываются, она почти не дышит, сердечко не бьется. Кажется, она умирает.

Ведущий: Сейчас прозвучит, совсем не по кукольному, следующая пьеса «Похороны куклы». Это настоящий траурный марш. **(Звучит пьеса «Похороны куклы»).**

Ведущий: *(под музыку)* Девочка плачет, печально носит на руках куклу, прощаясь с ней. Но на смену печали всегда должна приходиться радость. Так и есть. *(Заходит мама, она что-то несет в коробке, садится рядом, обнимая девочку, гладит ее по голове).* Сейчас прозвучит пьеса, которая называется «Мама». Музыка этой пьесы певучая, красивая, ласковые интонации мелодии будто успокаивают, объясняют что-то. **(Звучит пьеса «Мама», к концу пьесы мама достает из коробки новую куклу и дарит девочке)**

Девочка: Какая прелесть! Что за глаза, а волосы! Мама, я хочу с ней покружиться. *(Девочка начинает кружиться с куклой, мама опускается в кресло и берет в руки вязание).*

Ведущий: Следующая пьеса так и называется «Новая кукла». Музыка этой пьесы выражает радость и восторг ребенка при виде красивой игрушки, о которой он давно мечтал. **(Звучит пьеса «Новая кукла»).**

Ведущий: Незаметно наступает вечер. *(Мама подходит к столу и зажигает свечи).*

Мама: Я пойду позову няню, а ты готовься ко сну. *(Уходит)*

Ведущий: Няня приглашает девочку ко сну. Следующая пьеса так и называется «Нянина сказка». В мотивах слышится стук копыт, Иван Царевич мчится на своем коне в царство Кощея Бессмертного, за своей Василисой Премудрой. **(Звучит пьеса «Нянина сказка»).**

Девочка: Какую же сказку сегодня расскажет няня?

Ведущий: О, это сказка о злой, коварной Бабе-Яге, которая своими колдовскими чарами пытается навредить нам.

Девочка: Да, я уже слышу, как летит в ступе коварная и страшная Баба-Яга. Вместо носа кочерга, волосы торчком, зубы как угли. *(С отвращением и страхом)* Брр. (**Звучит пьеса «Баба –яга»**).

Ведущий: Закончилась сказка, улетела Баба-яга. Под музыку «Сладкой грёзы» девочка засыпает. *(Девочка располагается в кресле)*. Мягкость звучания, широкое дыхание этой пьесы напоминают оперные арии и романсы. (**Звучит пьеса «Сладкая грёза»**).

Ведущий: Что же происходит дальше? А дальше ей снится сон. *(Ведущий надевает на спящую девочку волшебную корону)*. Девочка превращается в прекрасную принцессу на балу. Забыв обо всем на свете, она кружится в грациозном вальсе. (**Звучит пьеса «Вальс»**).

Девочка: Ах, какой волшебный сон! Смотрите стали оживать елочные игрушки! Прекрасные фрейлины выстроились в ряд, а галантные кавалеры приглашают их станцевать «Мазурку» *(делает реверанс)*. (**Звучит пьеса «Мазурка»**).

Девочка *(берет в руки игрушечного зайца)*: А вот и зайчик пустился в пляс, а за ним серый волк. Только заяц не боится волка, потому что это праздничный карнавал. (**Звучит пьеса «Полька»**).

Девочка *(снимает с ёлки игрушечную птичку)*: А вот жаворонок висит на самой макушке елки. Он напевает нам о просторах нашей родной земли. Если жаворонок запел, значит пришла весна!

Ведущий: Пора весны была самым любимым временем года П.И. Чайковского. «Ждем, не дождемся, - писал он, - когда наступит пост, а с ним и первые признаки весны. Но зато, какое волшебство наша весна приносит своей внезапностью, своей роскошной силой! Как я люблю, когда по улицам текут потоки тающего снега и в воздухе почувствуется что-то живительное и бодрящее! С какой любовью приветствуешь первую зеленую травку, как радуешься прилету грачей, а за ними жаворонков и других заморских гостей!»

«Песня жаворонка» – пьеса с нежными трелями, с чистым узором ее неповторимо прекрасной мелодии – одна из лучших зарисовок пробуждающейся природы. (Звучит пьеса «Песнь жаворонка»).

Девочка: Куда же зовет нас жаворонок?

Ведущий: Он приглашает нас совершить путешествие по России. Удивительно хороши в «Детском альбоме» картины русского быта. Они оживают в четырех пьесах. Первая из них, «Русская песня», построена на теме народной песни «Голова ль моя, головушка» Мелодия состоит из коротких мотивов. Они так плавно переходят один в другой, так непрерывно льются, словно девичий хоровод, движущийся все время по кругу. (Звучит пьеса «Русская песня»).

Ведущий: А вот другая зарисовка. На завалинке, сидит мужик и напевает какую-то песню.

Девочка: Да это же наш кузнец Архип. Любит он после работы на гармошке поиграть. Да нескладно так у него выходит, а он все улыбается. (Звучит пьеса «Мужик на гармонике играет»).

Девочка: Мне больше нравится смотреть, как весело танцуют под балалайку деревенские парни. А как называется танец, я не помню... Ой, вспомнила! Танец комара!

Ведущий: Это знаменитый наигрыш русской пляски называется «Камаринская». (Звучит пьеса «Камаринская»).

Девочка: А теперь жаворонок приглашает нас в старинную Италию.

Ведущий: Да, П.И.Чайковский любил путешествовать, нравилась ему солнечная приветливая Италия, где поют чудные песни. (Звучит пьеса «Итальянская песенка»).

Девочка (*как бы слушая игрушечную птичку*): Жаворонок мне рассказывает, что в городах Италии на каждом углу слышатся песни. Поют их и дети, и взрослые. Люди даже разговаривают друг с другом песнями, как в опере.

Ведущий: Следующая пьеса называется «Неаполитанская песенка». Интересно, что в ее основе лежит подлинно народная итальянская песня. Впоследствии на

её основе композитор создал знаменитый «Неаполитанский танец» к балету «Лебединое озеро». **(Звучит пьеса «Неаполитанская песенка»)**.

Девочка (*восторженно*): Ах, загадочная Италия! Здесь по старинным узким улочкам бродят музыканты. Смотрите – старый шарманщик!

Ведущий: В письме Петра Ильича из Венеции были такие строки: «По вечерам к нашей гостинице, подходил иногда какой – то уличный певец с маленькой дочкой, одна из песенок очень мне нравится». Мелодия, записанная от итальянской девочки, стала основой пьесы «Шарманщик поет». **(Звучит пьеса «Шарманщик поет»)**.

Девочка: А сейчас жаворонок зовет нас в сказочную Францию, где в сказках Шарля Перро живут Золушка, Синяя борода, Красная шапочка, и конечно, всем известный Кот в сапогах.

Ведущий: Однажды во Франции на улице композитор услышал пение под гитару 10-летнего мальчика, окруженного толпой народа. «Он пел чудесным голосом, с такой теплотой, какая и в настоящих артистах редко встречается... Как жаль мне этого ребенка! Теперь по случаю карнавала он поет с утра до вечера, и будет петь до тех пор, пока голос не пропадет безвозвратно!» – писал П.И.Чайковский. «Старинная французская песенка», которая сейчас прозвучит, родственна старинной балладе. Композитор использовал здесь подлинный мотив XVI века «Куда вы ушли увлечения моей молодости». Минорный лад, скупые гармонии, особенности фактуры воссоздают колорит средневековой Франции. **(Звучит пьеса «Старинная французская песенка»)**

Девочка: Куда теперь зовет нас жаворонок?

Ведущий: А вот послушайте песенку, выдержанную в характере немецкого крестьянского танца лендлер. **(Звучит пьеса «Немецкая песенка»)**.

Девочка (*задувая свечи*): Ну вот и все! Милый жаворонок, пора возвращаться домой. (*Вешает жаворонка на ёлку, опускается в кресло и сон продолжается*).

Ведущий: Ночь на исходе, в окнах забрезжил рассвет. Первый робкий луч проник в гостиную и радостно засверкал на елочных украшениях. Куда-то

исчезли ожившие игрушки (*ведущий подходит к спящей девочке и снимает волшебную корону*), и прекрасная принцесса вновь стала просто девочкой. Яркий свет солнца потревожил спящую девочку.

Девочка: (*проснувшись*) Неужели все это мне приснилось? Да! Это был сон, такой чудесный и волшебный, но в ночь под Рождество происходят настоящие чудеса! (*Подходит к иконе, молится*).

(Звучит пьеса «В церкви»).

Ведущий: Вот и закончилась наша сказка! Жалко закрывать последнюю страницу «Детского альбома», расставаться с чудесным поэтическим миром, в который погружает нас музыка великого композитора – великого и в крупных сочинениях, и в маленьких пьесах. И с радостью думаешь о тех ребятах, которые исполняют эти пьесы, делая жизнь музыки Петра Ильича Чайковского вечной.

Список литературы и источников:

1. Чайковский П.И. Переписка Чайковского с Н.Ф. фон Мекк 1878 год // Чайковский. Жизнь и творчество композитора. Письма. [Электронный ресурс] URL: <http://www.tchaikov.ru/1878-137.html>.
2. Н.Владыко-Бачинская «П.И.Чайковский» из серии «Школьная библиотека»// изд. «Музыка» Москва 1964 г.

Новый формат в архитектуре музыкального образования

Вишневер Наталия Николаевна, преподаватель

МО «Теоретико-хоровое» МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.М.И.Глинки»

Весенняя самоизоляция достаточно основательно определила взаимосвязь образования и воспитания. Родители младших школьников стали проявлять больший интерес к организации их творческой деятельности. Так, после прослушивания на уроке музыки из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», первоклассникам было предложено сделать Дворец сладостей - Конфитюрбург. А вот какой он должен быть? Здесь подключается фантазия ученика, осуществляется индивидуальная помощь наставника.

В итоге, кто-то нарисовал, кто-то раскрасил дворец по предложенному шаблону, получив за это оценки в конце учебного года. А с одним из обучающихся мы продолжили работу в июне по развитию ассоциативного мышления, которое помогает открыть что-то новое, расширить границы познания.

Нестандартное мышление разнообразно по своим формам и техническому исполнению: создание объёмного объекта, например. При этом к уже известной информации добавляются всё новые знания, приобретается опыт, чему нужно учить с раннего возраста. Это способствует полноценному формированию личности, что особенно важно в наше время, когда обилие информации многообразных гаджетов, захватывающие впечатления виртуальной реальности губят творческое начало. Именно художественно-творческая деятельность способствует проявлению ассоциативного мышления. Воображение раскрывает творческий потенциал личности, что пригодится в будущем и соответствует требованиям ФГОС.

«Всё познаётся в сравнении» - главный принцип подобной работы. Обучающемуся была поставлена задача: подумать над вариантами строительства Дворца сладостей. Картон, пластилин, выжигание по дереву... Слишком традиционно. Может быть, посмотреть что-то в кондитерском магазине и пофантазировать на эту тему? А далее к «цепочке» полученных знаний добавить новые сведения? Например, узнать, какие сладости любили в России XIX века? Подумать, почему «Музыка - архитектура звуков» (К. Сен-Санс) или «Архитектура -

застывшая музыка» (И. В. Гёте)? Какие есть сооружения в мире, про которые можно сказать, что это «музыка в архитектуре»?

В итоге, на дистанционном уроке в конце учебного года, обучающийся рассказал и показал, какой дворец у него получился. Позднее появился материал, который послужил впоследствии основой для реферата «Архитектура и музыка». Посмотрев архитектуру Античности и современные сооружения, возникла идея нарисовать символическую «Арку времён»¹.

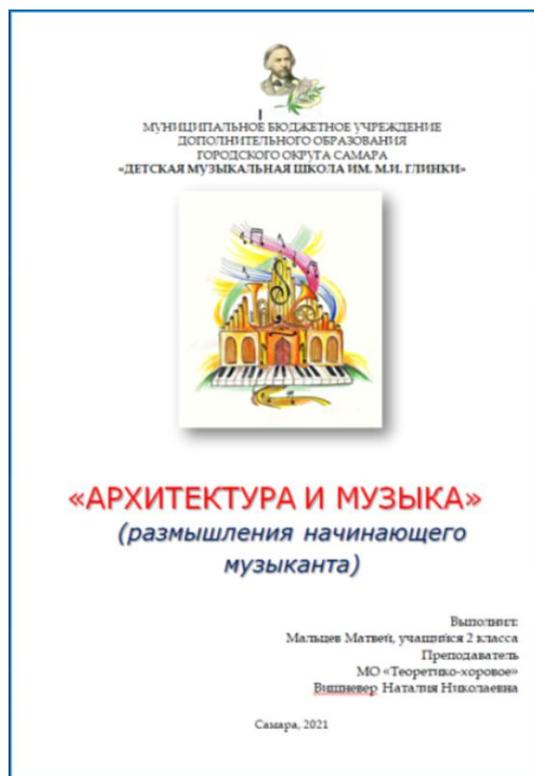
Начать работу помогла раскраска-путеводитель «Музеи Москвы. Искусство»². На уроках было рекомендовано посмотреть и другие альбомы этой серии для младших школьников, предназначенные для чтения взрослыми детям. Мы же обратили внимание на филиал московского Музея изобразительных искусств им. Пушкина Центр эстетического воспитания детей и юношества «Музейон». Его эмблема - сова известна по ознакомлению с искусством Древней Греции. А современность обучающийся представил космическим кораблём и рассказал о своих впечатлениях от посещения музея космонавтики в Самаре. Так, к ранее известному присоединились новые знания, и появилась потребность пофантазировать уже на другую тему.

Важно, что работа объединила семью. К деятельности брата проявила интерес и младшая сестра. Их диалог, где брат выступает в роли тьютора, появился на основе данного реферата. Усвоение знаний в игровой форме - одна из поставленных нами задач. Поэтому диалог представлен в общешкольном творческо-образовательном проекте «Лицом к будущему».

В проекте «Лицом к будущему» мы представляем творческие работы в разных видах искусства, а также размышления на тему их взаимосвязи в традициях М.И. Глинки и его друзей, которые полагали, что такой «..союз может иметь влияние на развитие нашего общества». Это лежит в основе учебного процесса школы - от младших до старших воспитанников. А если пофантазировать и связать символической «аркой времён» творческие работы второклассника Матвея Мальцева «Архитектура и музыка» и работу выпускницы этого года, будущего архитектора Журавлёвой Татьяны «Мелодии самарской архитектуры»? Попытаемся представить фрагменты этих двух работ.

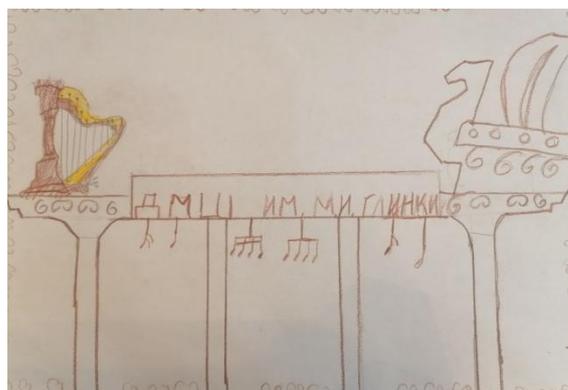
В первой из них, рассказывая о мажорном и минорном «звучании» древнегреческих колонн, обучающийся нарисовал воображаемую «арку времён»: сова-символ мудрости сидит на ионической (мажорной) капители колонны, а на дорической (минорной), строгой и мужественной изображён космический корабль.

Это наша современность: Самара космическая. А вокруг рисунка - греческий орнамент-меандр. Он встречается в самарской архитектуре, и не только в ней. В

процессе работы появились разные варианты «арок». Так, в игровой форме мы подходим к изучению вариаций - одной из древних форм музыки и наиболее доступной для восприятия. Как известно, вариации в переводе с латинского – «вариант», «версия», можно сказать, «поворот мысли». Обратим внимание на последнюю версию обучающегося - символический вход в музыкальную школу им. М.И. Глинки: «Я нарисовал разные варианты символических «арок времён», воображая себя архитектором.

На уроках мы говорили о вариациях, как древней музыкальной форме, которая в переводе с латинского означает «вариант», «версия», иначе - «поворот мысли». Поэтому я решил изобразить на одной из арок мудрую сову, на другой – лиру, как

символ музыки. И, конечно, арфу - любимый инструмент М.И. Глинки, для которого он написал одно из первых сочинений. А Ладыя – символ города, почти рядом с моей музыкальной школой находится, как и космический корабль, изображённый на твердой кирпичной кладке. Это наша современность, о чём я написал в своей работе «Архитектура и музыка». Колонна с арфой вверху - «прелестным инструментом», по словам Глинки, нарисована не случайно. Глинка для арфы написал одно из своих первых сочинений- вариации на тему Моцарта. Композитор считал, что «Форма - значит «красота», то есть соразмерность частей для составления стройного целого».

Эта мысль развивается и в работе выпускницы школы «Мелодии самарской архитектуры», в которой приводятся примеры пропорции «золотого сечения» в архитектурных сооружениях мира, в музыке ряда композиторов и даже в конструкции скрипки Страдивари (f-образные вырезы).

Но, чтобы «звучать» сегодня в ансамбле с начинающим музыкантом, она рассказывает о древнегреческих традициях в самарской архитектуре и пытается связать два вида искусства, обосновывая выражение И.В.Гёте: «Архитектура – онемевшая музыка».

Итак, подобная деятельность даёт возможность выйти за рамки урока, проявить творческий подход и креативность мышления, выразить личное отношение к выбранной теме, высказать свою точку зрения к решению проблемы.

Приложение 1

Мелодии Самарской архитектуры. Работа Журавлевой Татьяны, учащейся МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.М.И.Глинки»

Каждый начинающий музыкант знает, что мелодия - музыкальная мысль произведения, обладающая определённым настроением. У неё есть ритм, форма, что роднит её с архитектурными сооружениями. Ученые разных эпох отмечали это. А французский архитектор Ле Корбюзье, который проектировал в Москве здание Центросоюза в 1928 году (сейчас в этом памятнике

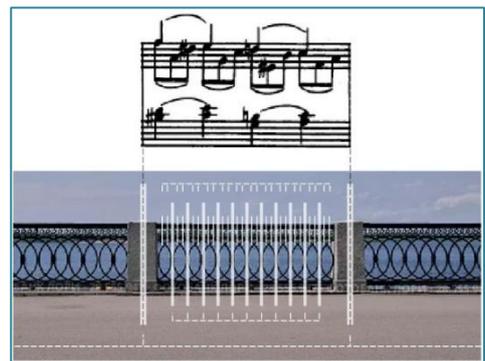

архитектуры расположен (Росстат), много писал о поэтичности, лиричности форм, архитектурном ритме. Он считал, что «Музыка и архитектура - сёстры, и та, и другая создают пропорции во

времени и пространстве... Общим присуще материальное и духовное начала: в музыке мы находим архитектуру, в архитектуре - музыку».

Примечательно, что наш юный участник проекта Мальцев Матвей обратил внимание на это в своем реферате «Архитектура и музыка». А мне, как будущему архитектору, хотелось рассказать о «музыкальности» некоторых архитектурных объектов Самары.

Итак, прогуляемся по самарской набережной. Обратим внимание на чугунное ограждение. Сразу ощущается ритмичность повторений бетонных стоек, чередующихся с элементами меньшего масштаба, как будто такты в музыке, ограничивающие во времени различные длительности.

Красивая мелодия над Волгой с древним греческим орнаментом, «меандром» сверху - литьё искусных мастеров. Здесь тоже присутствует ритм. Орнамент, как известно, украшение в архитектуре, живописи.

А в музыке известны орнаментальные вариации. Мелизмы часто встречаются, как украшения. Аналогично

им, в элементах архитектурных орнаментов присутствуют небольшие детали, придающие красоту, формируя изящные узоры, не нарушающие общий ритм строения.

Капители древнегреческих колонн мы увидели на рисунках символических «арок времён» юного участника проекта. Я же добавлю, что в самарской архитектуре тоже есть подобные примеры. На фасаде здания Самарского областного художественного музея выступает портик с ионийским (мажорным) орденом.

Дорический (минорный) ордер - главный архитектурный элемент здания на пересечении улиц Арцыбушевской и Красноармейской (Коммунистический Институт журналистики). Оба здания построены в стиле неоклассицизма, который существует и в музыке.

Единство музыки и архитектуры наблюдаем в главном музыкальном сооружении города - Самарской государственной филармонии.

Архитектурные детали, украшающие фасад, форма окон и стекла витражей напоминают своими тонкими, поющими линиями формы музыкальных инструментов. Венчают фасад здания скульптуры покровителя муз Аполлона и музы любви и поэзии Эрато.

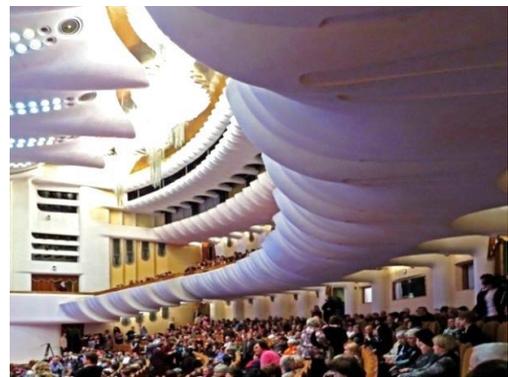

Фойе здания оживляют огромные витражи, выполненные мастером Вячеславом Герасимовым, «мажор» - в тёплых тонах, «минор» - в холодных. Их первоначальные названия:

«Музыка лирическая» и «Музыка патетическая». Вечером витражи подсвечиваются, что создаёт особое настроение.

В целом в интерьере прочитывается широкая мелодия волжских просторов: в люстрах, частях стен и потолка заметны волнообразные элементы. Балконы напоминают раковины.

Ритм, размер, штрихи - всё присутствует здесь. Поэтому законы красоты и гармонии едины для этих видов искусства, но воплощаются в различных по своей структуре прекрасных образах.

Мне, как выпускнице школы, известны размышления М.И. Глинки о красоте формы. Стоит также задуматься над его словами: *«Чувство и форма – это душа и тело. Первое - дар высшей благодати, второе - приобретается трудом»*. А если миновать «арку времён» и очутиться в XX веке, то вспоминается высказывание известного скульптора С.Конёнкова: «Музыка присутствует во всех деяниях человека».

Приложение 2

Диалог брата и сестры (Мальцев Матвей и Мальцева Софья)

Матвей: Ты знаешь, что я учусь в школе им. М.И. Глинки?

Соня: Ну конечно!

Матвей: Так вот, прежде чем строить Дворец, я узнал, что в первой половине XIX века, когда жил композитор, продавались марципан, нуга и шоколадные конфеты.

Соня: А что такое нуга?

Матвей: Потом объясню. Послушай, лучше, о чём я прочитал! В середине века появились леденцы «Ландрин», как чупа-чупс теперь, только мелкие. А ещё любили сушки и баранки!

Соня: Я тоже сушки люблю. Вы же с мамой их покупали для сладкого Дворца! Ты уже сделал его?

Матвей: Да подожди... Слушай лучше! В конце века, когда поставили балет Чайковского «Щелкунчик», была серия шоколадных конфет «Дети - шалуны». Смотри!

Соня: Так здесь и моё имя есть, вот здорово!

Матвей: Разве это главное? Ты же не знаешь, что оформлять упаковки конфет приглашали известных художников Билибина, Врубеля? Они эскизы декораций рисовали к операм Римского-Корсакова! Видишь? А к коробкам конфет ещё и ноты прилагались. Например, «Шоколадный вальс» или «Вальс-марципан».

Соня: Я не помню о марципане, но зато знаю, что есть «Танец Феи Драже»! Бывают же такие сладкие цветные горошки?

Матвей: Не в сладостях здесь дело! Балетмейстер Петипа хотел передать, как падают капли воды в фонтанах. Чайковский даже челесту использовал, это инструмент такой. Но мы что-то отвлеклись... Лучше посмотри, какой дворец Конфитюренбург получился!

Соня: Когда же ты успел, наверное, мама помогала?

Матвей: Да, немного. Нам интересно было. Смотри: здесь же сама музыка! Есть ритм в узоре стен дворца. Видишь, орнамент из сушек? А ворота из пластилина, на музыкальный знак «фермата» похожи. И чупа-чупсы, как фонари, и башни из шоколадных конфет. Всё в архитектуре города должно быть в гармонии, подобно составу инструментов в симфоническом оркестре!

Соня: Я помню, как нас водили в филармонию слушать оркестр...

Матвей: Одним словом, настроение радостное! Видишь, сколько общего в двух искусства!

Соня: А можно чуть-чуть попробовать сладкого? Потом пойдём к маме и спасибо скажем за помощь!

Матвей: Да, ты права. С мамой мы искали сооружения, связанные с музыкой, в Интернете. Хочешь, покажу?

Соня: Давай быстрее, хочется чупа-чупс попробовать!

Матвей: Видишь, Америка, здание-орган, Китай, здание-рояль. Но мне больше всего понравился «Поющий дом» в немецком Дрездене. Сколько здесь фантазии! По трубам и воронкам водостоков бежит дождевая вода, исполняя своеобразные мелодии. Мне вспомнились строчки поэта: «Музыка всюду живёт, только прислушаться надо». Я бы добавил: и присмотреться тоже! Для себя я сделал вывод, что занятия творчеством интересны, полезны и помогут мне в будущем. Поэтому тебе, Соня, советую подумать о музыкальной или художественной школе.

Соня: Я на рояле буду играть, мне китайский дом понравился!

Содержание

Наследие П.И.Чайковского. Взгляд из XXI века

- Бачурина Елизавета, учащаяся 8 класса
МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского»
Руководитель Мелехина Виталия Евгеньевна
Опера «Иоланта». История постановок в России.....5
- Поляков Данил, 3 класс, класс гитары
МБУ ДО «Детская школа искусств №1» г.о. Чапаевск Самарской обл.
Руководитель Иноземцева Галина Михайловна
Роль «Детского альбома» П.И.Чайковского в создании отечественного фортепианного педагогического репертуара.....16
- Распопов Михаил, 2 класс, специальность аккордеон
МБУ ДО «ДМШ им.П.И.Чайковского» г.Ростов-на-Дону
Руководитель Боброва Марина Салаватовна
Петр Ильич Чайковский и его время.....24
- Меркушова Виктория, 8 класс ДПОП «Хоровое пение»
МБУ ДО «ДШИ №2 «Гармония» г.о. Чапаевск Самарской обл.
Руководитель Тамилина Майя Кошмановна
Самарский театр оперы и балета и музыка П.И.Чайковского.....30
- Скворцов Даниил, Скворцов Иван,
учащиеся МАУ ДО «ДШИ №16 «Дивертисмент» г.о. Самара
Руководитель Сывороткина Ирина Ивановна
Театр оперы и балета Самары и музыка П.И.Чайковского.....36
- Джунусова Аделия, 7 класс, фортепиано
МБУ ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский Самарской области
Руководитель Стрюкова Ольга Николаевна
Актуальность музыки П.И.Чайковского в наше время.....42

Музыкальный олимп. Великие музыканты на Самарской земле

Шиханова Елизавета, учащаяся 4 класса
МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского»
Руководитель Шиндяпина Елена Николаевна
Музыкальный олимп: Самарских улиц имени.....47

Ярополов Иван, 5 класс
МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ №15»
Руководитель Пчельникова Ирина Анатольевна
Дмитрий Шостакович в музыкальной культуре Самары 63

Державина Нина, учащаяся 5 класса
МБУ ДО Сергиевская ДШИ м.р. Сергиевский Самарской обл.
Руководитель Попова Елена Александровна
Музыка на Сергиевских водах.....70

Мальцев Матвей, учащийся 2 класса
МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. М.И. Глинки»
Руководитель Вишневер Наталия Николаевна
Архитектура и музыка. Размышления начинающего музыканта.....77

Педагогические этюды о П.И. Чайковском

Скопенко Екатерина Владимировна,
МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ №15».
Расцвет критического реализма в творчестве П.И. Чайковского,
выдающегося представителя русской музыкальной школы XIX
столетия.....87

Золина Галина Юрьевна,
МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева г.о. Тольятти Самарской обл.
Особые пьесы в творчестве П.И. Чайковского.....93

Корецкая Нина Ивановна,
МБОУ ДО «ДШИ №5» п. Роцинский м.р. Волжский Самарской обл.
Один день из жизни ребенка. Музыкально-театрализованная композиция по
пьесам «Детского альбома»
П.И. Чайковского.....100

Вишневер Наталия Николаевна,
МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. М.И. Глинки».
Новый формат в архитектуре музыкального образования.....108