

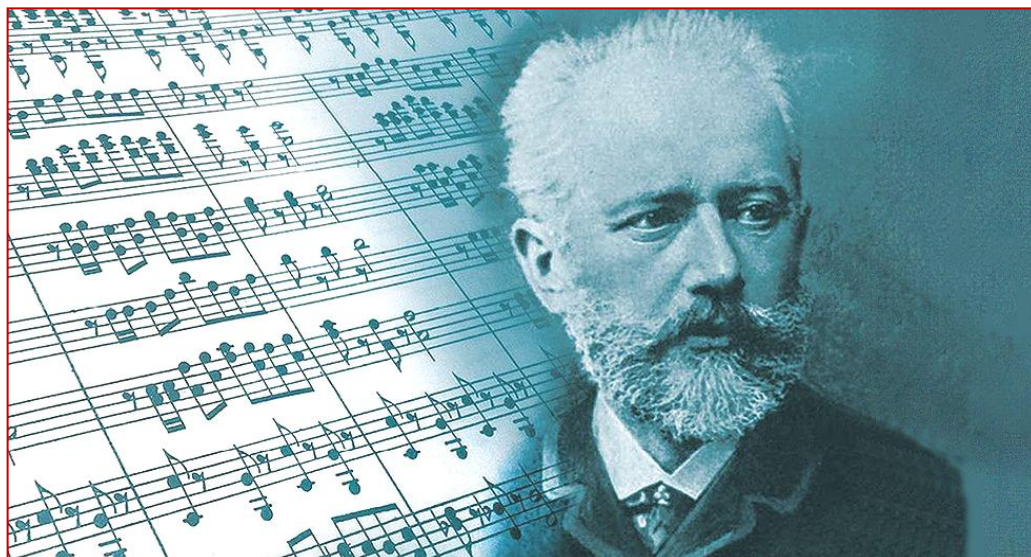
**Департамент культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара**

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

**Ресурсная методическая площадка
в сфере художественного образования Самарской области**

**Социокультурный творческо-
просветительский проект
«Славим великое имя»**

**X Открытая межрегиональная
(со Всероссийским участием)
научно-просветительская конференция
«П.И.Чайковский. XXI век. Великий сын России»
(к 185-летию со дня рождения)**

Сборник материалов по итогам конференции

Самара, 2025

**Департамент культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара**

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

**Ресурсная методическая площадка
в сфере художественного образования Самарской области**

**Социокультурный творческо-
просветительский проект
«Славим великое имя»**

**X Открытая межрегиональная
(со Всероссийским участием)
научно-просветительская конференция
«П.И.Чайковский. XXI век. Великий сын России»
(к 185-летию со дня рождения)**

Сборник материалов по итогам конференции

Самара, 2025

Редакционная коллегия:

Бодрова В.А., директор ДМШ им.П.И.Чайковского, заслуженный работник культуры РФ.

Шиндяпина Е.Н., зам.директора по научно-методической деятельности ДМШ им.П.И.Чайковского, преподаватель высшей квалификационной категории.

Гайдак С.Н., преподаватель ГБПОУ «СМУ им.Д.Г.Шаталова»

Мелехина В.Е., руководитель МО преподавателей ОТМ ДМШ им.П.И.Чайковского, преподаватель высшей квалификационной категории.

П.И.Чайковский. XXI век. Великий сын России. Сборник материалов X Открытой межрегиональной (со Всероссийским участием) научно-просветительской конференции, посвященной 185-летию со дня рождения П.И.Чайковского / сост. Бодрова В.А., Шиндяпина Е.Н. [Электронный ресурс]. – Электронные текстовые данные (8 517 КБ). – Самара, 2025

В сборник включены исследовательские статьи, методические работы, презентации педагогического опыта, сценарии внеурочных мероприятий преподавателей ДМШ и ДШИ Самары и Самарской области, городов России, участвовавших в X Открытой межрегиональной научно-просветительской конференции «П.И.Чайковский. XXI век. Великий сын России (к 185-летию со дня рождения).

Текстовое электронное издание

https://drive.google.com/file/d/1WOe4gZTwlXLhMK-5vQNfi6Ex_SzzSubL/view?usp=sharing

© МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского», 2025

<https://www.dmsh-tchaikovsky.info/>

e-mail: dmsh-tchaikovsky@yandex

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I

Я ПИШУ О ЧАЙКОВСКОМ.

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА П.И.ЧАЙКОВСКОГО.

185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

1.	ФЛЕЙТА В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ П.И.ЧАЙКОВСКОГО
Исследовательская статья
Автор-составитель: Колодина Екатерина Валентиновна,
преподаватель МБУ ДО г.о.Самара
«ДМШ им.П.И.Чайковского»	9
2.	ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
К 185-летию со дня рождения композитора П.И.Чайковского
Исследовательская статья
Автор-составитель: Шиндяпина Елена Николаевна,
преподаватель ОТМ МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ
им.П.И.Чайковского»	16
3.	П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. НЕКОТОРЫЕ ГЛАВЫ ЖИЗНИ И
ТВОРЧЕСТВА
Нестандартные формы уроков по предмету «Музыкальная
литература»
Разработчик урока: Васильева Любовь Фридриховна, преподаватель
музыкально-теоретических дисциплин
МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н.Сафонова	27
4.	«ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ» П.И.ЧАЙКОВСКОГО В ПРАКТИКЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФОРТЕПИАНО ДМШ
Методические рекомендации
Автор-составитель: Тарская Татьяна Валериевна, преподаватель
МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского»	44

5.	ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ «В ДЕТСТВО ЗА РУКУ С ЧАЙКОВСКИМ»,
ПОСВЯЩЕННАЯ 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КОМПОЗИТОРА (в рамках мультимедийного проекта «МУЗЫКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И О ДЕТЯХ В ТВОРЧЕСТВЕ РАЗНЫХ
КОМПОЗИТОРОВ»)
Авторы-разработчики: Володина Оксана Николаевна, преподаватель
теоретических дисциплин, Ильметова Марина Геннадьевна,
преподаватель по классу фортепиано УДО «Детская школа искусств»
г. Похвистнево Самарской области	54
6.	ПО СТРАНИЦАМ «ДЕТСКОГО АЛЬБОМА» П.И.ЧАЙКОВСКОГО
Сценарий концерта
Автор-составитель: Тарская Татьяна Валериевна,
преподаватель МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского»	71

РАЗДЕЛ II

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ. О РУССКИХ КОМПОЗИТОРАХ XIX-XX ВЕКОВ

7.	СТЕПАН ДЕГТЯРЕВ – СОЗДАТЕЛЬ ПЕРВОЙ РУССКОЙ
ОРАТОРИИ
Новелла
Автор: Разбаева Галина Валерьевна, преподаватель,
заместитель директора по научно-методической работе
МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.Г.В.Беляева»	81
8.	ПРОРОКУ ВЕЧНОЙ КРАСОТЫ... К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ А.К.ЛЯДОВА
К вопросам интерпретации фортепианного творчества
Автор: Семеновых Юлия Владимировна, преподаватель МБУ
ДО г.о.Самара «ДМШ №22»	88
9.	МУЗЫКА Ц. КЮИ, Р. ГЛИЭРА, А. ЛЯДОВА В РЕПЕРТУАРЕ
ФОРТЕПИАННОГО АНСАМБЛЯ
Методическая статья
Авторы-составители: Щукина Дарья Владимировна,
преподаватель МБУ ДО «ДШИ №8 Радуга» г. о. Самара,
Шулепова Елена Сергеевна, преподаватель
МБУ ДО г. о. Самара «ДМШ им. Г.В. Беляева»	94

10.	ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ
ПО ПРОГРАММЕ «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС»
Методическая разработка
Разработчик: Каргина Наталья Николаевна, преподаватель,
концертмейстер МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара	105
11.	РОЛЬ ДЖАЗ-ОРКЕСТРОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Исследовательская статья
Автор: Валухова Ирина Николаевна, преподаватель
МБУ ДО ДШИ «Камертон» г.Тольятти Самарской области	118
12.	ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ И ТЕМЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ-
ЮБИЛЯРОВ 2024-2025 ГОДА
Доклад
Автор-составитель: Одинцова Елена Александровна,
преподаватель фортепиано МБУ ДО Суходольская ДМШ
м.р.Сергиевский Самарской области	123

РАЗДЕЛ III
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ.
80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

13.	ВОПРОСЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДМШ И ДШИ
Доклад
Выполнила: Чекова Галина Анатольевна, преподаватель
МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара	134
14.	ДУХОВНОСТЬ И ВОПРОСЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ – ОСНОВА ПРИ ВЫБОРЕ РЕПЕРТУАРА В
КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО
Доклад
Автор-составитель: Фролова Валентина Михайловна,
преподаватель МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского»	143

15.	ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДМШ
Из опыта работы преподавателя
Автор: Тихонова Екатерина Евгеньевна, преподаватель МБУ ДО г.о.
Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского»	148
16.	РОЛЬ РЕПЕРТУАРА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ
СКРИПКИ
Из опыта работы
Автор: Васенина Елена Юрьевна, преподаватель
МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского»	155
17.	ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Исследовательская статья
Авторы: Титова Ирина Анатольевна, Ахмеева Елена Васильевна,
преподаватели МБУ ДО «ДШИ №12» г.о.Самара	159
18.	МУЗЫКА КАК ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО И
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Доклад
Автор-составитель: Зинченко Юлия Анатольевна,
концертмейстер МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского»	164
19.	ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Реферат
Автор-составитель: Куляева Татьяна Владимировна,
преподаватель МБУ ДО «ДШИ» м. р. Кинель-Черкасский
Самарской области	169
20.	ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ
ИНТЕГРАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Доклад
Автор: Заборовская Елена Михайловна, преподаватель
МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ №22»	176

РАЗДЕЛ I
Я ПИШУ О ЧАЙКОВСКОМ.
СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА П.И.ЧАЙКОВСКОГО
185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ФЛЕЙТА В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ П.И.ЧАЙКОВСКОГО

Исследовательская статья

**Автор-составитель: Колодина Екатерина Валентиновна,
преподаватель МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского»**

П. И. Чайковский – русский композитор, дирижер и педагог XIX века, автор выдающихся произведений для солирующих инструментов с оркестром: трех фортепианных концертов, скрипичного концерта, Вариаций на тему рококо и др. Но за свою творческую жизнь он не написал ни одного оригинального сочинения для духовых инструментов.

Среди замыслов композитора был Концерт для флейты с оркестром. Он связан с именем знаменитого французского флейтиста Клода Поля Таффанеля – крупнейшего музыканта-виртуоза второй половины XIX века, основателя современной французской школы игры на флейте. Еще в 1887 году композитор высказал намерение написать произведение для знаменитого флейтиста: «Я с удовольствием напишу что-нибудь для Таффанеля и определенно ему обещаю это, но не уточняю срока. С сегодняшнего дня буду об этом думать» [3]. Срок затянулся на шесть лет. Приступил к нему Чайковский незадолго до смерти в 1893 году, оставив лишь два нотных наброска, сопровождающихся пометой «Concertstück для фл[ейты]». Но реализовать этот замысел композитор не успел*.

Тембр флейты играет важную роль в произведениях П. И. Чайковского. Всем знакома мелодия Танца пастушков из балета «Щелкунчик» в исполнении трех флейт, она стала классикой в связи с упоминанием имени композитора.

*Чайковский познакомился с Таффанелем в 1880-е годы. В письме издателю Ф. Маккару от 6/12 декабря 1887 года композитор сообщил о своем намерении сочинить произведение специально для Таффанеля. В последующие годы они неоднократно встречались, в репертуар флейтиста входили его собственные переложения для флейты сочинений Чайковского. Композитор в свою очередь стал инициатором выступления Таффанеля в России в 1889 года.

Также известна мелодия Китайского танца (с флейтой-пикколо) из того же балета, мелодия пасторали из оперы «Пиковая дама», дуэт флейты с фаготом из симфонии «Зимние грезы».

Флейту Петр Ильич любил с детства: его отец владел этим инструментом и часто играл в домашних концертах. Композитор и сам неплохо играл на этом инструменте, уроки игры на флейте ему давал профессор Петербургской консерватории Чезаре Чиарди. Об этом есть сведения в биографии.

Во время учебы в Училище правоведения в Санкт-Петербурге (1855—1858 годы) Чайковский брал уроки у пианиста Рудольфа Кюндингера. Учитель сразу заметил выдающиеся способности воспитанника: «...Поразительная тонкость слуха, память, отличная рука, но все это не давало повода предвидеть в нем не только композитора, но даже блестящего исполнителя... Единственное, что до некоторой степени останавливало мое внимание,— это его импровизации, в них действительно смутно чувствовалось что-то не совсем обыкновенное. Кроме того, гармоническое чутье его иногда поражало меня. С теорией музыки он тогда едва ли был знаком, но когда мне случалось показывать ему мои сочинения, он несколько раз давал мне советы по части гармонии, которые большей частью были дельны» [1].

Окончив училище и получив место службы в Министерстве юстиции осенью 1859 года Петр Ильич поступает в открывшиеся музыкальные классы при Русском музыкальном обществе, через три года подает заявление в дирекцию РМО о приеме в открывшуюся в Санкт-Петербурге консерваторию. Вот как композитор пишет об этом периоде своей жизни сестре: «В прошлом году, как тебе известно, я очень много занимался теориею музыки и теперь решительно убедился, что рано или поздно, но я променяю службу на музыку. Не подумай, что я воображаю сделаться великим артистом,— я просто хочу только делать то, к чему меня влечет призвание; буду ли я знаменитый композитор или бедный учитель, но совесть моя будет спокойна. Службу, конечно, я окончательно не брошу до тех пор, пока не буду окончательно уверен в том, что я артист, а не чиновник».

В мае 1863 года Чайковский окончательно решил отказаться от жалованья и штатного места: «Конечно, я не много выиграл в материальном положении,— снова пишет он сестре,— но, во-первых, я надеюсь в будущем сезоне получить место в консерватории (помощника профессора); во-вторых, я уже достал себе на будущий же год несколько уроков; в-третьих,— и это самое главное,— так как я совершенно отказался от светских удовольствий, от изящного туалета и т. п., расходы мои сократились до весьма малых размеров. После всего этого ты, вероятно, спросишь: что из меня выйдет окончательно, когда я кончу учиться? В одном только я уверен, что из меня выйдет хороший музыкант и что я всегда буду иметь насущный хлеб. Все профессора консерватории мною довольны и говорят, что при усердии из меня может выйти многое. Все вышесказанное я пишу не из хвастовства (кажется, это не в моем характере), а говорю с тобой откровенно и без всякой ложной скромности».

Приняв твердое решение посвятить себя музыке, Чайковский серьезно и последовательно овладевает профессиональными знаниями. От занятий в фортепианном классе он был освобожден, так как преподаватели считали его достаточно подвинутым. На ученических музыкальных вечерах, когда выступали студенческий хор и оркестр, Чайковский был помощником Антона Григорьевича Рубинштейна в организации концертов: «Он и аккомпанировал хору, и репетировал иногда с новоиспеченным оркестром, и участвовал в нем как литаврист, умевший своим стойким ритмом поддержать часто сбивавшийся с пути истинного оркестр. Хоровое пение в особенности привлекало внимание Чайковского»,— писала А.Л.Спасская [2].

Чайковский два года заниматься по классу флейты у профессора Цезаря Чиарди — знаменитого итальянского флейтиста-виртуоза, который преподавал в консерватории и был солистом оркестра Итальянской оперы в Петербурге.

Своему профессору Чайковский аккомпанировал на музыкальных вечерах. В студенческом оркестре Петр Ильич играл партию второй флейты и принимал участие в исполнении симфоний Гайдна и других сочинений. А на

одном из ученических вечеров, устроенном по случаю пребывания в Петербурге знаменитой пианистки Клары Шуман (жены немецкого композитора Роберта Шумана), в ее присутствии вместе с другими учениками исполнил квартет для флейт Ф.Кулау.

После окончания консерватории Чайковский оставил флейту (кстати, и орган, на котором он тоже обучался в консерватории). Несомненно, основательное изучение и освоение приемов игры на флейте помогло Чайковскому в его композиторской деятельности. Не создав оригинальных (сольных) произведений для флейты, Чайковский часто вводил звучание флейты (и малой флейты) во многие партитуры, при этом показывал глубокое знание и владение этим инструментом, все свои флейтовые мелодии в симфонических сочинениях он писал со знанием особенностей инструмента и максимальным выразительным эффектом.

Партитуры Чайковского содержат многочисленные сольные эпизоды деревянных и медных духовых инструментов. Таковы, например, рассказ Франчески из фантазии для оркестра «Франческа да Римини» в партии кларнета, соло валторны из второй части пятой симфонии, соло гобоя из второй части четвертой симфонии, уныло-безысходные интонации темы «Медленного вальса» из Третьей сюиты для оркестра, раскрывающие новую способность духовых инструментов — выразительное пение, необыкновенную поэтичность и одухотворенность высказывания, широкое мелодическое дыхание.

Творчество П. И. Чайковского явилось важным этапом в расширении и обогащении выразительных возможностей духовых инструментов и, в частности, флейты. Композитор шел по пути развития принципов оркестровки, заложенных М.Глинкой. Он не признавал смешанных, обобщенных тембров. В оркестре его больше увлекало ясное и отчетливое звучание духовых инструментов. Он доводит до совершенства принцип Глинки — индивидуализацию каждого голоса оркестра, чистоту его тембра.

Чайковский всегда стремился вводить в свои партитуры как различные новые, так и уже бытовавшие в практике исполнительские приемы игры на

духовых инструментах. Так, выпускник Московской консерватории, флейтист, профессор Киевской консерватории А.В.Химиченко (1856—1942) в воспоминаниях рассказывает о своих встречах с композитором: «Наиболее памятным был приезд Петра Ильича в 1891 году, когда он дирижировал в Киеве тремя концертами. Предварительные репетиции проходили под управлением И.В.Прибика. Во время одной из репетиций Петр Ильич отдыхал в режиссерской. Я подошел к нему, и мы заговорили о консерватории. Петр Ильич вспомнил, что в Петербурге и он когда-то учился играть на флейте, но, по его словам, все уже забыл. Он высказал сожаление в этом и просил показать ему что-нибудь «вот такое» из интересных приемов.

Я сыграл ему вариации из «Карнавала» Чиауди и использовал при этом прием, который называется *frullato*. Петр Ильич увлекся им и попросил повторить еще раз этот прием трели на хроматической гамме через весь регистр флейты, что производит впечатление каскада...

После отъезда Петра Ильича из Киева я вскоре получил от него портрет с автографом и письмо, в котором он просил подробно описать показанный мною прием и прислать несколько нотных примеров, так как ему хочется использовать *frullato* в своем новом балете «Щелкунчик»* [1].

Отсутствие оригинальных сольных произведений для различных духовых инструментов оркестра компенсируется переложениями произведений Чайковского для разных инструментов, в основном, для фортепиано, которые существовали уже при жизни композитора. Как-то в письме к Н.Ф.фон Мекк (Кларан, 19 марта 1878 г.) композитор написал: «Известно ли вам, что все мои фортепианные сочинения напечатаны контрафакцией (*контрафакция* - *нарушение авторского права, авт.*) в Лейпциге, что все мои романсы тоже переведены и напечатаны в Германии, и притом отлично.

*Описываемый прием игры на флейте — *frullato* — использован Чайковским в танце «Чай» во втором действии балета «Щелкунчик». Еще Чайковский использовал этот прием в самом начале сцены появления Клары и Принца в Конфитюренбурге среди «столбов сверкающих струй розовой влаги, падающих вниз и переливающихся всеми цветами радуги».

Не знаю, как в маленьких городах, но в больших все мои важнейшие сочинения (кроме опер) можно достать без всякого труда, по крайней мере, в Германии, Франции и Англии. Я сам купил нынче в Вене свою 3-ю симфонию в 4 руки, а также переложение 3-го квартета. Я даже сюрпризом нашел там совершенно неизвестные мне дотоле переложения, как, напр., переложение фортепьянной баркаролы (ор. 37b) для скрипки с фп., анданте 1-го квартета для флейты» [4].

Вопрос переложений музыки Чайковского для флейтистов заслуживает особого внимания и изучения. В рамках данной работы можно лишь перечислить произведения, которые обработаны и переложены для исполнения в классе флейты:

- Осенняя песнь, На тройке, Святки (Чайковский П.И. Альбом пьес. Переложение для флейты и фортепиано. Издательство «П.Юргенсон», Москва, 2012).
- Подснежник. Ор.37 bis No.4, Баркарола. Ор.37 bis No.6, Осенняя песнь. Ор. 37 bis No.10. Канцонетта из Концерта для скрипки с оркестром. Ор.35, Мелодия. Ор.42 No.3, Песня без слов. Ор.2 No.3, В манере Шопена. Ор.72 No.15 (Чайковский П.И. Альбом пьес. Переложение для флейты и фортепиано. Издательство «Музыка», Москва, 2012).
- Для блокфлейты существует достаточно много переложений мелодий из «Детского альбома» и других миниатюр Чайковского, например, песни «Мой Лизочек» (сборник Пушечников И. Волшебная флейта: Переложение для блокфлейты-сопрано и фортепиано). Переложения можно найти с различных хрестоматиях педагогического репертуара и школах игры.

Несмотря на отсутствие духового репертуара, связанного с именем Чайковского, **в 2019 году на XVI Международном конкурсе имени П.И.Чайковского впервые была введена номинация «Духовые инструменты».** Она подразделяется на две группы: «деревянные духовые» (флейта, гобой, кларнет, фагот) и «медные духовые» (труба, валторна, тромбон, туба). Инициатором нововведения выступил Валерий Гергиев.

На конкурсе в этой номинации среди оригинальных произведений для духовых разных композиторов исполняют музыку Чайковского, написанную для других инструментов, но прекрасно аранжированную для духовых.

Использованные источники:

1. П.И.Чайковский. Жизнь и творчество русского композитора. Эл.ресурс: <https://tchaikov.ru/modest056.html>
2. Прибегина Г.А. П.И.Чайковский. – М.; Издательство «Музыка», 1983
3. Айнбиндер А. Энциклопедия конкурса Чайковского: Композитор и духовые. Эл.ресурс: <https://rg.ru/2019/07/01/enciklopediia-konkursa-chajkovskogo-kompozitor-i-duhovye.html>
4. Исследование Чайковского: веб-сайт. Эл.ресурс: https://en.tchaikovsky-research.net/pages/Main_Page

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

К 185-летию со дня рождения композитора П.И.Чайковского

Исследовательская статья

**Автор-составитель: Шиндяпина Елена Николаевна,
преподаватель ОТМ МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского»**

И только старые фотографии хранят молчаливую правду о прошлом и пробуждают желание понять то время и тех людей, которые вглядываются с пожелтевших фотографий в будущее (из радиопрограммы «Открытый микрофон» от 7 февраля 2022 года, в которой участвовала начальник отдела использования и публикации документов Государственного архива новейшей истории Белгородской области Т.А.Цыбенко)

История фотографии в России начинается 7 января 1839 года. Сегодня наличием фотографий никого не удивишь, фото и видео съемки доступны каждому. Но в XIX веке фотография была делом редким и делали ее только профессиональные мастера в фотостудиях. Появление фотографии в России связано с именем Иосифа Христиановича Гамеля, академика Петербургской Академии наук, который отправился в Европу для изучения метода калотипии – техники получения фотографического изображения.

Очень быстро фотография проникла во все сферы жизни и деятельности человека: она стала уникальным средством запечатления истории и культуры разных народов, простых людей, посредником в общении между людьми. Увлечение фотографией развивалось стремительно. Уже в июне 1840 года московский изобретатель Алексей Греков открывает «художественный кабинет» для портретной фотографии. Во второй половине XIX века во многих фотоателье появились специальные фоны с разными сюжетами: сельский пейзаж, морское побережье или интерьер квартиры. Со временем фотография стала доступной для широкого круга желающих, а фотосалоны стали открывать по всей России.

Старая фотография может рассказать много удивительного, а также вызвать желание узнать о судьбе героя фотографии и причинах ее появления.

Среди фотографий, на которых запечатлен композитор Петр Ильич Чайковский, случайно обнаружился необычный снимок

(Эл.ресурс: <https://a-les-sandro.livejournal.com/19564.html>).

Перед нами - старая фотография, автор неизвестен. Фото выполнено в черно-белом цвете. На фотографии запечатлен молодой мужчина, который смотрит в сторону. Напряжен, одежда странная: длинное пальто с меховым воротником, на голове – шапка.

Для того, чтобы выяснить, кто изображен на фотографии, много времени сегодня не требуется: нужно занести в поисковую строку на компьютере описание снимка и получить ответ. Оказалось, это снимок молодого композитора Петра Ильича Чайковского, сделанный в 1866 году в Москве.

Среди множества существующих снимков композитора этот снимок очень выделяется. Надо сказать, что Чайковский любил фотографироваться. На просторах сети Интернет можно найти около 170 фотографий и картин (например, <https://tchaikov.ru/photo.html>, или, например, https://vk.com/album-21244691_121027310?to=L2FsYnVtLTlXmjQ0NjlxXzE). Почему Чайковский, эстет и модник, любитель красивой одежды, антуража, на этой фотографии в таком странном облики? Обратимся к биографии композитора, попробуем разобраться в этом вопросе и пролить свет на историю появления этой фотографии.

Начнем с 1860 года. Чайковскому - 20 лет, блестящий светский молодой человек. Он оканчивает Санкт-Петербургское училище правоведения и получает чин титулярного советника, служит в Министерстве юстиции. По вечерам посещает оперный театр, а утром бежит в музыкальные классы Русского музыкального общества изучать теорию музыки и оркестровку.

К тому времени Чайковский в Петербурге слышит неплохим пианистом и хорошим импровизатором. Из письма Чайковского сестре Александре: «Рано или поздно променяю службу на музыку. Не подумай, что я воображаю сделаться великим артистом: я просто хочу только делать то, к чему меня влечет призвание. Буду ли я знаменитый композитор или бедный учитель, но совесть моя будет покойна, и я не буду иметь тяжкого права роптать на судьбу и людей. Службу я, конечно, не брошу до тех пор, пока не буду окончательно уверен в том, что я артист, а не чиновник...» (Жизнь Чайковского. Часть III (1861 — 1865). <https://tchaikov.ru/modest067.html>).

К началу 1860-х годов относится следующий снимок фотоателя «Кулиша», на котором молодой чиновник Чайковский позирует в куртке с вышитыми полосами и горошком на воротнике и черной шелковой бабочке. Это не чиновничий мундир, а весьма модная в России в тот период куртка *a la matelot*, навеянная морской романтикой. Светский модник Чайковский ревностно следил за своим внешним видом, старательно следовал законам столичной «бонтонности» (*бонтонность* - умение держаться с тактом, изящные манеры в обращении) и вел жизнь столичного «онагра» (в переносном смысле «онагр» обозначает **царя среднего общества, законодателя его вкусов**). Герман Ларош свидетельствовал: «Двадцатидвухлетний

Чайковский, с которым я познакомился в Петербургской консерватории, был светский молодой человек с лицом, вопреки моде, уже тогда всеобщей, совершенно выбритым, одетый несколько небрежно, в платье дорогого портного, но не совсем новое, с манерами очаровательно простыми и, как мне тогда казалось, холодными; знакомых имел тьму, и когда мы вместе шли по Невскому, сниманиям шляп не было конца. Раскланивался с ним преимущественно (но не исключительно) народ элегантный. В это раннее время и еще долго после [он] совсем не умел ходить пешком и даже на самые маленькие расстояния нанимал извозчика, и если я сейчас говорю, что я хаживал с ним по Невскому, то это такое исключение, которое свойственно петербуржцу: по Невскому ходят такие, которые вообще не ходят» (Моя Россия. Музыкальное путешествие. <https://музыкальноепутешествие.рф/п-и-чайковский-франт>).

Уволили Чайковского из министерства юстиции очень незаметно — он просто перестал ходить на работу и написал прошение об увольнении. В 1862 году Чайковский поступает в только что открывшуюся Санкт-Петербургскую консерваторию. Все, кроме музыки, перестает для него существовать, в том числе и мода. «С осени 1862 года ни о любительских спектаклях, ни о светских знакомых нет и речи, — пишет Модест Чайковский. — Музыка поглощает все. Его дразнят длинными волосами, которые он себе отпускает, удивляются, порицают».

Чайковский носит длинные неаккуратные волосы, кое-как зачесанные назад, бородку русофила, помятые серые пиджаки и мешковатые черные сюртуки, шелковые банты творца-вольнодумца (*вольнодумец - свободомыслящий человек, скептически относящегося к религии или к господствующим идеям*). Внешне он очень напоминает студента-народовольца, образ, который в тот пореформенный период широко обсуждали в России и даже копировался.

В декабре 1865 года Чайковский закончил консерваторию, получив диплом «вольного художника» и серебряную медаль за кантату на стихи оды Шиллера «К радости». И тогда же к нему обратился Николай Рубинштейн с предложением стать профессором гармонии в музыкальных классах при московском отделении Русского музыкального общества. Окончательно решив посвятить себя музыке, Чайковский с радостью принял это лестное предложение.

Как появились музыкальные классы в Москве? В 1860 году Николай Рубинштейн вместе с Василием Кологривовым (*музыкальный деятель, один из учредителей Русского музыкального общества и Санкт-Петербургской консерватории*) организовал в Москве музыкальные классы Московского отделения Императорского Русского музыкального общества. Соучредителем Рубинштейна был князь Николай Петрович Трубецкой, председатель Московского отделения Русского музыкального общества. Изначально музыкальные классы проводились в квартире Н.Рубинштейна, который жил на Садовой улице, в доме Волоцкого: были организованы занятия по хоровому пению (Константин Альбрехт) и элементарной теории музыки (Эдуард Лангер, затем Николай Рубинштейн и Николай Кашкин). С осени 1863 года большинство классов переехало на новый адрес Рубинштейна (Мясной переулок, дом Буркина). Стали преподавать сольное пение (Берта Вальцек и Адольф Осберг) и игру на различных инструментах: скрипке (Карл Кламрот и Василий Безекирский), фортепиано (Николай Рубинштейн, Эдуард Лангер и Николай Кашкин), виолончели (Карл Эзеф), флейте (Фердинанд Бюхнер), трубе (Фёдор Рихтер).

В 1864 году число учеников превысило двести человек, и Русское музыкальное общество арендовало дом Воейковой на Моховой улице, где располагалась квартира Рубинштейна. В 1866 году к ним присоединились преподаватели Людвиг Минкус (скрипка), Юзеф Венявский и Антон Дор (фортепиано), а также Пётр Ильич Чайковский (элементарная теория музыки).

Чайковский приехал в Москву 6 января 1866 года. Здесь, в чужом городе, началась его новая жизнь. Алексей Апухтин, поэт и друг Чайковского, узнав о том, что его бывший сокурсник-правовед и близкий вечно болящий и нуждающийся друг едет в Москву, выдал ему свою «необыкновенно старую шубу, употреблявшуюся в деревенских поездках» (По маршрутам П.И.Чайковского: Воздвиженка. <https://orpheusradio.ru/programs/muzykal-nyy-marshrut/2015-03-08/2325-lyubimye-moskovskie-marshruty-chaykovskogo-vozdvizhenka>). Она была «длинная, почти до пят, по-обломовски широкая, из толстого сукна неопределенного цвета, подпоясанная кушаком и с огромным, устало повисшим на плечах изъеденным молью меховым воротником какого-то старинного зверя». Называлась она енотовой шубой. Провожая друга, Апухтин напутствовал: «Петя, не замерзай там, не замерзай и не переставай сочинять!». В этой самой шубе Чайковский и отбыл в Москву (в последствие, когда ему было одиноко, грустно и холодно, он укрывался этой шубой у себя дома).

Итак, Чайковский прибыл в Москву. С кудлатой бородой, длинными волосами и в нахлобученной серой каракулевой шапке он был похож на заправского кучера, а не на профессора гармонии. Однако, в середине 1860-х годов в России «русский стиль» был очень востребован и моден в различных слоях общества, в том числе и в кругах разночинной интеллигенции. Русские шубы, меховые токи «под кучера», жидкие бороды и усы, рубашки и кушаки — всем этим псевдонародным антуражем пополнялись гардеробы многих столичных и московских «модников». Чайковский в апухтинской шубе был весьма уместен и выглядел модно. Приехав в Москву, он сразу же отправился в фотоателье запечатлеть себя в этом «русском» облачении.

В Москве Чайковский поселился у Николая

Рубинштейна на улице Моховой (там же находились и музыкальные классы Русского музыкального общества).

Посмотрев на одежду Чайковского, Рубинштейн громко засмеялся: «Не годится, батенька. Это вам не Петербург, где можно интересничать в поношенном платье. Примерьте мой фрак» ([Волвенкин](#) А. Чайковский. Эл.ресурс: <https://proza.ru/2015/08/29/1224>).

В музыкальных классах над молодым профессором посмеивались украдкой его студенты и коллеги-западники. И тут в жизнь Чайковского опять вмешался Николай Рубинштейн. «Вихрастый и раздушенный Николай Рубинштейн понимал и сочувствовал положению молодого профессора, но он не мог мириться с его печальными обносками. Он почти насильно реформировал внешность Чайковского в согласии с собственными представлениями о мужской моде и хорошем вкусе. Во-первых, Николай Григорьевич подарил своему протеже черный фрак, который уже давно не носил. Он вполне подошел, хотя смотрелся немного «с чужого плеча».

Затем Рубинштейн взялся за костюмы и белье. В письме к своим братьям Петр Ильич не без иронии сообщал: «Этот последний (Н.Г.Рубинштейн) ухаживает за мной, как нянька, и хочет непременно исполнять при мне эту должность. Сегодня он подарил мне насильно шесть рубашек, совершенно новых (не говорите этого Давыдовым и никому), а завтра хочет насильно везти заказывать платье» (23 января 1866 года, https://en.tchaikovsky-research.net/pages/Main_Page).

На Моховой комнаты Рубинштейна и Чайковского находились совсем рядом, их разделяет лишь тонкая перегородка. Рубинштейн уверяет, что Петр Ильич мешает ему спать скрипом своего пера. Чайковский же слышит, как Николай, вернувшись из заведений, раздевается, кряхтит, скрипит пружинами

диванов, ворочается. Перед ответственными же концертами Рубинштейн может до утра играть на рояле, тогда спать просто невозможно: Чайковский в халате, со свечой, садится к столу и пишет. Он слушает музыку в своей голове, уши же заглушают Бетховен, Мендельсон и Шуман, доносящиеся из-за стены (Волвенкин А. Чайковский. Эл.ресурс: <https://proza.ru/2015/08/29/1224>).

Осенью 1866 года Рубинштейн и Чайковский переехали в здание открывшейся консерватории на углу улиц Воздвиженки и Арбата, в доме баронессы Черкасовой (дом до сегодняшнего дня не сохранился: в 1941 году во время авиа налёта на Москву здание было разрушено).

В 1871 году Московская консерватория арендовала дом Дашковой, а в 1878 году выкупила его за 185 тысяч рублей.

На вывеске написано: ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО
МУЗЫКАЛЬНАГО ОБЩЕСТВА МОСКОВСКАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ

Примерно в эти же годы Чайковский стал квартировать в доходном доме Казакова на Кудринской площади. Дом был примечательный, сначала принадлежал князьям Долгоруким, потом во время московского пожара 1812 года горел и был реставрирован князем Голицыным. Когда же дочь князя вышла замуж за генерал-майора Казакова, дом получил это имя.

Во дворе дома была конюшня и манеж, на первом этаже располагались магазины и лавки, второй этаж занимали постояльцы, среди которых и жил Чайковский, занявший 6 комнат. Материальное положение молодого композитора улучшилось: через 10 лет преподавание в консерватории приносит ему 2700 рублей в год (к примеру, врач в то время мог получать 100-130 рублей в месяц: <https://proza.ru/2021/08/27/385>). Кроме того, Чайковский работает в газете «Русские ведомости». Он пишет статьи и рецензии, в которых рассказывает о том, что, по его мнению, хорошо в музыке сегодня, над «итальянщиной» и «американскими вальсами» может и посмеяться. Автора читатели принимают с радостью, с удовольствием читают его фельетоны. В статьях Чайковский подписывается псевдонимом «Бедв Лайцоргций» (так звали Петра однокашники из училища, разработавшие свою систему шифра: согласные буквы русского языка надо выписать в одну строку, а затем поделить пополам; так, буква П становится буквой Б, и так далее).

Постепенно меняется внешний облик Чайковского: он превращается в изысканно одетого светского человека, который предпочитает красивую одежду, галстуки. Гардероб заметно увеличился. К серому пиджаку добавились хорошо сшитые шерстяные вестоны (черный однобортный пиджак из крепа, кастора, иногда из черного бархата, обшитый тесьмой по борту и обшлага) и черные двубортные сюртуки, репсовые галстуки-бабочки и шелковые в тонкую белую

полоску «регаты» (фабричные галстуки). Густая борода в стиле «неорюс» была аккуратно острижена, волосы тщательно зачесаны и слегка напомажены.

В 1872 году Чайковский обзавелся новым аксессуаром, добавившим к его профессорской внешности значительности: «Зрение так ослабло в сравнении с прежним, что я обзавелся пенсне, которое, как говорят, весьма украшает меня» (Жизнь Чайковского.

<https://tchaikov.ru/modest184.html>).

Как сложилась судьба профессора Московской консерватории Петра Ильича Чайковского? Чайковский активно участвовал в разработке учебных планов и программ учебных предметов, переводил научные музыковедческие труды с французского и немецкого языков, создавал собственные учебники (Руководство к практическому изучению гармонии, 1871 год, Руководство к инструментовке, перевод учебника Геварда). Преподавательская нагрузка профессора консерватории Чайковского составляла 24-27 часов в неделю. Он добросовестно выполнял свои обязанности, времени на сочинение музыки практически не было (его педагогическую деятельность нужно освещать в отдельном исследовании).

Ангел-хранитель в лице Надежды Филаретовны фон Мекк дал Чайковскому свободу от каждодневных педагогических трудов, он смог прекратить преподавательскую деятельность и сосредоточился на творчестве (Фон Мекк выплачивала ежегодную субсидию в размере 6000 рублей в течение 13 лет). Место профессора в консерватории занял его ученик С.И.Танеев. Чайковский отправился в путешествия по Европе.

Позднее он напишет: «Нет сомнения, что если б судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал того, что сделал» (https://um.mos.ru/museums/muzey_chaykovskiy_i_moskva/).

Список использованных источников:

1. Волвенкин А. Чайковский. Эл.ресурс: <https://proza.ru/2015/08/29/1224>
2. Евсеева Т.И., Миронова Н.А. Московская консерватория. От истоков до наших дней. 1866-2006. Биографический энциклопедический словарь. М., 2007.
3. Жизнь Чайковского. Эл.ресурс: <https://tchaikov.ru/modest184.html>
4. Исследования Чайковского. Эл.ресурс: https://en.tchaikovsky-research.net/pages/Main_Page
5. Музей «Чайковский и Москва». Эл.ресурс: https://um.mos.ru/museums/muzey_chaykovskiy_i_moskva/
6. По маршрутам П.И.Чайковского: Воздвиженка. Эл.ресурс: <https://orpheusradio.ru/programs/muzykal-nyy-marshrut/2015-03-08/2325-lyubimye-moskovskie-marshruty-chaykovskogo-vozdvizhenka>
7. Хорошилова О. «Полурусский-полуфранцуз». Эл.ресурс: https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/30_tm_4_2013/article/10754

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. НЕКОТОРЫЕ ГЛАВЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

Нестандартные формы уроков по предмету «Музыкальная литература»

**Разработчик урока: Васильева Любовь Фридриховна, преподаватель
музыкально-теоретических дисциплин
МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н.Сафонова**

Тема урока: «П.И. Чайковский. Некоторые главы жизни и творчества».

Тип урока - обобщающий.

Вид урока – урок-соревнование.

Цель: обобщить знания учащихся о П.И. Чайковском, выявив характерные черты в его творчестве.

Задачи:

- сформировать у учащихся представление о значении творчества Чайковского в русском музыкальном искусстве II половины XIX века;
- создать условия для самостоятельной работы учащихся при составлении кроссвордов, вопросов о творчестве композитора, выборе музыкального материала для исполнения.
- развить умение учащихся пользоваться Интернет ресурсами в поиске материалов, оформлении кроссвордов.

Структура урока:

- организационный момент;
- проведение конкурсов;
- подведение итогов.

Содержание урока:

- Глава первая. «Детство и юность», конкурс «комментарии к цитатам».
- Глава вторая. «Москва», конкурсы: «галерея знаменитостей»; творческие организации; «кто они в жизни Чайковского?»; «узнайте произведение».

- Глава третья. «Опера», конкурсы на знание оперы; конкурс домашних заданий: исполнение фрагментов из оперы «Евгений Онегин».
- Глава четвертая. «История одного романса» (сообщение учащейся Аббязовой Е.).
- Глава пятая. «Годы странствий», конкурсы: «дополните названия, назовите жанры»; конкурс «комментарии к сценам из художественного фильма «Чайковский».
- Конкурс кроссвордов; конкурс на лучший вопрос о Чайковском; конкурс красноречия.
- Подведение итогов.

Методы и приемы: проблемный; наглядно-зрительный; практический; словесный; игровой; сравнения; обобщения.

Технические средства и оборудование: рояль, музыкальный центр, ноутбук, проектор, экран.

Творческая характеристика учащихся

Урок проводился с учащимися 8 класса фортепианного отделения (6 человек), струнного отделения (5 человек) и народного отделения (3 человека). Возраст учащихся 14-15 лет, уровень подготовленности хороший. Учащиеся эмоционально отзывчивые, любят творческие формы работы. Многие из них принимали участие в конкурсах по исполнительскому искусству, одна ученица приняла участие в городском интегрированном конкурсе по музыкальной литературе и сольфеджио и стала лауреатом 2 степени. Атмосфера на уроках с этими учащимися способствует развитию их творческих способностей. Учебная мотивация развита достаточно высоко. Большинство учащихся обладают умением четко и системно излагать свои мысли, владеют большим объемом информации, имеют достаточно высокий интеллектуальный уровень. Отношения в группах доброжелательные, учащиеся помогают друг другу. В старших классах на уроках музыкальной литературы у учащихся часто возникает проблема запоминания большого количества новых названий, имен,

дат. Разнообразные задания, которые предлагались учащимся, способствовали тому, что они гораздо легче и быстрее усвоили материал.

Методическое пояснение

Этот урок продолжает традицию открытых уроков-викторин, которые проводились ранее по творчеству других композиторов. Для композиции урока выбран вид – урок-соревнование. Были составлены две команды, которые соревновались между собой. Это сделало урок динамичным, а учащихся – более активными, стремящимися к победе.

Была выбрана форма, которая упорядочила работу: это своеобразные главы жизни и творчества композитора. Так, например, в первой главе надо было прокомментировать цитаты, рассказывающие о детских годах Чайковского и его учебе в Петербурге. Здесь в своих ответах учащиеся продемонстрировали умение обобщать, приводить факты.

Во второй главе – «Москва» содержатся задания, позволяющие учащимся показать свой кругозор, знания о событиях культурной жизни России XIX века, а также об окружении композитора, его творческом общении со знаменитыми личностями. В этой же главе командам было дано задание определить произведения Чайковского по их описанию, составленному учащимися, моими помощниками (домашнее задание). Это задание показало умение кратко и точно описать произведение, подметив в нем самое важное, привести необходимые цитаты, задать вопросы.

В главе третьей, которая называется «Опера» содержатся разнообразные задания на знание оперного творчества композитора и, в частности, оперы «Евгений Онегин», которая изучалась подробно. Здесь учащиеся рассуждали о проблеме, которая стояла перед композитором в самом начале работы над оперой, а также отвечали на вопросы, позволяющие оценить их знания по оперному творчеству композитора. В этой же главе учащиеся соревновались друг с другом в исполнении фрагментов из оперы «Евгений Онегин», которые они самостоятельно выбрали и разучили, а противоположная команда должна

была угадать этот фрагмент и рассказать о нем. В этом конкурсе жюри оценивало качество и выразительность исполнения фрагмента.

Четвертая глава «История одного романса» была подготовлена учащейся Аббязовой Екатериной, которая в рамках подготовки к устному экзамену по музыкальной литературе выбрала тему реферата «Романсы П.И.Чайковского». Данная глава - это одна из страниц ее реферата, проиллюстрированная видео-фрагментом исполнения этого романса знаменитым певцом Дмитрием Хворостовским.

В пятой главе «Годы странствий» содержатся вопросы о творчестве композитора в период расцвета. Вопросы этой главы освещают творческие связи Чайковского с зарубежными композиторами, разнообразие жанров творчества, факты, говорящие об известности музыки композитора в Европе и Америке.

В конкурсе на лучший вопрос о Чайковском учащиеся обеих команд, используя дополнительную литературу, подобрали интересные вопросы. И пусть противоположные команды не смогли ответить на эти вопросы, здесь важно, что учащиеся с большим увлечением составляли вопросы, стараясь найти такие сведения, о которых не знают их соперники. Конкурс кроссвордов показал, насколько глубоко учащиеся изучили материал, привлекая дополнительную литературу в поисках необходимых фактов, различных имен, названий, насколько они умеют грамотно и четко излагать свои мысли.

Завершил урок конкурс красноречия, который показал, что учащиеся владеют большим объемом информации и могут свободно рассуждать на различные темы. Темы, которые были даны для выступления, имеют большое воспитательное значение. Рассуждения учащихся о вдохновении, труде и ценности творчества Чайковского заставили их задуматься и, возможно, ответить на какие-то свои личные вопросы.

Ход урока

Преподаватель: Удивительна власть музыки Чайковского над человеком. Покоренные ее бессмертной красотой, мы остаемся на всю жизнь в

ее прекрасном плену. Эта музыка рождает в нас поток свежих, ярких чувств. Наверное, никто из русских композиторов XIX века не сказал своей музыкой так много о человеке, его внутреннем мире, его духовной жизни; никто с такой силой не раскрыл трагическую судьбу человека, его современника, как сделал это Петр Ильич Чайковский.

Жизнь для Чайковского - это борьба добра и зла, света и тьмы, человечности и правды против лжи и жестокости. Часто эта борьба заканчивается трагически, гибелью героя, но мы, потрясенные, стремимся слушать снова и снова «Пиковую даму» и Шестую симфонию, снова переживая с героями их борьбу и гибель. Почему? Я думаю, что так происходит потому, что мы испытываем не ужас и подавленность, а сострадание и душевный подъем.

Рядом с трагическими произведениями композитора стоят и светлая мудрая сказка «Спящая красавица», и лучезарный 1-й фортепианный концерт. Радость жизни, любовь, счастье, красота природы, красота человеческих чувств, все, к чему стремится, о чем мечтает человек, выражено в музыке Чайковского. Жизнь композитора это творчество, труд преданного своему делу художника, поэтому его биография это, прежде всего, история его произведений, история творчества, в котором он сам видел цель, смысл и радость жизни.

Наш урок мы построили в форме викторины-соревнования, в ходе которого, отвечая на вопросы и выполняя различные задания, мы ответим на вопрос: что дает музыка Чайковского нам сегодня, чему она учит нас.

Глава первая. «Детство и юность»

Задания командам:

Преподаватель: о ком или о чем идет речь? прокомментируйте эти цитаты: «Я вырос в глуши, с детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой русской народной музыки, я до страсти люблю все русское. Я русский в полнейшем смысле этого слова».

Ответы учащихся: П.И. Чайковский родился на Урале в поселке Воткинск. Там он часто слышал народные песни, которые с детства любил.

«Музыка «Дон-Жуана» была первой музыкой, которая произвела на меня потрясающее впечатление. Она возбудила во мне святой восторг. Тем, что я посвятил свою жизнь музыке, я обязан Моцарту. Он дал первый толчок моим музыкальным силам, он заставил меня полюбить музыку больше всего на свете».

Ответы учащихся: Музыку Моцарта, фрагменты из оперы «Дон Жуан», Чайковский слушал в исполнении механического инструмента оркестрины, который был у них дома. С этих пор Моцарт – его любимый композитор на всю жизнь.

«Получив от матери элементарные понятия о музыке, он уже в 5 лет совершенно верно подбирал на фортепиано и обнаруживал такую любовь к игре, что, когда ему запрещали играть, продолжал на чем попало перебирать пальцами».

Ответы учащихся: В детстве композитор очень любил играть на фортепиано, и однажды, когда ему запретили заниматься, стал барабанить пальцами по стеклу, увлекся, разбил стекло и сильно порезал руку.

«Из меня сделали чиновника, и то плохого. Чем я кончу, что обещает мне будущее, об этом страшно и подумать».

Ответы учащихся: Закончив училище Правоведения в Петербурге, Петр Ильич поступил на службу в Министерство юстиции чиновником, но служба ему не нравилась, тяготила его.

«Не подумай, что я воображаю сделаться великим артистом, я просто хочу делать то, к чему меня влечет призвание, буду ли я знаменитый композитор или бедный учитель, - но совесть моя будет спокойна».

Ответы учащихся: Эти слова Чайковский сказал своему отцу, когда решил изменить свою жизнь и поступить в Петербургскую консерваторию, которая только что была открыта.

«А Петя-то, Петя! Юриспруденцию на скрипку променял».

Ответы учащихся: Родные были против решения Петра Ильича бросить юридическую службу, они считали, что музыка - это несерьезное занятие.

Глава вторая «Москва»

Преподаватель: В 1865 году Чайковский окончил Петербургскую консерваторию, и 6 января 1866 года, приняв приглашение Н.Г.Рубинштейна, переехал в Москву. Молодой профессор Московской консерватории Петр Ильич Чайковский, сразу же попал в дружескую и творческую обстановку, которая скрашивала разлуку с родными и петербургскими друзьями.

Вопрос: В какую из этих организаций вошел Чайковский в Москве? (Могучая кучка. Журнал «Современник». «Артистический кружок». «Товарищество передвижных художественных выставок»).

Ответы учащихся:

Чайковский не входил в Могучую кучку, но общался, переписывался с композиторами, участниками этого кружка.

Журнал «Современник» - это организация литераторов, в которую входили Некрасов, Чернышевский, Добролюбов.

«Товарищество передвижных художественных выставок», в него входили художники Репин, Суриков, Перов и другие.

«Артистический кружок» (в этот кружок Чайковский входил) объединял артистов Малого театра, драматургов, писателей, поэтов, музыкантов, людей творческих профессий, общение с которыми очень многое дало композитору.)

Галерея знаменитостей.

Вопросы: Кто эти личности? Какое отношение они имели к творчеству Чайковского? (Н.Г. Рубинштейн, А.Г. Рубинштейн, А.Н. Островский, В.В. Стасов, М.А. Балакирев, Л.Н. Толстой).

Ответы учащихся:

Н.Г. Рубинштейн – директор московской консерватории, дирижер, пианист, друг Чайковского, ему композитор посвятил трио «Памяти великого художника».

А.Г.Рубинштейн – знаменитый дирижер, пианист, директор Петербургской консерватории, которую закончил Чайковский. Он учился у А.Г.Рубинштейна по классу фортепиано.

А.Н.Островский – великий русский писатель, драматург. Чайковский общался с ним в Московский период творчества, написал музыку к пьесе Островского «Снегурочка».

В.В. Стасов – художественный и музыкальный критик, человек обширных энциклопедических знаний, был близким другом композиторов Могучей кучки, помогал им советами и делом, высоко ценил музыку Чайковского, писал о ней статьи.

М.А.Балакирев – композитор, пианист, дирижер, руководитель Могучей кучки, общался с Чайковским, они состояли в переписке. Ему композитор посвятил симфоническую фантазию «Гамлет». Чайковский пишет рецензии и статьи, посвященные его творчеству.

Л.Н.Толстой – великий русский писатель. Чайковский познакомился с ним в 1876 году. Слушая 2 часть струнного квартета Чайковского, в которой была использована мелодия русской народной песни «Сидел Ваня», Лев Николаевич Толстой заплакал.

Кто они в жизни Чайковского?:

Фанни Дюрбах – гувернантка, которая жила в доме Чайковских в Воткинске. Она воспитывала Петю, учила его французскому языку, в 6 лет он сочинил стихотворение на французском языке «О, Родина, я так люблю тебя». Фанни называла его «стеклянным ребенком» за то, что он был очень ранимым и чувствительным.

Н.Ф. фон Мекк – меценат, она помогала композитору материально в течение 12 лет, так как очень любила его музыку. Они состояли в переписке, но никогда не встречались. Ей Чайковский посвятил свою 4 симфонию.

А.И. Давыдова – сестра композитора. Чайковский часто гостил в ее доме в селе Каменка, на Украине. Чайковский любил общаться с ее детьми, особенно

с племянником Володей Давыдовым, которому посвятил «Детский альбом» и свою последнюю симфонию – «Патетическую».

Дезире Арто – известная французская певица, с которой композитор познакомился в московский период творчества, был восхищен ее талантом, посвятил ей свои романсы.

«Московские» сочинения композитора – узнайте произведения по их описанию:

Учащаяся Евтифьева Валерия: Это произведение писалось в течение 1876 года, когда композитор по заказу музыкального журнала «Нувеллист» ежемесячно сочинял по одной пьесе соответствующего характера. Для каждой из них Чайковский подобрал эпиграф из нескольких стихотворных строк русских поэтов – Пушкина, Майкова. Фета и др. О каком произведении идет речь? Назовите пьесы этого цикла («Фортепианный цикл «Времена года»).

Учащаяся Карташова Анна: Этот балет впервые был поставлен в московском Большом театре в 1877 году. Это произведение стало первым выдающимся образцом балетного жанра в русском музыкальном искусстве. Взяв за основу сюжет одной из старинных легенд, Чайковский создал вдохновенную и красочную партитуру. Вместо серии отдельных танцевальных номеров (из которых ранее компоновался балет) Чайковский впервые утвердил принцип сквозного развития, тесно связанного со сценическим действием. Музыка в балете перестала быть «прикладным» искусством, теперь она выражала характеры героев, действие и события на сцене. Это была настоящая революция в жанре балета! О каком балете идет речь? Вспомните имена героев балета (Балет «Лебединое озеро»).

Учащаяся Билюкова Исламия: Эта симфония явилась новым типом в русской музыке – симфония-психологическая драма. В ней воплощался характерный для того времени конфликт человека с окружающей его жестокой средой (это тема, типичная для романтизма). Отдельные части симфонии тесно связаны и подчинены общей идее произведения. В финал симфонии композитор включил цитату из народной песни «Во поле береза стояла». Идея

композитора была такова: «Если ты в самом себе не находишь мотивов для радости, ступай в народ, смотри, как он умеет веселиться». Эту симфонию Чайковский посвятил «своему лучшему другу». Кого так называл Чайковский? О какой симфонии идет речь? (Симфония №4 была посвящена Надежде Филаретовне фон Мекк).

Глава третья. «Опера»

Преподаватель: «У меня на этой дороге намечена станция: опера, и что бы вы мне ни говорили, многоуважаемый Владимир Васильевич, про мою неспособность к этому роду музыки, я пойду своим путем, нимало не смущаясь». «Только опера одна дает композитору средство сообщаться с массами публики, расширить круг своих слушателей, действовать на сердца большого числа людей». Прокомментируйте эти слова композитора.

Ответы учащихся: Нелегким был путь Чайковского к опере. Его первые оперы оказались неудачными. Это привело к тому, что среди музыкантов о нем сложилось мнение как о композиторе, которому чужд оперный жанр. Даже В.В. Стасов, известный открыватель талантов, так прекрасно знавший, какой сюжет, какой замысел будет для композитора самым близким, не понимал природы дарования Чайковского. Но композитор шел своей дорогой...

Преподаватель: Возможности оперного жанра раскрывали перед ним перспективу показать человеческие характеры в действии, в столкновениях событий, страстей. Чайковский чувствовал в себе талант драматурга и потому так стремился к этому жанру. Самое главное требование Чайковского к оперному сюжету – не эффекты, а «живые люди», «мне нужны люди, а не куклы», - говорил он. Самое главное для композитора – сочувствие героям, понимание их душевного мира. Чайковский мечтал о воплощении в опере образов близких и понятных ему русских людей. Ни один сюжет не подошел бы для этой цели лучше, чем пушкинский «Евгений Онегин».

Вопросы:

1. Назовите три оперы Чайковского на сюжеты Пушкина.

(«Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама»)

2. Кто подсказал Чайковскому идею обратиться к сюжету «романа в стихах» Пушкина?

(Известная певица Елизавета Лавровская)

3. Присутствовал ли Пушкин на премьере оперы «Евгений Онегин»?

(Нет, не присутствовал. Пушкин погиб на дуэли в 1837 году)

4. Где и когда состоялось первое представление оперы «Евгений Онегин»?

(Премьера оперы по желанию композитора состоялась 17 марта 1879 года на сцене Московской консерватории и была исполнена силами студентов под руководством Н.Г.Рубинштейна)

5. В каком жанре написана опера?

(Лирико-психологический жанр)

6. В чем состоят особенности музыкального языка оперы?

(Музыкальный язык оперы тесно связан с характерными особенностями русского романса, поэтому оперу иногда называют – «увеличенный романс». Важной чертой оперного стиля Чайковского является диалог голоса и оркестра, когда тема переходит из вокальной партии в оркестр, который «договаривает» речь героев.)

Соотнесите следующие строки с героями оперы:

1. «Что день грядущий мне готовит...» (Ария Ленского из 5 картины)

2. «Пускай погибну я...» (2 картина, сцена письма Татьяны, 1й раздел)

3. «Любви все возрасты покорны...» (Ария Гремина из 6 картины)

4. «Когда бы жизнь домашним кругом...» (Ария Онегина из 3 картины)

5. «Враги! Давно ли друг от друга нас жажда крови отвела» (Дуэт Онегина и Ленского из 5 картины)

6. «Болят мои скоры ноженьки со походушки» (Песня крестьян из 1 картины).

«Сцена письма» из 2й картины.

Посмотрите видео-фрагмент, определите, из какого произведения эта сцена, как она называется, назовите фамилию певицы, которая исполняет партию героини, какой у нее голос по тембру.

Ответы учащихся: Это «Сцена письма» из 2й картины оперы «Евгений Онегин». Партию Татьяны исполняет Анна Нетребко, голос – сопрано (См. приложение 2).

Конкурс домашних заданий: Исполнение фрагментов оперы командами. Узнать номер, рассказать о нем (кто исполняет, голос, характер, в какой картине находится и т. д.) Жюри оценивает качество исполнения фрагментов и ответы команд.

Команда 8г класса исполняет хор «Девушки-красавицы».

Ответ команды 8б класса: Это хор девушек из 3й картины оперы. Своим светлым, радостным характером он оттеняет драматическую сцену объяснения Татьяны и Онегина. Хор обрамляет картину – звучит в начале ее и в конце.)

Команда 8б класса. Учащаяся Лесная Екатерина исполняет партию Татьяны из дуэта Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы?

Ответ команды 8г класса: Прозвучал дуэт Татьяны и Ольги из 1й картины оперы «Евгений Онегин». Партия Татьяны исполнялась голосом – сопрано, партия Ольги звучала в партии фортепиано. Слова дуэта композитор взял из стихотворения Пушкина «Бедный певец». Дуэт написан в характере бытового романса начала XIX века.

Глава четвертая. «История одного романса»

Учащаяся Аббязова Екатерина: Романсы Чайковского – это маленькие человеческие драмы. В 1878 году композитор написал музыку к стихотворению «Средь шумного бала». Он только что закончил работу над четвертой симфонией и оперой «Евгений Онегин» и у него возникло желание написать что-нибудь в «мелких формах». Надежда Филаретовна фон Мекк прислала ему из России стихи русских поэтов и среди них – стихи Алексея Толстого. Это стихотворение было автобиографично для поэта: оно было написано под впечатлением от его встречи с Софьей Миллер. Впервые они повстречались на бале-маскараде в Петербургском Большом театре. В светской толпе он сразу

обратил на нее внимание. Маска скрывала ее лицо, но серые глаза смотрели пристально и печально. У Алексея Толстого эта встреча «среди шумного бала» имела счастливое продолжение. Через двадцать лет после знакомства он писал ей: «Думая о тебе, я в твоём образе не вижу ни одной тени, все лишь свет и счастье». Романс написан в ритме вальса. Романтическая недосказанность чувства и светлая грусть сочетаются в музыке Чайковского. На фоне прозрачного вальсового аккомпанемента голос непринужденно и просто рассказывает лирическую повесть. Вся мелодия устремлена к кульминации – к последней фразе речитативного склада: «Но, кажется мне, что люблю» (Видео: Дмитрий Хворостовский исполняет романс «Среди шумного бала». См. приложение 2 - презентация).

Глава пятая. «Годы странствий»

Преподаватель: Осенью 1877 года Чайковский уехал за границу. Жизнь его проходит в скитаниях, в постоянных переездах с места на место: Швейцария, Италия, Франция, Германия. Впечатления от Италии – это не только наслаждение красотой искусства Возрождения, Чайковского совершенно очаровала поющая душа народа, его врожденная талантливость. Композитор был покорен искусством уличных певцов, эти мелодии он записывал и, обработав, использовал в своих произведениях.

Любуясь природой и памятниками искусства европейских стран, Чайковский никогда не забывал о России, скучал по Родине, ее природе. «Я чувствую себя несчастным, если не увижу цветущих ландышей весной», - говорил композитор. Он часто гостил у сестры в Каменке на Украине, много ездил по России. «Всегда в путешествиях, но и всегда в работе» - в это время им было написано большое количество произведений в разных жанрах. Это было, по словам Асафьева, время побед, время завоевания славы: «Перед нами - признанный мастер, выдающийся представитель русского искусства!»

Вопросы:

1. Какие события доказывают то, что Чайковский при жизни был всемирно известным композитором (*В 1893 году ему была присуждена почетная степень доктора Кембриджского университета. В 1891 году его пригласили в Америку на открытие грандиозного концертного зала «Карнеги-холл»*).
2. Кому Чайковский посвятил трио «Памяти великого художника», для каких инструментов оно написано (*Трио посвящено памяти Н.Г.Рубинштейна, оно написано для скрипки, виолончели и фортепиано*).
3. Назовите трех зарубежных композиторов, с которыми был лично знаком Чайковский (*Во время гастрольных поездок Чайковский общался с выдающимися зарубежными композиторами: Брамсом, Григом, Сен-Сансом*).
4. Назовите три оперы, написанные после «Евгения Онегина» (*«Орлеанская дева», «Мазепа», «Чародейка»*).
5. Назовите три симфонических произведения композитора, написанные в период «странствий» (*«Итальянское каприччио», симфония «Манфред», 5я симфония*).
6. Назовите три романса композитора (*«Средь шумного бала», «То было раннюю весной», «День ли царит»*).

Дополните названия, назовите жанры:

«Детский»	(«Детский альбом», фортепианный цикл)
«Благославляю вас....»	(«Благославляю вас, леса», романс)
«..... дама»	(«Пиковая дама», опера)
«Спящая.....»	(«Спящая красавица», балет)
«Орлеанская.....»	(«Орлеанская дева», опера)
«Зимние.....»	(«Зимние грезы», симфония)

Прокомментируйте сцену из художественного фильма «Чайковский»
(См. приложение 2).

Сцена 1. Н.Г.Рубинштейн и П.И.Чайковский.

Ответы учащихся: В этой сцене принимают участие П.И.Чайковский и Н.Г.Рубинштейн, речь идет о первом концерте для фортепиано с оркестром,

который должен был исполнять Н.Г. Рубинштейн. Он потребовал переделать концерт, но Чайковский отказался, и тогда концерт блестяще исполнил Ганс Бюлов. В дальнейшем Рубинштейн исполнял этот концерт.

Сцена 2. Церемония награждения Чайковского.

Ответы учащихся: В этой сцене показана торжественная церемония награждения композитора. В 1893 году ему была присуждена почетная степень доктора музыки Кембриджского университета. Это событие говорит о том, что Чайковский уже при жизни был прославленным композитором.

Конкурс кроссвордов. Команды обмениваются кроссвордами. Каждый кроссворд содержит по 12 слов (См. приложение 1).

Конкурс на лучший вопрос о Чайковском.

Вопросы команды 8г класса:

1. Как называется произведение Чайковского, в котором он использовал темы из произведений Моцарта? (*«Моцартиана»*)
2. Во сколько лет Чайковский сочинил свою первую фортепианную пьесу, как она называется? (*В 4 года, пьеса «Наша мама в Петербурге»*)

Вопросы команды 8б класса:

1. Какое прозвище получил Чайковский в училище правоведения? (*«Чайка»*)
2. Либретто какой оперы Моцарта Чайковский перевел с итальянского языка на русский? (*Опера «Свадьба Фигаро»*)

Конкурс красноречия.

Преподаватель: Сейчас от каждой команды выступят участники с рассуждениями на заданные темы. Выступающие должны уложиться в одну минуту.

Тема для команды 8г класса: «Вдохновение – это такая гостья, которая не любит посещать ленивых; она является к тем, которые призывают ее», - это слова Чайковского.

Тема для команды 8б класса: В чем непреходящая ценность творчества Чайковского?

Учащаяся Гиливанова Карина: Чайковский был человеком труда. Труд, творчество были целью и смыслом его жизни. Он ценил время, жалел каждый впустую потраченный час. Вот как он сам рассказывает о том, как работал: «Весь секрет в том, что я работал ежедневно и аккуратно. В этом отношении я обладаю железной волей, и когда нет особенной охоты к занятиям, то всегда умею заставить себя превозмочь лень и увлечься». День композитора обычно складывался так: утром он работал, днем прогулка в одиночестве, потому что и время прогулки было временем сочинения, после обеда – переписывание партитур, чтение (Чайковский был очень начитанным человеком, хорошо знал и русскую, и французскую литературу), затем игра на фортепиано, переписка. «Большое счастье быть способным так всецело предаваться своему любимому занятию, как я. Голова моя всецело занята моими музыкальными соображениями: я не имею времени думать о грустном. Для меня труд необходим как воздух», - говорил Чайковский. Такому отношению к труду и творчеству можно поучиться у композитора!

Учащаяся Лесная Екатерина: Слушая музыку Чайковского сегодня, мы задаемся вопросом: почему эта музыка близка и понятна людям разных стран и национальностей, почему ее любили и ценили Чехов, Блок, Григ? Почему, слушая квартет Чайковского, в котором звучит мелодия народной песни «Сидел Ваня», плакал великий Лев Николаевич Толстой? Наверно, потому что каждый из нас находит в этой музыке что-то близкое и понятное только ему. Много лет назад Петр Ильич сказал такие слова: «Я хотел бы, чтобы музыка моя распространялась, чтобы с каждым днем увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору». И мы сегодня, в XXI веке, можем с уверенностью сказать, что мечта композитора сбылась. Его музыка – самая популярная в мире. Исследования, проводимые ЮНЕСКО несколько лет назад, показали, что Чайковский – самый исполняемый композитор в мире!

Жюри подводит итоги соревнования, объявляет победителей.

Презентация к открытому уроку «П.И. Чайковский. Некоторые главы жизни и творчества»

https://drive.google.com/drive/folders/1VpBx8JcWLg1i9LwUWd_vA2VasmRMObb3?usp=drive_link

Видео материалы открытого урока «П.И. Чайковский. Некоторые главы жизни и творчества»

https://drive.google.com/file/d/1tqXcSjpxiNbYE12ngDjGSwXnUgyGNURn/view?usp=drive_link

Список использованной литературы:

1. Григорович Б., Андреева З. «Слово о музыке». Русские композиторы XIX века. Хрестоматия. – М.: «Просвещение», 1977.
2. Исабаева Е. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе «Русская классика». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2011.
3. Козлова Н. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. – М.: «Музыка», 2007.
4. Прибегина Г. П.И. Чайковский. – М.: «Музыка», 1990.
5. Ручьевская Е. Петр Ильич Чайковский. Краткий очерк жизни и творчества. – М.: «Музыка», 1998.
6. Фоменкова Е. Программа и пособие по музыкальной литературе для V-VII класса ДМШ. – Нижний Новгород. 2000.
7. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. Третий год обучения. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012.

«ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ» П.И.ЧАЙКОВСКОГО
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФОРТЕПИАНО ДМШ
Методические рекомендации

Автор-составитель: Тарская Татьяна Валериевна, преподаватель
МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского»

Русская концертная и камерная музыка XIX века непрерывно пополнялась превосходными фортепианными сочинениями, но музыки для детей создавалось крайне мало. Одним из первых сборников, созданный для исполнения детьми в русской фортепианной литературе, был «Детский альбом» П.И.Чайковского.

Цикл состоит из 24 пьес, которые связаны между собой единой тематикой. В нем представлен пестрый мир детских игр, танцев и различных детских впечатлений. Это маленькие музыкальные картинки, которые рассказывают о жизни детей, живших в XIX веке, когда еще не было ни электричества, ни радио, ни телевидения. Люди ездили не на машинах, а на лошадях и в каретах, а мальчики играли не с роботами, а с деревянными лошадками. Композитор, словно художник кистью, нарисовал музыкой удивительные и настоящие, и сказочные картинки из жизни детей. Поэтому нет ничего удивительного в жизнеспособности просто задушевной и в своей задушевности очень занимательной музыки.

«Детский альбом» Чайковского в самом деле является домашним альбомом его эпохи. В нем и поздравления, и стихи на память, и разные записи семейных происшествий, и «карандашные» зарисовки родной природы, и сувениры путешествий, и маленькие акварели. В пьесах «Детского альбома» нет ничего случайного, мозаичного и внешне приходящего. Очень обобщенно отобраны типично национальные песенные интонации. Даже переключки русской напевности с итальянскими народными мелодиями - обстоятельство

естественное, возникшее из традиций России и глинковских музыкальных традиций.

Чайковский сочинил эти пьесы для своего племянника Володи Давыдова, чтобы ему было легче и интереснее учиться играть на фортепиано. В педагогической практике «Детской альбом» Чайковского стал классическим образцом детского исполнительского учебного репертуара. Все пьесы написаны в простой музыкальной форме и включают доступные маленьким исполнителям приемы фортепианной игры.

Преимущественное место занимает аккордовая техника, но всюду аккорды использованы с учетом физических возможностей детской руки. Во всем сборнике нет, например, ни одной октавы или аккорда, расположенного в пределах больше септимы. Аккордовый аккомпанемент в партии левой руки характерен для таких пьес, как «Вальс», «Мазурка», «Итальянская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка», «Шарманщик поет».

Другой тип фортепианного изложения – почти сплошная гармонизация мелодии, образующая движение аккордами, расположенная в обеих руках («Утренняя молитва», «Зимнее утро», «Марш деревянных солдатиков», «Нянина сказка»).

Для всех пьес сборника характерны короткие штрихи и приемы позиционной техники, когда рука переносится с одного мотива на другой в момент пауз или в перерывах между короткими лигами. Все это помогает развивать и совершенствовать технические способности учеников, а художественные достоинства музыки развивают у детей хороший вкус.

Итак, в «Детском альбоме» переплетаются живые интонации, услышанные от матери и няни, с «механизированными» интонациями оркестрины, инструмента, который был в семье Чайковских. Время от времени композитор от души отдается лирике, ее элегическая экспрессия, ее светотени пронизывают «Детский альбом», повышая эмоциональный тонус музыки.

Благодаря заложенной программности в каждой пьесе можно разбудить фантазию ребенка, вызвать желание играть, разбирать, фантазировать, что является одной из важных задач педагога.

«Детский альбом» Чайковского начинается «Утренним размышлением» и завершается пьесой «Хорал» (в авторской редакции пьесы имели другие названия «Утренняя молитва» и «В церкви»). Музыка «Утреннего размышления» исполнена светлого и серьезного настроения, как бы предупреждая, что рассказ о детях будет идти в серьезном тоне. «Хорал» звучит более сосредоточенно, сурово, печально. Обе пьесы имеют много общего: спокойный, вдумчивый характер, фактура с элементами полифонии, тональности (соль мажор и ми минор, пьесы можно рекомендовать учащимся 4-го класса ДМШ) - и как бы обрамляют весь цикл.

«Утреннее размышление». Светлый, спокойный характер пьесы требует большой работы над звукоизвлечением. Необходимо, чтобы на уровне *пиано* был отчетливо слышен каждый из 4-х голосов, но верхний голос оставался ведущий, в начале нужно поучить отдельно мелодию, связывая звуки, играя их певуче, легато.

С самого начала работы необходимо добиться, чтобы ученик почувствовал фразировку, научился создавать звуковую линию «большого дыхания». Первое предложение - 8 тактов - разбивается двухтактными мотивами. Кульминация находится в конце (такт 7). Второе предложение (с 9 такта) начинается так же спокойно, как и первое, но кульминация звучит ярче.

Часто для ученика представляет трудность исполнение в конце пьесы в партии левой руки звука «соль», повторяемого в басу в каждом такте 6 раз. Этот звук нужно играть в одной краске и одинаковым прикосновением (очень близкое к клавиатуре движение 5 пальца).

Очень полезно поучить отдельно нижний голос, а также нижний вместе с верхним.

Исполнительские задачи в «**Хорале**» аналогичны. Важно очень точно рассчитать *diminuendo* в конце пьесы (на протяжении 20-ти тактов звучность постепенно затухает с пианиссимо до пианопианистиссимо).

Педаль в обеих пьесах запаздывающая.

Продолжает настроение первой пьесы «**Зимнее утро**». Пьеса написана в 3-х частной форме. Обычно детям «Зимнее утро» представляется хмурым и неприветливым (короткие мотивы, беспокойные интонации). Характерная основанная интонация – это ниспадающая секунда. Если в начале эти секунды создают ощущение оживленности, суеты, то в середине создают жалобные просьбы ребенка.

Фактура пьесы аккордовая. Исполнять аккорды нужно упругой и эластичной рукой, мягко погружаемой в клавиатуру.

Известную трудность для ребенка представляет выполнение акцентов. Для этого лучше поучить отдельно только ноты с акцентами. Важно уметь найти звуковое соотношение между заливованными нотами (здесь уместно применить небольшое кистевое движение при переходе от первого аккорда ко второму). Если штрихи освоены, то можно поиграть всю фразу легато, чтобы почувствовать «широкое дыхание».

Педаль в первой части прямая, короткая: берется на первую долю, на вторую снимается.

К пьесе «**Мама**» ремарка автора: « с большим чувством и нежностью». В пьесе - ласковая, светлая мелодия. Работая над мелодией, надо добиваться красивого, глубокого, кантиленного звука (лучше извлекать его подушечкой слегка вытянутого пальца с легким объединяющим движением кисти на каждые три ноты).

В середине пьесы набегает «тенивое облачко», появляются мелодические подголоски. Важно хорошо слышать мелодическую линию баса. Его необходимо учить отдельно на легато.

Первый палец в левой руке должен играть очень осторожно, самым кончиком и предельно близко к клавиатуре, в то время как мелодические звуки баса уместно брать движением сверху.

Необходимо поучить вместе два мелодических голоса: верхний и нижний (в басу). Надо обратить внимание ученика на то, что мелодические лиги в верхнем и нижнем голосе не совпадают. Эти лиги - смысловые, обозначающие начало и конец дыхания.

Аналогичные исполнительские задачи стоят и в «Сладкой грезе». Одни из довольно обычных недочетов при исполнении «Сладкой грезы» - статичность, монотонность развития. Этот недостаток в значительной мере обуславливается отсутствием у исполнителя ясного понимания логики построения мелодической линии, ощущения взаимных тяготений звуков внутри фраз.

При работе над мелодией ученику прежде всего важно почувствовать характер основной интонации пьесы (первый двутакт), выражающей как бы нежное душевное стремление. Правильное ощущение этой интонации придает исполнению естественную устремленность к звуку «ми» второго такта. Уместно звук «ми» брать сверху, очень мягким движением, погружая палец в клавиатуру. Оно помогает также лучше почувствовать последний легкий спад к половинной ноте «ля» (дети нередко исполняют ее сухо, формально).

После того, как ученик почувствовал и сумел передать характер первой интонации, надо поработать над развитием мелодической линии. Логика ее очень ясна. Чайковский облегчил задачу исполнителя точным обозначением динамических оттенков: он предписывает постепенное нарастание к шестому такту каждого из двух предложений, а главную кульминацию всего периода делает во втором предложении (14 такт).

В средней части пьесы мелодия переходит в нижний «виолончельный» регистр, должна звучать особенно насыщенно. Затем (в тактах 22-24, 31-32) мелодию ведут вместе два голоса: «скрипичный» верхний и «виолончельный»

нижний. Аккомпанемент в пьесе проходит в среднем голосе. Он должен звучать очень мягко и ровно.

Пьеса исполняется с педалью, которая берется на каждую ноту мелодии и служит средством окраски. Эта лирическая пьеса является превосходным материалом для развития выразительной фразировки и овладения одной из важнейших сторон техники игры на фортепиано, а именно легато.

«Вальс». Что должно определить характер работы над вальсом? Естественно, лежащее в его основе танцевальное начало. Пьеса написана в сложной трехчастной форме. Раскрыть ребенку особенности произведения удобно при помощи образов. Можно представить новогодний праздник и детей, танцующих возле елки. Один веселый танец следует за другим.

Работая над «Вальсом» ученику необходимо отдельно поучить мелодию. Должно быть ощущение безостановочного движения в вальсе. Кистевые движения должны быть минимальными.

Партию левой руки полезно выучить наизусть не только для большей прочности и запоминания, но и чтобы лучше слышать ее и добиться в ней более тонкой художественной отделки.

В «Вальсе» есть трудности полиметрического порядка. Представляет сложную задачу одновременное исполнение мелодии, расчлененной штрихами на две доли, и квинтового сопровождения, в котором должен сохраниться размер $\frac{3}{4}$. Разрешение этой задачи помогает правильное распределение внимания между партиями правой и левой руки.

Выявлению танцевального начала следует подчинить и педализацию. Педаль берется на первую долю. Брать ее следует иногда чуть позже баса, чтобы не «зацепить» мелодические звуки предшествующего аккорда.

При работе над **«Болезнью куклы»** надо прежде всего уяснить себе развитие мелодии, ее членение на фрагменты большего или меньшего масштаба, осознать в них важнейшие интонационные точки, прочувствовать и передать моменты дыхания – цезуры между отдельными фразами.

Мелодия идет ровными четвертями, разделенными четвертными паузами. Ученик должен почувствовать направление движения мелодии от «соль» к «ре» третьего такта. Чтобы этого добиться, можно предложить ребенку частично подтекстовать мелодию, например, начало: «как мне больно!».

Во втором предложении мелодия переходит в левую руку. Необходимо добиться такой же выразительности и красоты звучания.

Нужно обратить внимание на то, что третье построение (с 17 такта) является обобщающим, а потому и самым главным. Именно здесь находится кульминация всей пьесы (21 такт).

В основу пьесы **«Новая кукла»** положен жанр вальса. Здесь с большой яркостью переданы чувства радости, необычное возбуждение от подарка. Легкость гибкого прерывистого движения мелодии создает атмосферу детского счастья. Ощущение «взлетающей» мелодии к ноте «соль» в шестом такте дает возможность сыграть все первое построение «на одном дыхании».

Следует объяснить ученику, что лиги в средней части являются не фразировочными, а штриховыми, подчеркивающими пластический элемент музыки, отражающими взволнованность и нетерпение.

Важно добиться «широкого дыхания», обратить внимание ученика на то, чтобы аккомпанемент не был тяжелым. Сочетание повышенного темпа с певучестью мелодии является одной из трудностей этой пьесы. Педаль можно брать на счет «раз».

«Полька». В ней надо добиться легкого, изящного звучания, соответствующего характеру танцы. Необходимо отдельно работать над аккомпанементом, добиваясь легкого стаккато с небольшими «уколами» басовых нот (стаккато лучше исполнить небольшим толчком «от клавиши»).

«Камаринская». В ней Чайковский использует бытовую интонацию русского пляса. «Камаринская» имитирует народные приемы варьирования. Вначале дается прозрачная щипковая звучность балалайки, в кульминационном построении - гармоника (вторая вариация).

Именно от этих звуковых представлений надо исходить, работая над стаккато в начале и в конце пьесы и над аккордами во второй вариации.

В первом примере стаккато должно быть очень коротким, «щипковым». Первые 4 такта можно объединить в быстром темпе одним «дыханием» кисти. Полезно поиграть и в медленном темпе, извлекая каждый звук «щипковым» движением кончика пальца (под ладонь).

Педаль прямая, короткая, на каждый аккорд.

«Итальянская песенка». Переходим к образам далеких стран. Уместно рассказать детям историю их возникновения. Итальянская песенка создана как бытовая зарисовка во время путешествия за границу. Разучивая эту пьесу с учеником, надо заострить внимание на вальсовости музыкального образа.

Необходимо отдельно работать над мелодией и аккомпанементом. Работая над мелодией, нужно следить, чтобы штриховые линии, подчеркивающие пластический элемент музыки, не разбивали фразировочного построения.

Форма пьесы простая 2-х частная. Во 2 части мелодия должна звучать насыщенно и тепло.

«Старинная французская песенка». При работе над этой пьесой (с учеником 2 класса) необходимо, чтобы ученик почувствовал развитие мелодии. В первом двутакте мелодия устремляется к звуку «ре», который должен прозвучать глубоко, протяжно. Также и во втором двутакте.

Но музыкальная мысль здесь не обрывается, развитие мелодии продолжается. Во втором четырехтакте (такты 5-8) она достигает вершины (6 такт, «ми»). Ученик должен понять его завершающий характер, как бы объединяющий два первых двутакта, досказывающий начатую в них мысль.

В конце 1 предложения при повторении «соль» требуется затухание звучности и важно, чтобы ученик это сделал осознанно (такты 8-9), услышав интонацию «грустного вздоха» в этом месте.

Нужно тщательно вслушиваться не только в мелодию, но и в другие элементы фактуры: бас, подголосок в левой руке.

Средняя часть начинается затаенно, на «виолончельном» стаккато аккомпанемента и затем быстро приходит к кульминации. В мелодии стараться избегать дробления. Аккомпанемент лучше исполнять легкими и движениями кисти, но крепкими пальцами. Перед кульминацией уместно сделать небольшое *ritenuto* и цезуру, чтобы после нее еще проникновеннее прозвучала чудесная мелодия репризы.

«Немецкая песенка» - веселая, с «подпрыгивающей мелодией». В основу положены интонации тирольской песни, а ритм напоминает старинный популярный в Германии и Австрии танец лендлер.

Ученикам полезно поучить отдельно аккомпанемент: глубже брать бас и легче вторую и третью доли. Педаль чуть-чуть запаздывающая (на «раз»).

Среди ярких впечатлений детства, запечатленных Чайковским, отметим образы народных сказок.

«Нянина сказка». Самобытный образ нянинных сказок открывает новую страницу в романтике детской музыки, совсем иную, нежели у Мусоргского. И по экспрессии и по форме «Нянина сказка» и «Баба яга» - две «симфонические» мимолетности среди наглядных картин детского мира и лирических образов «Детского альбома».

Особенно колоритна **«Баба яга»** (можно рекомендовать ученикам 5 класса). Суховатая стаккатная звучность создает впечатление жесткости, колючести, неразрывно связанных в нашем воображении с образом свирепой ведьмы. И, кажется, веришь, как летит она над лесами и долами в своей ступе, «шестом погоняет, помелом след замечает».

При работе над стаккато вначале рекомендуется поучить все на легато, затем в медленном темпе портамента.

Немалую выразительную роль играет гармонический язык пьесы. Как и в большинстве сказочных образов русских композиторов, в «Бабе-яге» Чайковского широко используется интонация тритона.

В «Детском альбоме» красиво и привлекательно для детского воображения сплелись картины детского быта, народные сценки, сфера

сказочности, занимательные игры и песенные иллюстрации жизни далеких стран. Жаль закрывать последнюю страницу «Детского альбома»! Жаль расставаться с чудным, поэтическим миром, в который погружает нас музыка композитора равно великого и в крупных сочинениях и в маленьких пьесах. И с радостью думаешь о тех ребятах, которые исполняют эти пьесы и делают жизнь музыке Чайковского вечной.

Традиции «Детского альбома» в области музыкально-эстетического воспитания проникают в различные сферы творчества для детей. В русской фортепианной литературе они больше всего чувствуются в произведениях Мясковского, Гедике, Гречанинова, Глиэра, Прокофьева, Кабалевского, Майкапара, Косенко, а из зарубежных композиторов – в творчестве Бартока.

Но не каждому композитору удалось, подобно Чайковскому, сочетать простоту и легкость фортепианного изложения с педагогической целесообразностью применяемых технических приемов.

Список литературы:

1. Асафьев Б.В. О музыке Чайковского. – Л.: Музыка, 1972.
2. Детский альбом. П.И.Чайковский в педагогическом репертуаре музыкальных школ. Методические указания в помощь педагогам-пианистам. - Москва, 1972.
3. Прибегина Г.А. Пётр Ильич Чайковский. – М.: Музыка, 1986.

ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ «В ДЕТСТВО ЗА РУКУ С ЧАЙКОВСКИМ», ПОСВЯЩЕННАЯ 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИТОРА

**(в рамках мультимедийного проекта «МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И О ДЕТЯХ
В ТВОРЧЕСТВЕ РАЗНЫХ КОМПОЗИТОРОВ»)**

Авторы-разработчики:

**Володина Оксана Николаевна, преподаватель теоретических дисциплин,
Ильметова Марина Геннадьевна, преподаватель по классу фортепиано
УДО «Детская школа искусств» г. Похвистнево Самарской области**

Методические комментарии

Предмет «Слушание музыки», изучаемый в детских музыкальных школах и детских школах искусств в 1-3 классах, является начальным этапом учебной дисциплины «Музыкальная литература», который позволяет вовлечь учащихся младших классов в процесс активного познания музыкального искусства, так как именно возраст 7–9 лет является самым благоприятным для развития музыкального восприятия. Именно на раннем этапе, когда ребенок еще не имеет обширного слухового опыта, закладываются навыки грамотного восприятия классической музыки, происходит знакомство с шедеврами мировой музыкальной культуры.

Цель предмета «Слушание музыки» - помочь ребёнку понять сложный мир музыкальных звуков, создать предпосылки для его эстетического развития, заложить основы культуры слушания и дальнейшего освоения и приобщения к музыкальному искусству. Очень важно увлечь, заинтересовать ребёнка, сделать процесс слушания ярким эмоциональным переживанием. В связи с этим преподаватели школы активно используют ассоциации с миром природы, с живописью, другими видами искусств. В настоящее время, в связи с внедрением инновационных технологий в дополнительное образование, появились новые способы изложения материала, возможности

усовершенствовать учебный процесс, внести в традиционные занятия новую составляющую.

Одним из средств создания особой эмоциональной атмосферы на уроке является мультимедийный проект. Мультимедийный проект является одним из самых современных способов подачи информации. Он может быть представлен в виде презентации, видеоролика и т.п., может включать в себя репродукции картин, фотографии, текстовый материал, музыку, видео и аудио фрагменты. На уроках слушания музыки мультимедийный проект может выполнять и художественную, и информативную функцию, воздействуя на детей на эмоциональном уровне.

Использование мультимедийных проектов помогает:

- преобразить традиционное преподавание предметов;
- оптимизировать процессы понимания и запоминания учебного материала;
- поднять на более высокий уровень интерес к предмету «Слушание музыки».

Фрагменты уроков, на которых используются мультимедийные презентации, отражают один из главных принципов создания современного урока – принцип привлекательности. Благодаря мультимедийным пособиям, учащиеся отличаются высокой активностью на уроках (высказывают своё мнение, размышляют, рассуждают). Демонстрационный зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона восприятия музыки. Основой развития музыкального мышления детей становится неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразие вариантов «слышания» («видения») конкретных музыкальных сочинений, что позволяет учащимся устанавливать разнообразные интонационно-образные связи музыки с историей, литературой, различными видами изобразительного искусства, архитектурой, скульптурой, художественной фотографией и т. п.

Благодаря материально-технической оснащенности теоретических кабинетов нашей школы (интерактивные доски, видеопроекторы и т.п.), преподаватели теоретических дисциплин разрабатывают и используют в педагогической практике различные мультимедийные проекты (составлены в

основном по каждой теме программ УП «Слушание музыки» и «Музыкальная литература»). Так возникло пособие в электронном формате по данным учебным предметам «Музыка для детей и о детях в творчестве разных композиторов». Среди проектов пособия есть и мультимедийный проект «В детство за руку с Чайковским».

7 декабря 2024 года лекция-концерт музыкальной гостиной была посвящена 185-летию со дня рождения великого русского композитора П.И.Чайковского и называлась «В детство за руку с Чайковским». Данный проект познакомил учащихся с детскими годами жизни композитора, проведенными в Воткинске, и историей создания цикла пьес для фортепиано «Детский альбом» (ор.39). Выбор данной темы неслучаен. Наряду с широко известными сочинениями Р.Шумана, Э.Грига, К.Дебюсси, М.Равеля, Б.Бартока «Детский альбом» П.И.Чайковского входит в золотой фонд мировой музыкальной литературы для детей. Это не просто сборник – это целый мир, волшебная страна, пересказанная в звуках.

Идейным центром, сценаристом и лектором данного проекта выступила преподаватель теоретических дисциплин О.Н.Володина, которая, как и П.И.Чайковский, родом из города Воткинска. Летом, она в очередной раз побывала в музее-усадьбе на родине композитора и решила поделиться своими впечатлениями с учащимися

школы.

Для воплощения этого проекта совместно с заместителем директора по УВР М.Г.Ильметовой были разработаны сценарий, мультимедийная презентация и афиша. Информация о проведении мероприятия была размещена на сайте школы, в социальных сетях.

Литературная составляющая лекции включала как общеизвестные сведения, так и факты, не упоминающиеся в учебниках, позволяющие создать более живое, тёплое впечатление о композиторе. Литературный стиль представлял собой рассказ, не только несущий информацию, но и рожающий чувства восторга, сопереживания, радости и страдания.

Иллюстрации в презентации демонстрировались в виде фотографий, портретов, репродукций живописных полотен и рисунков знаменитых художников, представленных в экспозиции музея-усадьбы П.И. Чайковского в Воткинске, а также аудио и видео фрагментов исполнения произведений известными исполнителями, учащимися, творческими коллективами и преподавателями ДШИ. Они сосредоточивали аудиовизуальное внимание учащихся, помогали погрузиться в эмоциональную атмосферу эпохи и познакомиться с великолепным творением композитора для детей.

Особенностью презентации стали картины известного художника-иллюстратора Анны Хопты. Её выставка «Стеклянный мальчик» проходила в музее-усадьбе П.И. Чайковского в Воткинске летом 2024 года. Картины «Сцены из жизни П.И. Чайковского» написаны в технике маслом по стеклу.

«Когда мне предложили сделать эти работы для концертов Филармонии, я долго думала в какой же технике это сделать. У меня есть своя позиция очень четкая как у иллюстратора - я считаю, что изображения, которые сопровождают литературу, должны быть по характеру, ощущению, по атмосфере и даже по пластике похожи на текст литературный или героя, рядом с которым они существуют. Узнав, что гувернантка Фанни Дюрбах называла Чайковского стеклянным мальчиком, у меня сложилось все в картинку - на стекле маслом. Мне нужен был трепет и неустойчивость в пластике, неровность линий», - поделилась своим замыслом в интервью Анна.

Участники и исполнители концерта познакомились с историей появления данного цикла и непосредственно живым исполнением пьес композитора. Концерт прошел в теплой, дружественной атмосфере. В нем приняли участие творческие коллективы школы: Образцовый ансамбль скрипачей «Серебряные струны» (руководитель заслуженный работник культуры РФ Л.Г. Иванова), Образцовый оркестр баянистов «Променад» (руководитель заслуженный работник культуры РФ А.В. Иванов), учащиеся-солисты классов преподавателей О.Е. Сизовой (заслуженного работника культуры РФ), Е.Ю.Кошторовой, Н.В. Акимовой, З.З. Латыповой, Л.Н. Даниловой. Также свое исполнительское мастерство продемонстрировал фортепианный дуэт преподавателей школы З.З. Латыпова - М.Г. Ильметова, исполнивший для слушателей несколько пьес. Зрительская аудитория музыкальной гостиной состояла не только из учащихся, преподавателей и родителей, но и любителей музыки. Также в мультимедийной презентации использовались аудио и видео иллюстрации пьес «Детского альбома» известными исполнителями – Камерного оркестра «Виртуозы Москвы» (дирижер В. Спиваков), лауреата международных конкурсов пианиста Даниила Трифонова, народного артиста РСФСР Михаила Плетнёва, заслуженного артиста РФ Андрея Писарева.

Мультимедийный проект «В детство за руку с Чайковским» в дальнейшем будет использоваться преподавателями ДШИ в качестве вспомогательного материала на уроках слушания музыки.

Данная лекция-концерт – это не только синтез слова, музыки и иллюстраций, она дала толчок к дальнейшей работе, творчеству, развитию детей и заинтересованных зрителей. Её продолжением стала подготовка и проведение 14 декабря 2025 года межмуниципальной олимпиады «По страницам «Детского альбома» П.И. Чайковского» по УП «Слушание музыки» для учащихся 3, 4 классов ДШИ. Олимпиада была организована в целях повышения у учащихся интереса к музыкально-теоретическим дисциплинам, закрепления знаний, развития творческих способностей.

В основу всех заданий олимпиады легла музыка пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского. Условия олимпиады были основаны на программных требованиях учебного предмета «Слушание музыки» для ДМШ и ДШИ, некоторые задания имели повышенный уровень.

В задания олимпиады вошли следующие разделы:

1. Музыкальная викторина.
2. Зрительная викторина (задание «Кто это?», определение пьесы по картине, ритмическому рисунку, нотной записи).
3. Тесты.
4. Задание на определение пьесы по стихотворному фрагменту и описанию.
5. Задание «Собери мелодию-пазл».
6. Ребус.

В олимпиаде приняли участие 27 учащихся 3 и 4 классов ДШИ г.Похвистнево и ДШИ Кинель-Черкасского района. Мероприятие получилось интересным и познавательным. Олимпиада, нацеленная на воспитание и развитие «слушательской» активности учащихся младших классов, формирование и развитие у них навыков ориентирования в тембровых, жанровых, структурных и других особенностях музыкальных произведений, показала особую заинтересованность детей и вызвала их ответный горячий интерес к музыке великого композитора. Участникам олимпиады были вручены дипломы и грамоты.

Следующее мероприятие проекта состоится в апреле 2025 года. В рамках цикла «Музыкальная гостиная школы искусств приглашает...» пройдет лекция-концерт для учащихся старших классов «Певец русской души», посвященная юбилею композитора, к которой учащиеся и преподаватели ведут тщательную подготовку.

Предлагаем вашему вниманию сценарий лекции концерта «В детство за руку с Чайковским».

Сценарий лекции-концерта «В детство за руку с Чайковским»

Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас на очередной лекции нашей Музыкальной гостиной «В детство за руку с Чайковским», 185 лет со дня рождения которого мир будет отмечать в мае 2025 года.

Детство гениального композитора Петра Ильича Чайковского прошло в небольшом городке Воткинске. Тогда, в 40-е годы XIX века, ни родители, ни сам Петя не догадывались, кем ему предстоит стать....

Итак, мы в Воткинске. Это сегодня Воткинск - непримечательный городок в Предуралье, а в XIX веке здесь находился крупный промышленный центр – Камско-Воткинский железоделательный завод. Сюда, управляющим, в 1837 году был направлен отец будущего композитора - Илья Петрович Чайковский.

«Знаю, что дед мой был врач и служил в Вятской губернии. А дальше моё генеалогическое древо теряется во мраке», - писал Пётр Ильич. Исследователи мрак рассеяли. Прадед его был украинским казаком. Он удивлял всех умением подражать крику чайки. Его так и прозвали – Чайка. Чайковский - так записали его фамилию, когда дед уже учился на доктора в Петербурге.

Отец композитора, Илья Петрович, окончил Петербургский горный кадетский корпус. В Воткинск он прибыл опытным управляющим, уже имея большой послужной список. Вот дом, в котором 185 лет назад, в 1840 году родился Пётр Ильич Чайковский. Его музыку знают и любят во всём мире, и дом, где он родился, сейчас превращён в музей. Из всех уголков России, из

разных стран мира приезжают сюда люди, чтобы увидеть это замечательное место и поклониться памяти великого композитора.

Дом № 1 на улице Господской был собственностью завода. Сохранилась книга, где Ильёй Петровичем было тщательно описано всё имущество и обстановка усадьбы. И сегодня здесь всё выглядит почти так же, как в детстве композитора. Вот кабинет отца. Здесь он работал и принимал посетителей. А в этой голубой гостиной мама Чайковского любила читать и заниматься рукоделием.

В Воткинске у Ильи Петровича и Александры Андреевны родились четверо детей. Пётр был вторым. Сохранились два немых свидетеля его рождения – во время беременности матушка вышила каминный экран с пасторальной сценкой, а родился малыш под иконой Девы Марии – главной святыней дома Чайковских.

В этой комнате появился на свет Петя Чайковский, в будущем великий композитор. Об этом напоминают мемориальная доска и документ о его рождении.

Петя был в семье всеобщим любимцем. Его ласково называли «наше сокровище». Мальчик рос крайне впечатлительным, его мог обидеть любой пустяк и потому обходиться с ним нужно было очень осторожно, как с хрупкой стеклянной вещью... Его гувернантка, француженка Фанни Дюрбах, говорила: «Это был «стеклянный» ребёнок. Его нельзя было не любить, так как он любил всех».

Мальчику исполнилось 4,5 года, когда старшие дети приступили к занятиям (в те времена детей учили дома). Петя горько плакал до тех пор, пока ему не позволили сидеть вместе с ними на их уроках. Скоро он догнал в учении старших и к шести годам уже свободно читал по-французски и по-немецки.

Перед вами уголок классной комнаты в мезонине дома, где проводились занятия. На столе вы видите красный бант, который Фанни ежедневно вручала кому-то из детей за успехи в учёбе. Конечно же, обычно, это был её любимец Пьер!

По вечерам дети любили собираться в классной комнате с Фанни и рассказывать всякие истории. Летом Фанни и дети любили гулять вдоль Воткинского пруда, а потом подолгу сидеть на балконе и слушать народные песни, которые пели крестьяне. Эта любовь ко всему русскому – музыке, природе, людям - навсегда поселилась в сердце ребёнка.

Петя Чайковский очень любил читать и даже сам сочинял стихи. Фанни Дюрбах называла его *Mon petit Pouchkine* «Мой маленький Пушкин». Детские сочинения Пети написаны по-французски и посвящены России и Франции, любимой героине Жанне Д'Арк, маленькой птичке, бедной сиротке.

Молитва девочки совсем сиротки

(на фоне слов звучит текст на французском языке)

Отец, мать, придите, придите

И сойдя с небес на землю

Думайте о вашей дочери

Которая совсем одинока

Без матери, без матери

У меня нет больше матери

Чтобы питать меня у огня

Чтобы греть

Отец, мать, придите только

Поцеловать меня раз

И подняться на небо навсегда

Музыка в доме Чайковских звучала постоянно. Здесь часто устраивались балы, на которые собирались гости. Хозяин, Илья Петрович, играл на флейте. Иногда даже собиралось трио или квартет – флейта, виолончель, лира или скрипка.

В люстрах и канделябрах горели свечи. И под звуки вальса или мазурки в этой зале кружились великолепные пары – женщины в пышных платьях, мужчины – в мундирах.

И вот наверно в такие вечера, притаившись в уголке, сидел маленький Петя Чайковский и вслушивался в каждый звук музыки.

Любимой комнатой Пети была гостиная. Там его матушка так хорошо играла на рояле и пела. Она умерла очень рано, Пете было всего 14, и её образ

всегда оставался для него идеалом. Любимый романс матушки «Соловей» Алябьева Чайковский до конца жизни не мог слушать без слёз.

Старинный рояль немецкой фирмы «Вирт» уникален. Он сделан из особого дерева – музыкальной ели и помнит прикосновения рук юного композитора. Вначале с ним занималась музыкой его мать. В 4 года Петя уже сочинил свою первую пьесу «Наша мама в Петербурге».

Когда Пете исполнилось 5 лет, в доме появилась учительница музыки Мария Марковна Пальчикова. Но мальчик проводил время за роялем не только на музыкальных занятиях, в каждую свободную минуту он спешил в зал, где стоял рояль, и начинал играть, сочинять, фантазировать. Когда же его отрывали от рояля, он продолжал барабанить пальцами по столу, дивану или оконному стеклу. «О, эта музыка, эта музыка! – кричал он, хватаясь за голову. - Она у меня здесь! Она не даёт мне покоя!».

Недавно реставраторы обнаружили внутри рояля множество надписей времён детства композитора, в том числе шутливую анонимку «Петръ дурачина».

Сейчас в Воткинск приезжают известные музыканты, в том числе пианист, победивший на конкурсе имени Чайковского. Ему предоставляется почётное право сыграть на прекрасном рояле Петра Ильича. В остальное время рояль молчит – в этом молчании проявляется глубокое уважение к памяти великого композитора.

Сильное впечатление в детстве произвела на Петю оркестрина. Это музыкальное чудо привёз из Петербурга отец. Пётр Ильич называл оркестрину своим музыкальным просветителем. Он говорил, что именно оркестрине обязан самыми большими музыкальными впечатлениями. В основном слушали итальянскую музыку – Беллини, Россини, Доницетти, которую Чайковский полюбил на всю жизнь. Но одна встреча стала особенной – в исполнении оркестрины Пётр впервые услышал музыку Моцарта. Он мог десятки раз заводить оркестрину и слушать, как она играет Арию из оперы Моцарта «Дон

Жуан». Много лет спустя композитор писал: «Тем, что я посвятил свою жизнь музыке, я обязан Моцарту».

В Воткинске Чайковский провёл 8 счастливейших лет своей жизни. Он всегда мечтал вернуться сюда, но вернулась лишь память о нём, его слава и его гениальная музыка...

В 1848 году Илья Петрович вышел в отставку и семья Чайковских навсегда покинула Воткинск. Пришлось расстаться и с горячо любимой Фанни. Она уезжает в новую семью – вещей у неё немного, только то, что она привезла с собой из Франции. Да ещё маленький «Музей Пьера» - коробочка с его детскими записями, дорогими её сердцу. Фанни знает, что будет хранить эту коробку всю жизнь.

Но в самом конце своего жизненного пути Пётр Ильич ещё раз прикоснулся к невозвратимому и счастливому миру детства. Вдали от России, во французском городе Монбельяр он всё-таки приехал к ней, к своей Фанни, пожилой господин с аккуратной белой бородой, в костюме и шляпе, с тростью. Такой взрослый, вернее, если честно – совсем старый. Не так-то и легко её «стеклянному мальчику» далась эта жизнь!

«Прошрое со всеми подробностями до того живо воскресло в моей памяти, – писал Чайковский, – что, казалось я дышу воздухом Воткинского дома».

И он как будто бы снова видел перед собой ширь Воткинского пруда, родной дом, стоящий на берегу и, казалось, что он, как прежде, бежит по тенистым дорожкам сада, любителю пёстрым хороводом берёз, обнимает любимую матушку, гуляет по прекрасным окрестностям Воткинска с сестрой Сашей, с замирающим сердцем прикасается детскими руками к клавишам рояля...

В 1878 году Чайковский напишет свой «Детский альбом» - гениальную музыку для детских пальцев. Об этом альбоме, пожалуй, слышал каждый, даже тот, кто очень далёк от музыки. С этого цикла начинают свое знакомство с

творчеством Петра Ильича Чайковского бесчисленное количество юных пианистов.

«Цветы, музыка и дети составляют лучшее украшение жизни», — считал композитор. Как известно, у Чайковского не было собственных детей и, быть может, именно поэтому с особым теплом он относился к чадам своих родственников. Для общения с племянниками композитор часто приезжал в Каменку, что под Киевом, в имение своей сестры Александры и её мужа Льва Давыдова.

Детей у них было много, но любимцем Чайковского был Володя или Боб, как его называли в семье. «Как ни восхитителен его младший брат, но Володя, всё-таки занимает самый тёпленький уголок моего сердца», - признавался Чайковский в письме к своему другу Надежде Филаретовне фон Мекк.

Осенью 1877 года Пётр Ильич, вместе со своим братом Модестом Ильичом и его глухонемым воспитанником Колей Конради, отправился в далёкое путешествие по Европе. Однажды, гуляя по Флоренции, он услышал песню в исполнении уличного мальчишки. Витторио, так звали мальчика, пел о трагичной разлуке и о разбитом сердце, а люди шли мимо. Несоответствие весёлого детского голоса и трагического текста потрясло Чайковского. В те дни, во Флоренции, он и задумал написать цикл несложных фортепианных пьес для маленьких музыкантов. «Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями, как у Шумана», — поделится Петр Ильич в письме с госпожой фон Мекк. Чайковский имел в виду «Альбом для юношества», написанный Робертом Шуманом в 1848 году.

«Детский альбом» был написан в мае 1878 года. А вскоре постоянный издатель Чайковского Пётр Иванович Юргенсон выпустил его в свет с иллюстрациями художника А. Степанова, заплатив композитору ровно столько, сколько он попросил — по 10 рублей за каждую из 24-х пьес. На титульном листе красовалось «Посвящение Володе Давыдову». Бобу тогда было 6,5 лет.

«Детский альбом» - это музыкальный рассказ о жизни ребёнка в XIX веке. Всего один день проходит перед нами, но какой день! Здесь и задорные

игры, и обязательные танцы, занимательная сказка няни и картины дальних стран. Здесь беззаботное время забав сменяется минутами огорчений и горя.

Бим-бом! Бим-бом!
Открывается альбом —
Не простой, а музыкальный.
То веселый, то печальный,
Сочиненный для ребят
Много-много лет назад.

*1. Господи Боже!
Грешных спаси:
Сделай, чтоб лучше
Жилось на Руси.
Сделай, чтоб стало
Тепло и светло
И чтобы весеннее
Солнце взошло.
Людей, и птиц, и зверей,
Прошу Тебя, отогрей.*

*2. Холодно! Холодно!
Воробышкам голодно.
Ветер завывает,
снегом замедает
узкую дорожку
под моим окошком.*

*3. Друг за другом без оглядки
Скачут резвые лошадки.
Хоть игрушечные кони,
Но никто их не догонит!*

*4. Как тепло и нежно
Зимним утром рано
Своего ребенка
Целовала мама!*

5. Деревянные солдатики
маршируют до зари.
Из всей из математики
знают только – раз, два, три.

6. Тише, тише, не шумите!
Срочно доктора зовите!
Наша куколка больна,
Стонет жалобно она...

7. Снег на земле и на сердце снег.
Кукла, родная, прощай навек.
Больше, ребёнок любимый мой,
Мне не играть с тобой.

8. Куклы вальс танцуют старый,
льются звуки, вьются пары.

9. Всех красивей, всех милее
Кукла новая моя!
Только с нею, только с нею
Целый день играю я.

10. Польский танец. Что за диво!
Каблучки стучат игриво!
Приглашай свою подругу.
Веселее мчись по кругу!

11. Над лугами звуки льются,
То грустят, а то смеются:
Развернулась не спеша
В песне русская душа!

12. Мужичок гармошку взял...
Как умел, так и сыграл!

13. Нет зазорней русской пляски!
Не опишешь даже в сказке!
Хоть весь мир ты обойдешь –

Лучше пляски не найдешь!

*14. Мяс, мышка, спляшем польку?
Подадим гостям пример.
Я сплясала бы, да только
Мышке кот не кавалер!*

*15. Прекрасны здесь небеса!
Прекрасны птиц голоса!
Прекрасны наши поля!
Прекрасна наша земля!
Льёт солнце с высоты
На эту землю мягкий свет.
Лучше нашей Италии нет!*

*16. Принцесса у окна весь день сидит одна,
Качает головой и смотрит вдаль с тоской.
Пред ней синее лес, а в нём полно чудес,
И злая фея в нём живёт, принцессу стережёт.
«Где же ты, рыцарь на белом коне,
Когда же ты сможешь приехать ко мне?
Ты вызволишь меня, посадишь на коня,
И увезёшь с собой отсюда навсегда».*

*17. Среди лесистых гор, у голубых озёр,
Где в чаще слышен птичий нестройный хор,
Под яркой синевой, под елью вековой
Плясать сегодня будем с тобой.*

*18. Это море предо мною, это небо голубое,
Эти солнечные сети - как без них прожить на свете?
Эти рои у залива, эти гибкие оливы,
Этот край вечнозелёный полюбил я навсегда!
Место сердцу дорогое,
Не расстанусь я с тобою,
Мой Неаполь, никогда!*

*19. Недаром дети любят сказку.
Ведь сказка тем и хороша,*

*Что в ней счастливую развязку
Уже предчувствует душа.
И на любые испытания
Согласны храбрые сердца
В нетерпеливом ожиданье
Благополучного конца.*

*20. Месяц звёзды аукал,
Ветер рошу баюкал,
Засыпайте, берёзки
И кукушкины слёзки.
Спите, спите, опята
И репейник лохматый.
Звёзды, звёзды, сходитесь,
Зажигайтесь, светитесь
Над берёзкой, осинкой
И над каждой росинкой.*

*21. Если вы на поле веешнее смотрели,
То слышали жаворонка трели.
Вот он, серый, прячется за кочкой,
Вот уходит к солнцу еле зримой точкой.
Будто бы без песни солнце не пригреет,
Без весёлых трелей колос не созреет.*

*22. Шарманичик песенку поет,
К нему толпой спешит народ.
Послушать старую шарманку
И посмотреть на обезьянку.*

*23. Кто там кружит над чёрною чащею,
Кто там свистит над деревнею спящею?
Кто там совою за окнами ухаёт?
Кто там по крышам ножищами бухает?
Это Баба-Яга, костяная нога
Над землёю кружит, тёмный лес сторожит.*

Завершает альбом вечерняя молитва. Здесь Чайковский использовал мелодию из 50 покаянного псалма «Помилуй, мя, Боже, по велицей милости твоей». Словно прощаясь, Пётр Ильич обращается к своему маленькому человечку: «Будь добр и милосерден. Будь честен перед собой, и ты никогда не обманешь другого. Люби. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Мир тебе».

*День устало догорает.
В церкви свечи тихо тают.
Хор поет под сводом храма
И со мною вместе мама.*

Вспоминая о родном Воткинске, композитор признавался: «Я вырос в глуши, с детства, с самого раннего, проникся я неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки».

Сочинение 7-летнего Пети Чайковского – стихотворение «К моей Отчизне»:

О! Отчизна, которую я люблю, Я не хочу тебя покинуть,
Я существую здесь, здесь и умру.
О! Отчизна, которую я люблю. Моя дорогая земля.
О! я не пойду туда к чужеземному народу,
Я тебя чту моя отчизна. Я не чту совсем другой.
Мой родной город маленький и очень малонаселенный.
Но я все-таки чту всегда и буду чтить.
Если я буду жить у чужеземного народа,
О! я буду очень печален.
Но, Боже мой, сделай, чтобы я не ушел,
Я...
И не хочу
Моя Россия дорогая...

В конце XX века прямо напротив дома детства великого композитора, на берегу пруда был установлен великолепный памятник работы скульптора Олега Комова. Пётр Ильич как будто присел отдохнуть, любуясь родными местами и вспоминая свои самые счастливые годы, проведённые здесь.

ПО СТРАНИЦАМ «ДЕТСКОГО АЛЬБОМА» П.И.ЧАЙКОВСКОГО

Сценарий концерта

**Автор-составитель: Тарская Татьяна Валериевна,
преподаватель МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского»**

Добрый день, дорогие зрители, ученики и преподаватели, гости нашего зала! Сегодня наша встреча посвящена великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому и его музыке. Трудно назвать в детской русской фортепианной литературе сочинение более популярное, чем «Детский альбом».

П.И. Чайковский родился 7 мая 1840 года в городе Воткинск Вятской губернии. Его отец, Илья Петрович, был горный инженер, начальник Камско-Воткинского завода, а мама Александра Андреевна была, как сейчас принято говорить, домохозяйкой. В семье Чайковских не было профессиональных музыкантов, но музыку очень любили и нередко устраивали музыкальные вечера. Отец играл на флейте, а мама – на фортепиано, к тому же она очень любила петь. Она-то и заметила интерес сына к музыке и начала учить его играть на фортепиано.

Занятия музыкой были очень для него интересны. И уже в четыре года маленький Петя сочинил свое первое произведение на стихи сестры – пьесу под названием «Наша мама в Петербурге». В восемь лет он свободно читал ноты и записывал свои музыкальные впечатления. Но родители, да и учителя, которые учили Петю музыке, посчитали, что особого таланта у него нет.

Когда Чайковскому исполнилось 10 лет, пришло время серьезно подумать о его образовании. Сначала родители думали сделать его инженером, но затем решили, что профессия юриста более престижна и отдали мальчика в училище правоведения в Санкт-Петербурге. Так Петр Ильич стал юристом, по окончании училища он поступил на службу в Министерство юстиции. Но желание заниматься музыкой оказалось сильнее, через некоторое время он оставил работу юриста и начал серьезно заниматься музыкой.

Чайковский - первый из русских композиторов удостоился мировой славы. Он прожил всего 53 года, но за это время успел создать достаточно музыкальных шедевров. Его произведения и сегодня исполняются во всем мире с огромным успехом – 10 опер («Евгений Онегин», «Пиковая дама» и т.д.), 7 симфоний, 104 романса, 3 балета («Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»), а также другие симфонические, вокальные и фортепианные произведения.

Сегодня в нашем концерте - одно из самых известных и любимых произведений - «Детский альбом». Эти музыкальные пьесы он сочинил для своего племянника Володи Давыдова, чтобы ему было легче и интереснее учиться играть на фортепиано. Цикл состоит из 24 пьес, которые связаны единой тематикой. В нем представлен пестрый мир детских игр, танцев и случайных впечатлений. Все пьесы - это маленькие музыкальные картинки, которые рассказывают о жизни детей, живших очень давно, когда еще не было ни электричества, ни радио, ни телевидения. Люди ездили не на машинах, а на лошадях и в каретах, а мальчики играли не с роботами, а с деревянными лошадками. Композитор, словно художник кистью, нарисовал музыкой удивительные жизненные и даже сказочные картинки из жизни детей.

«Детский альбом» Чайковского – своеобразный домашний альбом его эпохи. В нем как будто бы представлены и поздравления, и стихи на память, и разные записи семейных происшествий, и зарисовки родной природы, и сувениры из разных путешествий, и маленькие акварельные картинки. В пьесах «Детского альбома» нет ничего случайного, мозаичного и внешне преходящего. Даже переключка русской напевности с итальянскими народными мелодиями - обстоятельство естественное, возникшее из живых глинковских традиций.

Со звуками этой музыки мы перенесемся в те далекие времена, заглянем в дом Володи Давыдова и посмотрим как он живет. Дом большой, красивый, топится камин, вкусно пахнет пирогами. В доме тепло, а за окном снежное, вьюжное зимнее утро.

Морозит. Снег хрустит. Туманы над полями.

Из хижин ранний дым разносится клубами.
Люблю я сквозь стекла блистательный узор
Картиной новою увеселять свой взор;
Люблю в тиши смотреть, как раннею порою
Деревня весело встречается с зимою...

1. «Зимнее утро».

Дети только что проснулись, день начинается, а как вы думаете с чего обязательно начинался день у людей того времени? Правильно, в 19 веке все русские люди – и дети, и взрослые – читали молитву утром и на ночь. А что такое молитва? (разговор с богом). Правильно. Молитва, соединенная с верой, обязательно будет услышана.

Господи Боже! Спаси, обогрей:
Сделай нас лучше, сделай добрей.
Госпоже Боже! Спаси, сохрани!
Силу любви своей нам подари.

Господи Боже! Грешных спаси:
Сделай, чтоб лучше жилось на Руси.
Сделай, чтоб стало тепло и светло
И чтобы весен Солнце взошло...

2. «Утренняя молитва».

Каждый день ребенка заканчивался так же, как и начинался: обращением к Богу. Миниатюра «В церкви» звучит очень серьезно. Чайковский использовал подлинный мотив молитвы.

Господи мой, Боже!
Душу возношу к Тебе. Светлый, научи меня,
Дай мне понять, что есть Любовь.
Господи, мой Боже! Научи меня любить.

Уповаю на Тебя. Не покидай меня, Господь!..

3. «В церкви».

Мир в душу нашего героя возвращает мама. Нежные, ласковые, певучие звуки пьесы «Мама» будто успокаивают, объясняют что-то. Наверное, такими были воспоминания самого Петра Ильича о маме. Недаром всю жизнь он помнил её чудесные глаза, плавные, полные достоинства движения, глубокий грудной голос.

Мама, очень-очень я тебя люблю!

Так люблю, что ночью в темноте не сплю.

Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю.

Я тебя всё время, мамочка, люблю!

Вот и зорька светит. Вот уже рассвет.

Никого на свете лучше мамы нет!

4. «Мама».

Утром, после семейного завтрака, взрослые, как полагается, занимались своими очень важными делами, а детям можно было вволю порезвиться, побегать, попрыгать, поиграть со своими любимыми игрушками. Девочки притихли в своей комнате, им есть чем заняться, ведь у них уже в те далёкие времена были куклы. А с куклами столько забот – нужно имя дать, одеть, накормить, сделать причёску... Да вот незадача, представьте, самая любимая, родная кукла девчонок заболела. И все игрушки загрустили...

5. «Болезнь куклы».

Кукла была старой, младший брат оторвал ей руку и испачкал её чернилами. Когда руку не смогли приделать, её отправили на чердак, где хранятся старые игрушки, которые жалко выкинуть и можно отремонтировать.

Но на праздник мама подарила новую куклу, ведь все когда-нибудь приходит в негодность. Кукла была красивая, в нарядном платье, с красивыми

волосами. Счастью не было предела, и начались опять у девчонок заботы... причесать, нарядить, накормить...

Ах, мама, мама, неужели Куклу скоро привезут?

Ах, мама, мама, в самом деле Кукла скоро будет тут?

Ах, где же куколка моя? Её хочу увидеть я.

Ах, что? Уже? Тогда молю – Ну, дай мне куколку мою.

Ах, как она прекрасна, мама!

Как я рада, Боже мой! Ах, кукла, кукла!

Никогда мы не расстанемся с тобой.

Теперь с тобой, теперь с тобой, С тобой, с тобой, с тобой, с тобой.

6. «Новая кукла».

Ну вот, детские игры и восторги по поводу новой игрушки поутихли, в большом доме на рояле зазвучала красивая танцевальная музыка, а значит, пришло время детям заняться танцами. Как вы, наверное, знаете, что в дворянских семьях 18-19 века было принято обучать детей не только основным наукам, но и разным иностранным языкам, музыке, и, конечно же, танцам. Хорошо танцевать на балу в то время было так же необходимо, как в наше время владеть компьютером. Поэтому раз в неделю в доме появлялся репетитор, который разучивал с детьми основные движения бальных танцев. И, конечно же, самый любимый танец на балу – вальс.

В сердце светлые песни опять зазвучали.

И опять я могу танцевать без печали.

Я кружусь и пою про зелёный вяз,

Эту песенку мою я готова петь каждый день и час.

В песенке моей слышен серебристый звон ручья.

Раздаётся в ней сладкозвучный голос соловья.

В песенке моей слышен тихий шелест тростника.

Раздаётся в ней удивлённый шёпот ветерка.

7. «Вальс».

А какие еще бальные танцы знаете? (Мазурка, полька...). Маленький Володя Давыдов очень любил танцевать польку – этот чешский танец, быстрый, веселый, озорной...

Каблук-носок, каблук-носок,
Галопом скачем и подскок.
Три хлопка и снова столько –
Ведь Чайковского же полька.

8. «Полька».

Ну и конечно, невозможно обойтись без «Камаринской»
До чего сегодня весело у нас –
Под камаринскую все пустились в пляс.
Пляшет мама, пляшет папа, пляшу я,
Пляшут сёстры, пляшет вся моя семья.
Пляшет бабка, пляшет дед, Пляшет братик и сосед.
Пляшет кошка, пляшет кот, Пляшет Жучка у ворот...

9. «Камаринская».

Ну, вот занятия танцами в семье Давыдовых закончились, всем можно отдохнуть. Тем более что в гости зашел дядя Петя и можно попросить его рассказать какую-нибудь интересную историю. Петр Ильич, когда стал уже известным музыкантом, очень часто путешествовал, гастролировал. Он объездил всю Россию, все европейские страны и даже был «за океаном» - в Америке. И часто, вернувшись с очередной поездки, он любил рассказывать своим племянникам о странах, в которых был и о людях которые там живут.

Среди лесистых гор у голубых озёр,
Где в чаще слышен птичий нестройный хор,
Под яркой синевой, под елью вековой,
Плясать сегодня будем мы с тобой!

10. «Немецкая песенка».

Из всех европейских стран Пётр Ильич больше всего полюбил Италию, за ее теплый мягкий климат, природу. Чайковский рассказывал, как во Флоренции, в Италии, на улице он однажды увидел 10-летнего мальчика с гитарой, окруженного толпой народа. «Он пел чудесным густым басом, голосом с такой теплотой, какая и в настоящих артистах редко встречается». Текст песенки, услышанный от уличного мальчика-певца, поразил композитора контрастом облика ребенка-исполнителя и трагического содержания. Он переделал эту песенку в пьесу для фортепиано. В этот ласковый утренний час

Солнце нежное глядит на нас.

Мы по травам росистым идём и все вместе поём:

- Прекрасны здесь небеса! Прекрасны птиц голоса!

Льёт солнце с высоты на эту землю мягкий свет.

Лучше нашей Италии нет!..

11. «Итальянская песенка».

И, конечно же, П.И Чайковский был в восторге от итальянцев – очень веселых, жизнерадостных людей, и часто про них рассказывал.

Этот край вечнозеленый полюбил я навсегда!

Ах, Неаполь, место сердцу дорогое,

Не расстанусь я с тобою, Мой Неаполь, никогда.

Здесь все вокруг мое - И дали неоглядные, и здания нарядные,

И улочки недлинные, и площади старинные.

12. «Неаполитанская песенка».

Ну, вот незаметно пролетел день, солнце стало спускаться к горизонту, а в комнате зажгли свечи. Стало тепло и уютно. И как всегда вечером, поудобнее устроившись перед камином, дети любили послушать сказки, которые им рассказывала старенькая, добрая и родная няня. Вы ведь, наверное, знаете, что

в старинных дворянских семьях за детьми обязательно приглядывала няня. Очень часто няня становилась родным для детей человеком. Няня или нянюшка, как ласково называли ее дети семьи, о которой мы ведем рассказ, знала очень много удивительных сказок: веселых и страшных, грустных и смешных. Но все они обязательно заканчивались хорошо. В это вечер нянюшка повела свой рассказ об одной сказочной принцессе, жившей во Франции, которая мечтала о прекрасном принце.

Под вечер над рекой прохлада и покой,
Белея облака уходят вдаль грядой.
Стремятся, но куда?
Струятся, как вода,
Летят, как стая птиц,
И тают без следа.

13. «Старинная французская песенка» .

А тем временем нянюшка уже другую историю рассказывает - русскую сказку про бабу ягу.

Кто там? Кто там летит в вышине?
Кто там В тёмной ночной глубине?
Кто там воет, кто там стонет,
Кто метлою тучи гонит?

14. «Баба Яга».

Няню можно слушать бесконечно. И она решила рассказать еще одну свою любимую сказку, которая так и называется «Нянина сказка».

Жил да был Царь Иван в тридесятом государстве.
Захотел в жёны он взять прекрасную Елену.
Только вдруг злой Кащей налетает словно вихорь
И вот несёт уже девицу за моря.

15. «Нянина сказка».

Затих старый дом, все игрушки разложены по местам, свечи погашены, только угольки потрескивают в камине. На дом неслышно спустилась ночь. Ребята посапывают в своих кроватках и видят удивительные добрые и сказочные сны. А завтра будет новый день и новые заботы и впечатления...

Мне не играет с куклой любимой.

– Что-то неясное, неуловимое в сердце.

Что-то неясное, что-то прекрасное...

И вдруг предстал передо мной

Принц юный и живой...

16. «Сладкая грёза».

Вот и подошел к концу наш музыкальный рассказ, для вас прозвучало 16 музыкальных картинок из жизни детей, всего их, если помните 24. Жалко закрывать последнюю страницу «Детского альбома»! Жалко расставаться с чудным, поэтическим миром, в который погружает нас музыка композитора равно великого и в крупных сочинениях и в маленькой пьесах. И с радостью думаешь о тех ребятах, которые исполняют эти пьесы и делают жизнь музыки Чайковского вечной.

Традиции «Детского альбома» в области музыкально-эстетического воспитания проникают в различные сферы творчества для детей. В русской фортепианной литературе они больше всего чувствуются в произведениях Мясковского, Гедике, Гречанинова, Глиэра, Прокофьева, Кабалевского, Майкапара. Но не каждому композитору удалось, подобно Чайковскому, сочетать простоту и легкость фортепианного изложения с педагогической целесообразностью применяемых технических приемов.

Нашей школе выпала честь носить имя этого великого композитора. Давайте дружно поаплодируем великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому, прекрасную музыку которого мы сегодня слушали!

РАЗДЕЛ II
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ.
О РУССКИХ КОМПОЗИТОРАХ XIX-XX ВЕКОВ

СТЕПАН ДЕГТЯРЕВ – СОЗДАТЕЛЬ ПЕРВОЙ РУССКОЙ ОРАТОРИИ

Новелла

**Автор: Разбаева Галина Валерьевна, преподаватель,
заместитель директора по научно-методической работе
МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.Г.В.Беляева»**

Во дворе графа Николая Петровича Шереметева разгорался огромный костер. В нем исчезали рукописи. Рядом стоял молодой человек и молча взирал на языки пламени, которые превращали в прах его музыкальные труды. Молодого человека звали Степан Дегтярев. Он получил паспорт, позволяющий уехать от своего господина и самостоятельно заниматься творчеством, но тех денег, что выдал граф, не хватило даже на дополнительную подводу для нот. Вот и горят они, никому не нужные листы с хоровыми концертами и многочисленными пьесами. Грустно взирает на пепелище хозяин бывшего музыкального богатства. Ничего, он еще напишет! Только быстрее уехать отсюда, от неволи, от прихоти графа, хоть и образованного, но своенравного и гневливого. Сколько он обещал вольную своему образованному слуге, но так и не выдал...

Единственная подвода с нехитрым скарбом отъезжает от графской усадьбы. Степан догоняет ее и пристраивается рядом с беременной женой и маленьким сыном. Что ждет Дегтяревых в Москве? Невеселы мысли отца семейства. Ему уже сорок два года. Позади годы учебы и труда, стажировка в Италии, работа в графской капелле, выступления с Прасковьей Жемчуговой, главной актрисой графского театра, триумфальные премьеры и скромное существование в маленьком флигельке хозяйской усадьбы.

Моноotonно поскрипывают полозья. Эта нехитрая музыка действует успокаивающе. Степан кутается в полушубок, вздыхает. Что там впереди? Не лучше ли было остаться на хозяйских харчах, писать музыку и не думать о хлебе насущном!

-Агафа, ты книгу мою в сундук положила? – Степан обращается к жене. Молодая женщина поднимает заплаканные глаза.

- Как не положить, положила. Только что с нее, с книги этой? Вон сколько нот сгубили, продать можно было бы в издательство. А книга эта, кому нужна?

-Ты не понимаешь, это учебник. Он – хлеб наш. Вот отдам его в издательство, деньги нам заплатят. Всем музыкантам нужна такая книга.

Степан опять замолчал. Он вспомнил, как вместе с учителем Джузеппе Сарти ездил в Италию. Так же вот они тряслись в бричке по дорогам России. А в Италии... В Италии снега нет, тепло, солнечно. Степан вздохнул.

Тихо падал снег. Неяркое солнце роняло лучи на дорогу. Искрились снежинки, делая путь веселее и спокойнее. «Déjà vu» - подумал музыкант. Он часто в мыслях переходил на французский или итальянский языки. Барин Николай Петрович был человеком образованным, но мало общительным. В свет выезжал нечасто. Не с кем было по-французски изъясняться в усадьбе, вот и выучил он своих наиболее смышленных слуг языкам. Наиболее способным оказался Степка Дехтярев, привезенный из курской глубинки. Одаренный сверх меры, голосистый и не по летам развитый, он быстро освоил французский, следом – немецкий, а для музицирования – итальянский. На всех языках бойко болтал, забавляя хозяина.

«Déjà vu», опять вздохнул Степан. Как в тумане выплыли картинки детства: вот он маленький, по зимней дороге в возке едет вместе с сестренкой и чужим дядькой в подмосковное имение барина Кусково. Сестрица вертится, ей все интересно: и дорога, и возок, в котором едут, и зимний лес в иное – как в сказке! Он, Степка, младший, никуда из своей Борисовки не уезжал, страшно ему, да и мамку жалко. Как плакала она, отпуская в неизвестность своих детей. Степка всхлипывает. Провожатый просыпается, поворачивая голову к малышу, говорит: «Ничего, пообвыкнешь, петь в киятре будешь, все лучше, чем в земле работать». Неловко прижимает малыша, заботливо кутает. – «Я тоже вот,

переживал, сейчас попривык – тепло, харчи всегда есть – думать не надо, где достать. Да, так-то». Он, замолкает, утомленный дорогой.

Степан вспоминает свое появление в графской усадьбе. Все изумляло мальчика: огромная территория, цветники и дорожки, большой летний графский дворец, мраморные скульптуры и фонтаны, музыкальные флюгера. Мальчик не переставал удивляться. Сколько людей вокруг, и никто землю не пашет. Все чем-то другим заняты. Это потом он, «пообвыкнув», понял логику движения здешних людей. Одни бегут на репетицию в капеллу – партии к спектаклю разучивать, другие на кухню – кушанья готовить, третьи – дорожки убирать от листьев и кусты фигурно стричь. Много народу в барской усадьбе. Одних артистов – человек сорок, а еще певчие в церкви, роговой оркестр, там тоже не одна дюжина музыкантов. И все при деле.

А еще вспомнил Степан, как учиться начал. Приводил его слуга вместе с другими ребятишками в специальный флигель, там классы были. С утра «аз» да «буки», арифметика, потом нотная грамота. А главное – никаких розог. Не то, что у них в Борисовке, чуть что – на колени или розги. Правда, Степан и в Борисовке, в школе певчих и здесь, у графа Шереметева, учился легко, отвечал уроки бойко. Скорее играл, чем учился. Вот и определили его, как самого способного на учение к иностранному музыканту - Иоганну Фациусу, другу Бетховена, осваивать скрипку, клавесин, а на гусях научился играть самостоятельно. Вокалу обучался у самого настоящего итальянца – Барбарини.

Долгая дорога давала возможность многое вспомнить. Разговаривать не хотелось. Да, и не хотелось будить спящую жену. А может, она только делала вид, что спит. Много натерпелась молодая женщина с мужем за два года семейной жизни. Нет, он не бил, не пил, но был странным, многие его поступки были непонятны Агафоне, и она тайком плакала, не смея перечить и не умея объяснить логику поступков мужа: барин разрешил Степану в университет ездить, лекции по истории и словесности слушать, а потом и преподавать дозволил. Казалось бы, радуйся, да барина благодари, а он - темнее тучи ходит – вольную ждет...

... Через три часа пути бричка медленно въезжала в Москву. Вид величественных монастырей и древних кремлевских башен вернули Степану хорошее настроение. Ему вдруг показалось, что все еще наладится: ему всего сорок два года, у него молодая жена, есть наследник, скоро будет еще ребенок, он блестяще образован, свободно говорит на четырех языках, в музыке для него, практически, нет тайн. А еще - он свободен, ну, почти свободен... Да, это «почти» подтачивало хрупкую нервную систему композитора, съедало его изнутри, не давало покоя: паспорт барин выдал, а вот бумагу с гербовой печатью, о даровании свободы крепостному так и не дал.

...Дегтяревы остановились на постоялом дворе. Обезжав несколько доходных домов, Степан выбрал дом, где недорого сдавались небольшие квартиры с кухонькой и двумя маленькими комнатами.

Вот и началась эта свободная жизнь. Не такой она представлялась композитору. Беготня по дешевым урокам, хлопоты об устройстве на небольшие роли в театре. И совсем нет никакой композиторской работы. Она оказалась никому не нужной, его композиторская работа. А тут еще подкралась болезнь, коварная и страшная – чахотка. Болезнь, которую нельзя было излечить.

С некоторых пор Степан Дегтярев был одержим одной идеей, которую торопился претворить в жизнь, пока были силы. Он задумал написать ораторию. Текст подходящий нашел – драма Николая Горчакова «Минин и Пожарский, или освобождение Москвы». Настроение в обществе патриотическое, возвышенное – борьба с узурпатором Наполеоном. Это настроение и уловил писатель Николай Горчаков, это настроение претворил в оратории и композитор Степан Дегтярев.

Нужно убрать все, что мешает работе над главным сочинением его жизни. Степан решил – жену с детьми надо отправить в Борисовку. Там – родительский дом, там брат, который поможет. Здесь – нищета, постоянная нехватка средств.

Предстоял непростой разговор с супругой. Неожиданно, она согласилась на переезд. Только поставила условие: по окончании работы, Степан должен приехать на лето в Борисовку. На том и порешили.

С отъездом семьи для композитора началась новая жизнь. Он жил только ораторией. С самого утра, чуть позавтракав, садился за сочинение. Редкие друзья, навещавшие композитора, находили его в лихорадочном состоянии, в постоянном возбуждении. Он как-то весь осунулся, но глаза блестели, а руки постоянно были в действии, то записывая возникшие мелодии, то дирижируя невидимым хором.

Однажды в дверь комнаты, где творил композитор, зазвонил колокольчик. Он звонил требовательно и громко, заставив композитора бросить работу. Открыв дверь, Дегтярев увидел немолодого человека, хорошо одетого.

«Степан Аникеевич, простите за внезапное появление» - незнакомец склонил голову и продолжил – «Моя фамилия Вам ничего не скажет, впрочем, меня зовут Иван Никифорович, я по поручению комитета Благородного собрания». Незнакомец поднял глаза на своего визави, словно оценивая эффект, произведенный его словами. Увидев легкую досаду, оторванного от любимого дела человека, собеседник продолжил: «Мы наслышаны о вашей новой работе, зная вас как необычайно талантливого музыканта, мы предлагаем вам исполнить новое сочинение в большом зале благородного собрания».

«Вот оно, свершилось!» - мелькнуло в голове композитора. После непродолжительной беседы, договорившись о сроках, и, проводив гостя, композитор вновь принялся за работу. Если до появления «заказчика» Дегтярев позволял себе некоторые паузы в работе: отдых, прогулки по парку, редкие встречи с друзьями, то теперь он полностью погрузился в творчество, забыв, казалось, и про еду, и про нормальный сон, прогулки и прочие маленькие радости. Чтобы сократить время, потраченное на собственные нужды, композитор переехал жить в странноприимный дом графа Шереметева. Казалось, он не замечает, что ест, в чем одет, что происходит вокруг. Для композитора Степана Дегтярева важна была одна музыка!

Изредка, словно придя в себя, он замечал за окном сначала дождь, а потом с удивлением увидел кружащиеся снежинки – оказывается уже зима!

К февралю 1811 года партитура оратории была готова. Премьеру назначили в Доме благородного собрания на дни поста. В пост театры не работали, можно было исполнять только музыку духовную или сугубо церковную.

И вот уже партии тщательно разучены под руководством самого автора. Подсвечники начищены, паркет блестит, кресла выбиты от пыли, занавеси отглажены. Все готово к премьере!

В день премьеры, 9 марта 1811 года, казалось, вся Москва собралась в громадном зале Дома Благородного собрания.

Степан Аникеевич предстает перед оркестром и хором в новом фраке, подаренном по случаю премьеры барином, графом Шереметевым. Оркестранты замечают лихорадочный блеск глаз дирижера и яркий румянец, но относят это к волнению. Есть от чего волноваться! Вся знать на премьере!

Взмах рук, и началась увертюра. Руки Дегтярева, точные и пластичные, уверенно дают вступление каждой группе инструментов. Музыка, такая непохожая на все то, что когда-то здесь звучало, но вместе с тем, напоминающая на уровне подсознания что-то будто давно слышанное, впитанное с молоком матери, но забытое, всколыхнула слушателей. Каждый номер, начиная с героической увертюры и, заканчивая сольным или хоровым номером, встречался шквалом аплодисментов.

Это был настоящий триумф! Непостижимым образом композитор попал в самые глубины сознания каждого слушателя, проник в сердце каждого присутствующего, захватив не столько сюжетом, сколько магией звуков, мелодическими линиями, в которых чудесным образом переплелись интонации родного народа, переработанные в классические формы.

Долго еще Москва шумела, обсуждая необычную премьеру. Фактически, это была первая в России оратория, к тому же созданная на отечественный сюжет.

Дегтярев не ждал особых милостей, но был уверен, что теперь-то уж непременно получит вольную... Не дождался. Он умер через два года после премьеры, в теплый апрельский день, когда по всей Москве журчали ручьями истаявшие снега. Премьера оратории в северной столице прошла с триумфом уже после смерти композитора. Жена и дети композитора не получили за отца семейства никаких денег и вынуждены были почти два года побираться.

Все семейство Дегтяревых, в том числе и Степан Аникеевич, получило вольную летом 1815 года. Но на что она была им. Покойному – абсолютно без надобности, а семейство, лишилось возможности хоть изредка получать какие-то деньги от графа. Видимо, поэтому жена композитора вместе с сыновьями отказались от вольной и вернулись в графское имение – работа, какое-никакое питание, жилье и одежда были им гарантированы.

Несмотря на то, что оратория после смерти композитора через несколько лет была исполнена в северной столице, музыка его звучала не так часто.

Так бы и пропало имя талантливого музыканта Степана Дегтярева, если бы не соотечественник его, родившийся за год до кончины композитора, еще один талантливый музыкант из той же слободы Борисовки, крепостной Шереметевых – Гавриил Ломакин. Ему пришлось возрождать пришедшую в упадок хоровую капеллу Шереметевых, которой некогда руководил Степан Дегтярев. Среди нот, доставшихся ему по наследству, оказались и ноты хоровых концертов Степана Дегтярева. Гавриил Ломакин возродит не только славу хоровой капеллы Шереметева, но вернет к жизни многие сочинения Степана Дегтярева.

Мы не знаем, как выглядел выдающийся композитор - не сохранилось ни одного его прижизненного портрета. Память о нем – в его музыке, которая обретает новую жизнь и в книге - перевод труд итальянца Винченцо Манфредини «Правила гармонические и мелодические для обучения всей музыке...», которой пользовалось несколько поколений музыкантов. Уже в 20 и 21 веках, вспомнив о заслугах композитора, его именем назовут улицы в родной Борисовке, в Курске и Белгороде. А еще Белгородскому музыкальному

училищу присвоят имя Дегтярева, а перед входом в него установят памятник. Это памятник композитору, дирижеру, руководителю хора. Для нас Степан Дегтярев такой, каким его представил наш современник, скульптор А. Смелый – вдохновенный, трепетный, талантливый музыкант, отдавший жизнь без остатка искусству.

Август-октябрь 2023 года

Для справки (от редактора сборника):

*Степан Аникеевич Дегтярев (Дехтерев) – 1766-1813, русский композитор и дирижер.

Степан Дегтярёв родился в семье крепостного крестьянина, служившего у графа Н.Н.Шереметева. Учился в певческой школе графа, с семи лет пел в крепостном хоре, в пятнадцать - выступал в оперных спектаклях, ставившихся в домашнем театре усадьбы Шереметевых в Кускове. Изучал теорию музыки у Антонио Сапиенцы и Джузеппе Сарти; в 1790 году ездил в Италию, по возвращении служил при дворе Шереметева регентом и дирижёром оркестра.

В 1803 году Дегтярёв получил вольную и поселился в Москве, через два года опубликовал в Петербурге перевод с итальянского языка теоретического пособия Винченцо Манфредини «Правила гармонические и мелодические для обучения всей музыки...». Последние годы жизни провёл на службе у одного из помещиков в Курской губернии. Наиболее известное произведение Дегтярёва — оратория (первое русское сочинение в этом жанре) «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» (1811).

В 1991 году Белгородскому музыкальному училищу было присвоено имя С.А.Дегтярёва.

ПРОРОКУ ВЕЧНОЙ КРАСОТЫ...
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.К.ЛЯДОВА

К вопросам интерпретации фортепианного творчества

Автор: Семеновых Юлия Владимировна, преподаватель
МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ №22»

Анатолий Константинович Лядов (1855-1914) - талантливый композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель. Яркий представитель национальной музыкальной школы, наследник кучкистов. Он внес весомый вклад в развитие камерного направления русского инструментализма и в становления жанра фортепианной миниатюры. При всем многообразии существующих в музыковедении подходов к творчеству Лядова, преобладает точка зрения, согласно которой оно не обладает новизной. С чем нельзя согласиться, даже наоборот, его творчество тесно соприкасается и даже предвосхищает ведущие тенденции начала XX столетия, в частности, символизма и мирискусничества.

Мои выводы основываются на обзоре фортепианного наследия композитора, так как именно в фортепианной миниатюре наиболее полно раскрывается художественный мир музыканта. Поражает жанровое многообразие произведений: прелюдия, мазурка, вальс, интермеццо, арабеска, этюд, баркарола, багатель, колыбельная, баллада, экспромт и т.д. Образный мир - это «обыгрывание полутонов, мельчайших нюансов одного настроения» (некоторые прелюдии); «родник ласковых улыбок и приветливых касаний человеческой души» («Бирюльки»); таинственный шепот масок и флирт кукол» («Марионетки», «Маленький вальс»), хрупкий и игрушечный, от неумелого обращения «может разбиться или сломаться» («Музыкальная табакерка»). Эмоциональная атмосфера его сочинений созвучна с настроениями поэзии

русских символистов, с их недосказанностью, таинственностью, загадочностью, мимолетностью и кукольной хрупкостью.

Лядов испытывал огромную любовь к игрушкам, различным табакеркам, шкатулкам - всему, что искусно сделано, прихотливо украшено. Кукла, марионетка у Лядова становится неким символом театральности, олицетворяющим искусственность мира.

Кукольно-игрушечные образы в музыке Лядова – это словно возвращение в «сладкий сон» детства, где много забавных вещей, играть в которые можно до бесконечности; тоска по детству, которое у композитора было грустным и безрадостным.

Позже, в первом десятилетии XX века те же увлечения различными безделушками, театральностью, всевозможными переодеваниями переживут мирискусники. Появятся небольшие картины, медальоны, фарфоровые маркизы, на которых люди кажутся кукольными; стихи, где можно ощутить «тонкий аромат» кокетства, легкого флирта: будь то «хрупкий мир загадок» Сомова и Бенуа, или «нежные песни» Соловьева, молодых Блока, Кузьмина. Все они заставляли «сердце биться радостно», наслаждаясь своеобразной игрой намеков и нюансов:

«Прогулка на воде»

Вся надежда - край одежды

Приподнимет ветерок.

И склонив лукаво вежды,

Вы покажите носок. (Кузьмин)

Луна освещает карнизы,

Блуждает по гребням реки

Холодные руки маркизы

Так ароматно легки. (Ахматова)

Лядов смог предвосхитить атмосферу «нетленной красоты», которая живет в произведениях поэтов символистов, в творчестве художников-мирискусников и представителей объединений «Голубая роза». Лядов по внутреннему складу был эстетом, все его творчество направлено на созидание и умножение красоты. Она определяла его интересы, образный мир и даже приемы творчества.

Поразительно, что совпадают не только персонажи, а приемы, которые использовал сначала Лядов, а затем его современники. Так, любимая игра композитора в парадоксы, воплощенная в «Марионетках» - когда оживает игрушечное, а живое становится искусственным - привлекла позже Стравинского («Петрушка»), воплотилась в одном из стихотворений Блока:

«Балаганчик»

И звучит это адская музыка,

Завывает унылый смычок.

Страшный черт ухватил карапузика

И стекает клюквенный сок.

Вдруг паяц перегнулся за рамку

И кричит: «Помогите!

Истекаю я клюквенным соком!

Забинтован тряпицей!

На голове моей – картонный шлем!

А в руке – деревянный меч!»

В данном случае нет буквальных сюжетных совпадений. Однако, и в поэзии, и в музыке, и живописи присутствует одна идея – превращения игры в реальность. Поэтому стирается грань между «кажущимся» и реальным, из-за чего в процессе игры, куклы начинают восприниматься живыми, одушевленными.

Композитор реализует еще один игровой прием - соединяет несочетаемое. Лядов помещает своих игрушечных персонажей - марионеток – в как бы серьезную оперную сцену. Аналогичным приемом пользуются мирискусники, изображая своих героев маркиз эпохи рококо, масок дель арте (Коломбина, Арлекин, Пьеро и т.д.) на фоне подчеркнуто русского пейзажа (или наоборот, типично русский персонаж, за спиной которого разыгрывается любовная сценка в духе Ватто, например «Дама в голубом» Сомова).

И музыка Лядова, и творения художников заставляют вспомнить эпоху рококо. Возможно, не случайно, – это было время, когда искусство чаровало взор, стремилось превратить реальность в прельстительное карнавально-маскарадное зрелище, время, когда жизнь воспринималась как игра. Именно в процессе игры и создавался своеобразный лядовский образный мир.

Подобно солнечному лучу, играющему с бриллиантом и высвечивающему все его достоинства, Лядов играет с музыкальным материалом, представляющим разные национальные школы, композиторские стили, как со своим. Именно поэтому его музыка вызывает целый ряд ассоциаций с творчеством Шумана, Шопена, Мусоргского, Бородина, Скрябина и т.д.

Лядов был великим *мастером игры*. Он избрал *игру* как способ работы с музыкальным материалом*. Игровой прием Лядова основан на «способности человека оперировать символами», что позволяет «закрепляя опыт, накапливать информацию» [5, 53-54]. Это «игра в бисер» - то есть «игра со всем содержанием и всеми ценностями... Всем опытом, всеми высокими мыслями и произведениями искусства» [1, 80].

*Ее характеризуют следующие признаки: «специальная игровая установка, когда человек одновременно верит и не верит в серьезность происходящего; использование специальных символов, правил, санкций и поощрений, определяющих мотивы игры и ее содержание; непредсказуемость результата, возможность в пределах правил использовать любые приемы...» [5, 53-54].

Таким образом, Лядов, находясь под непосредственным влиянием национальных традиций русской школы, формируясь на глубинных пластах народного творчества, и вместе с тем, современных образцах западноевропейской музыки, предвосхищает ведущие тенденции искусства начала нового XX столетия, облакает в законченную форму то, что уже витало в воздухе, атмосфере, чувствовалось художниками, но пока еще никто не мог выразить в творчестве.

Список литературы:

1. Гессе Г. Игра в бисер //Избранное. Сборник. – М.: Радуга, 1991, с 77-437.
2. Житомирский. О Лядове //Сов. музыка. – М.: 1955.-№4.-С. 41-50
3. Запорожец Н. А.К. Лядов. – М.. 1954.
4. Зенкин К. Фортепианная миниатюра и пути ее музыкального романтизма.- М.: 1997.
5. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3-ъ томах. – М.: Гуманит. Изд.центр.ВЛАДОС: Филол. Фак С.-Перб гос. ун-та, 2002.- Т.II.
6. <https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/miriskusniki/>

МУЗЫКА Ц. КЮИ, Р. ГЛИЭРА, А. ЛЯДОВА В РЕПЕРТУАРЕ ФОРТЕПИАННОГО АНСАМБЛЯ

**Авторы-составители: Щукина Дарья Владимировна,
преподаватель МБУ ДО «ДШИ №8 Радуга» г. о. Самара,
Шулепова Елена Сергеевна, преподаватель
МБУ ДО г. о. Самара «ДМШ им. Г.В. Беляева»**

"Настоящий ансамбль - это близость во всём: близость индивидуальностей, этических установок, интеллектуальных уровней. Это - духовное единение, эмоциональное родство, близость методов, форм, направлений в совместной работе" (А. Готлиб).

Актуальность

Фортепианный ансамбль как «один из самых ярких жанров музыки» в последние время переживает необычайный подъем популярности во всем мире. Востребованность этого вида камерного музицирования обусловлена рядом факторов. Среди них: общая тенденция к возрождению забытых ансамблевых традиций прошлых веков, обилие высокохудожественных произведений композиторов того времени, неиссякаемый интерес к этому жанру современных композиторов.

Ввиду того, что фортепианный ансамбль становится любим и узнаваем массовым слушателем, известные пианисты-солисты все чаще объединяются в ансамбли (М. Аргерих и М. Плетнев, Б. Березовский и Б. Анжерер, В. Руденко и Н. Луганский, Н. Петров и А. Гиндин, а сейчас Е. Мечетина и А. Гиндин и др.)

Цели:

1. Сохранить и популяризировать творческое наследие русских композиторов.
2. Познакомить профессиональное сообщество с новым нотным материалом.

3. Способствовать повышению уровня профессионального мастерства педагогов-исполнителей через трансляцию собственного сценического опыта.
4. Развивать творческие контакты педагогического сообщества, сообщества фортепианных ансамблей.

Исторические факты

Конец XIX начало XX в. можно назвать «Эпохой Ренессанса». На этот период приходится наиболее мощный расцвет музыкального русского творчества. Причиной тому стали обострившиеся социальные противоречия, приведшие к реформам и, что вполне логично, к большой активности общества.

В 1862 году в Петербурге была основана первая русская консерватория, которую возглавил А. Рубинштейн. Спустя четыре года, в 1866 году, Николай Рубинштейн открывает и становится директором Московской консерватории.

Во второй половине XIX века в музыкальной культуре России важным является деятельность композиторов «Могучей кучки» (М. Балакирева, Ц. Кюи, М. Мусоргского, А. Бородина и Н. Римского-Корсакова). Его основателем выступил М. Балакирев, поэтому иногда это объединение называют «Балакиревский кружок».

Эстетические позиции участников «Могучей кучки» сформировались под влиянием известного русского музыкального и художественного критика В. Стасова. Композиторы считали себя последователями великого М. Глинки и в своих произведениях продолжали музыкальные традиции классической музыки, заложенные М. Глинкой и А. Даргомыжским. Участники «Могучей кучки» внесли огромный вклад в развитие русской национальной музыки. Они ставили перед собой задачу как можно правдивее отражать в музыке жизнь русского народа, благодаря чему их творчество было понятно массовому слушателю.

Далее большое значение для развития музыкального искусства имела деятельность «Беляевского кружка». Его создателем был Митрофан Беляев -

страстный любитель музыкального искусства, меценат, нотный издатель. Он основал множество музыкальных учреждений: «русские симфонические концерты», «русские квартетные вечера», издательство в Лейпциге. А фактическим главой кружка стал Н.Римский-Корсаков. После распада «Могучей кучки» некоторые композиторы продолжили свое творчество, примкнув к Беляевскому кружку. Яркими представителями были: А.Лядов, А.Глазунов, Н.Соколов, Н.Арцыбушев. «Беляевцы» сохраняли музыкальные традиции, закрепляли ранее достигнутое, совершенствовали мастерство, композиторскую технику. Но в идеях произошел отход от социальной проблематики и возрастание интереса к внутреннему миру человека, к философско-этическим проблемам. Знаменем времени стало усиление лирического начала в музыке.

А как развивался жанр фортепианного ансамбля?

Фортепианный ансамбль, зародившийся в австро-немецких землях в XVIII в., вырос из традиций светского домашнего музицирования. Игра в ансамбле была средством общения и отдыха, доставляла исполнителям и слушателям эстетическое наслаждение. Репертуар состоял преимущественно из камерных небольших пьес, легко разучиваемых, доступных в исполнительском и образном отношении. Можно отметить, что фортепианный дуэт, как жанр, сформировался в XIX столетии, и тому было немало объективных причин. Одна из них - во второй половине XVIII века появилось молоточковое фортепиано с достаточно широким диапазоном, с динамическими возможностями, с педалью. Значительно возросла полнота звучания, открывались новые регистровые краски, а новый гомофонный стиль музыки в этом нуждался. Развитие молодого вида ансамбля - фортепианного дуэта шло стремительными шагами. К началу XIX столетия он располагал обширным репертуаром и утвердился как самостоятельная форма музицирования. Открылось новое свойство фортепианного дуэта, сделавшего его ещё более популярным: четырехручная фактура оказалась способной к воспроизведению оркестровых эффектов. На протяжении долгого времени четырехручные версии

симфоний, камерных ансамблей, опер, балетов были нередко единственным источником ознакомления с ними. Музыку для фортепианных ансамблей писали почти все композиторы XIX столетия.

В Европе особое место в истории четырехручного ансамбля принадлежит Ф. Шуберту, наследство которого в этом жанре не имеет аналогов в истории музыки. Он писал фортепианные дуэты на протяжении всей своей жизни, открыл совсем новые свойства фактуры, достиг высочайшего мастерства в области колорита, ощущения объема, новых красок инструмента. А деятельность К. Черни и Ф. Листа положила начало новой важнейшей функции фортепианного дуэта - музыкально-просветительской.

Однако необходимо отметить, что в России фортепианный дуэт развивался как жанр чуть позже, чем в Европе, и распространялся, прежде всего, как вид домашнего музицирования, как один из способов приятного времяпровождения в музыкальных салонах, без которых невозможно представить себе культурную жизнь Москвы и Петербурга с середины XIX-начала XX столетия. Раньше это были небольшие уютные гостиные. Именно там встречались выдающиеся представители культуры: писатели, композиторы, поэты, художники. Музыкальный салон был не только местом проведения концертов, на которых нередко выступали музыканты, объединившись в фортепианные дуэты или камерные ансамбли, но и пространством для обмена опытом, мнениями, развития культуры. Домашняя атмосфера, возможность общения с композиторами и музыкантами, а также самые последние новости из мира музыки - вот основные черты тех вечеров. В таком музыкальном салоне проходили встречи и «Беляевского кружка». Сохранились воспоминания современников о таких вечерах:

«Публика редко бывала случайной - каждый непременно должен был быть приглашен лично. Часть слушателей расположилась в довольно большом зале, где стояли два рояля и где играли квартетисты, часть - в смежной гостиной. Во время исполнения Глазунов ходил под руку с Римским-Корсаковым по гостиной, вполголоса обсуждая между собой музыку, слушание музыки не

было обязательным, в уютном кабинете хозяина можно было посмотреть журналы, поиграть в шахматы, да и просто отдохнуть после наполненного звуками музыкантского трудового дня в интимной беседе на обширном штофном зеленом диване, часто в беляевском кабинете, прямо в течение вечера создавались шуточные миниатюры, которые тут же и проигрывались».

Итак, музыкальный салон, можно сказать, это то место, где зародился и получил свой первый расцвет жанр фортепианного дуэта.

Сохранилось множество свидетельств о стремительном распространении фортепианного дуэта в России, уже не только как вида любительского музицирования, но и как важнейшей составляющей педагогического процесса, особенно с открытием консерваторий. Развитие фортепианного искусства, появление репертуара повышенной сложности требовали от исполнителей все более профессионального владения инструментом. Музыкальная жизнь в России, как и в европейских странах, сосредотачивается преимущественно на концертной эстраде. Жанр фортепианного дуэта становится концертным. И теперь уже эффектнее выглядит ансамбль пианистов, играющих на двух фортепиано. Именно возможность играть любые произведения в четыре руки за двумя фортепиано, возможность приближения к оркестровому звучанию и объясняет необычайный репертуарный взрыв за счёт многочисленных транскрипций разной степени трудности.

Хочется вспомнить такие яркие имена: семейный дуэт Антон и Николай Рубинштейны, Вера и Наталья Погожевы, братья Готлибы, сестры Галина и Юлия Туркины, Теодор Лешетицкий и Анна Есипова. Все они внесли огромный вклад в развитие русской фортепианной школы и историю фортепианного ансамбля.

К началу XX века в годы первой мировой войны и революций, темп и образ жизни привели к тому, что интерес к жанру 4-х ручного дуэта стал падать и дуэтное музицирование практически исчезло. И только благодаря огромной концертно-просветительской деятельности блестящих музыкантов Елены

Сорокиной и Александра Бахчиева этот вид музицирования был не только возвращен к жизни, но и поднят на новый высочайший уровень своего развития. В 1989 году Е. Сорокина и А. Бахчиев стали Золотым дуэтом России и избраны президентами Всесоюзной ассоциации фортепианных дуэтов страны (с 1991 года - Общенациональная ассоциация фортепианных дуэтов).

В настоящее время мы наблюдаем огромный интерес к жанру фортепианного ансамбля и исполнителей, и композиторов, и педагогов-музыкантов. Появляются многочисленные профильные конкурсы, фестивали фортепианных дуэтов, творческие лаборатории, семинары и т.д., на которых встречаются профессиональные дуэты, происходит обмен опытом, узнаются музыкальные новинки, делаются открытия незаслуженно забытых «жемчужин» прошлых лет.

В 2013 был создан фортепианный дуэт Щукиной Дарьи (МБУ ДО «ДШИ №8 Радуга») и Шулеповой Елены (МБУ ДО «ДМШ им. Г. В. Беляева»). Фортепианный ансамбль является лауреатом многочисленных международных и всероссийских конкурсов, принимает участие в благотворительных концертах и социально значимых мероприятиях на многочисленных концертных площадках города Самары. В 2018 году дуэту присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». Дарья и Елена постоянно ведут работу по расширению репертуара, исполняют современные и классические произведения, авторские обработки. Фортепианный дуэт продолжает культурные традиции ансамблевого музицирования и фортепианного исполнительства.

В репертуаре дуэта Щукиной-Шулеповой есть произведения русских композиторов-юбиляров 2024-2025 годов - Ц. Кюи, Р. Глиэра, А. Лядова. Некоторые интересные факты из жизни этих композиторов и о создании выбранных произведений приведены ниже.

Цезарь Кюи (1835-1918) - является членом «Могучей кучки», одним из основоположников национального движения в русской музыке, одним из

первых русских композиторов, уделивших большое внимание созданию музыки для детей. Цезарь Кюи был на редкость многогранной личностью. Он одновременно занимался и композиторской, и критической, и военно-педагогической, и научной, и общественной деятельностью. Он оставил после себя богатое музыкальное наследие (более шестисот музыкальных произведений, из которых 14 - оперы), не говоря уже о рецензиях и статьях, посвященных участникам «Балакиревского кружка» и другим композиторам, чье творчество он считал прогрессивным.

Лучшую часть инструментального творчества Цезаря Кюи составляют фортепианные сочинения. За исключением двух ранних Скерцо для фортепиано в 4 руки (ор. 1 и 2), которые впоследствии композитор переложил для симфонического оркестра, это в основном миниатюры. Итак, первым большим и значимым сочинением Ц. Кюи было Скерцо №1 для фортепиано в четыре руки (1858 г.). Оно автобиографично, в нем использованы темы-монограммы BABEG и CC, которые соответствуют фамилии его молодой жены (Мальвины Бамберг, ученицы А. Даргомыжского) и инициалам самого автора (Цезарь Кюи). Кстати, этот прием был характерен для композиторов-романтиков, например, Р. Шумана. Исполнение этого Скерцо в Петербурге 14 декабря 1859 года в программе симфонического концерта Императорского Русского Музыкального Общества было первым, публично исполненным сочинением Кюи, как композитора. Скерцо - произведение развернутое по форме, со вступлением и контрастной средней частью, яркое, с богатой фактурой.

Рейнгольд Глиэр (1875-1956) - русский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. Младший представитель русской композиторской школы. Ученик С.Танеева, А.Аренского, М.Ипполитова-Иванова. Глиэр был одним из первых композиторов, которые стояли у истоков формирования отечественной музыки XX века. Его главной задачей было сохранение богатейших традиций русской музыкальной школы в сочетании с новым мировоззрением советского народа. Известно, что молодой композитор

принимал участие в собраниях знаменитого «Беляевского кружка» в Санкт-Петербурге. Там он общался с постоянными посетителями – Н. Римским-Корсаковым, А. Бородиным, Ц. Кюи, А. Глазуновым, А. Лядовым.

В 1914 году Глиэр возглавил консерваторию в Киеве. Чуть позже, в 1920 году, Глиэр вернулся в Москву на должность профессора по классу композиции Московской консерватории, а также педагога теоретических дисциплин в училище сестёр Гнесиных. Рейнгольд Морицевич был необыкновенно трудолюбивым человеком, талантливым исполнителем, замечательным педагогом. Он воспитал немало выдающихся музыкантов. Среди первых учеников Глиэра, с которыми он занимался в самом начале своей преподавательской карьеры, были С. Прокофьев и Н. Мясковский. Также посчастливилось учиться у Р. Глиэра А. Хачатуряну и А. Александрову.

В течение многих десятилетий он активно концертировал в качестве дирижера и пианиста. При этом он предпочитал ездить в самые глухие уголки страны, воспринимая это как важную просветительскую миссию.

Творческое наследие Рейнгольда Глиэра обширно и разнообразно. Он писал во всех жанрах, включая музыку для театра и кино. Что касается фортепианной музыки, то все его фортепианные сочинения написаны в педагогических целях и предназначены для детей и юношества. Можно уверенно сказать, что наряду с С. Майкапаром, А. Гедике и Е. Гнесиной Р. Глиэр явился создателем фортепианной педагогической литературы.

Фортепианный стиль Р. Глиэра характеризуется ясной мелодичной насыщенностью, эмоциональностью. Большинство пьес отличается преобладанием в них широкого распевного начала. Для фортепианного ансамбля Глиэром написано немного: 12 пьес для фортепиано в 4 руки ор. 48, 6 пьес для 2 фортепиано ор. 41. Пьесы программные, небольшие, разнохарактерные, очень образные, имеют названия. Эти два цикла написаны в лучших традициях русской музыки и достойны внимания современных фортепианных дуэтов.

Анатолий Лядов (1855-1914). А. Лядов принадлежит к младшему поколению замечательной плеяды русских композиторов второй половины XIX века. Он проявил себя как талантливый композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель. *«Лядов скромно отвел себе область миниатюры — фортепианной и оркестровой — и работал над ней с большой любовью и тщательностью ремесленника и со вкусом первоклассного художника-ювелира и мастера стиля. В нем действительно жило прекрасное в национально-русском душевном облике»* (Б. Асафьев).

В основе творчества Анатолия Лядова лежат образы русского эпоса и песенного фольклора, сказочной фантастики, для него характерна проникнутая созерцательностью лирика, тонкое ощущение природы. Музыка А. Лядова свойственны светлое уравновешенное настроение, сдержанность в выражении чувства. Большое внимание А. Лядов уделял совершенствованию художественной формы: непринужденность, простота и изящество, стройная соразмерность - вот его высшие критерии художественности. Он подолгу обдумывал во всех подробностях создаваемые им произведения и потом записывал сочиненное на чистовик, почти без поправок. Излюбленная музыкальная форма А. Лядова - небольшая инструментальная или вокальная пьеса. Композитор в шутку говорил, что он не выносит больше пяти минут музыки. Все его сочинения - это миниатюры, лаконичные и отточенные по форме. Даже в симфонической музыке он придерживается этого же принципа. Он продолжает традиции русской классики XIX века. Идеалом ему служило творчество М. Глинки и А. Пушкина.

Творческое наследие Анатолия Лядова невелико по объему: кантата, 12 сочинений для симфонического оркестра, 18 детских песен на народные слова для голоса с фортепиано, 4 романса, около 200 обработок народных песен, несколько хоров, 6 камерно-инструментальных сочинений, свыше 50 пьес для фортепиано. Для фортепианного ансамбля Анатолий Лядов написал несколько произведений в соавторстве с другими композиторами, членами «Беляевского

кружка». Это цикл пьес «Шутка. Кадриль», «Славения В. В. Стасову» для фортепиано в 4 руки, «Парафразы» для фортепиано в 3 руки.

Также существует ряд переложений симфонической музыки для фортепиано в 4 руки, например, «Полонез к торжеству открытия статуи А.Рубинштейна» ор. 55 (переложение Н. Соколова), «Кикимора. Народное сказание» (переложение для 2 фортепиано И.Манашерова, в 4 руки В.Калафати) и др. Будучи не таким плодовитым, как многие его знаменитые современники, А. Лядов, тем не менее, внес свою лепту в развитие русского искусства, а лучшие его миниатюры прочно вошли в репертуар современных музыкантов.

Кстати, современные композиторы тоже активно обращаются к творчеству А. Лядова. Например, специально для II фестиваля русского дуэта (г. Санкт-Петербург) композитор Ирина Климова (г. Севастополь) написала Рондо на тему известной фортепианной пьесы «Музыкальная табакерка» («Праздник в музыкальной табакерке»). Также композитором Татьяной Лаптевой (г. Псков) создан ряд переложений фортепианных пьес А. Лядова для фортепианного дуэта. Композитор и пианист Георгий Андриенко (г. Владивосток) в 2019 году издал сборник «А. Лядов. Избранные пьесы в переложении для ф-но в 4 руки». Выбор этих пьес не случаен. Композитор активно пропагандирует редко исполняемую музыку.

Заключение

В течении XIX и начала XX века представители русской музыкальной культуры создали огромное количество шедевров, занявших достойное место в мировой музыкальной культуре. Новаторство и уникальность русских композиторов подняли планку музыкального творчества на невиданный до тех пор уровень. Их музыкальное наследие настолько велико, что и сейчас современные фортепианные дуэты открывают для себя и слушателя редкие экземпляры неизвестной, высокохудожественной, достойной звучать на большой сцене музыки. По сей день отечественные и зарубежные музыканты

черпают вдохновение в произведениях русских классиков, подражают им. И наша задача сохранить это огромное наследие, как культурный код страны.

Литература:

1. Бэлза И. Р., М. Глиэр. - М., 1962;
2. Васина - Гроссман В. А., А. К. Лядов. - М., 1945;
3. Запорожец Н., А. К. Лядов. Жизнь и творчество. - М., 1954;
4. Михайлов М., Анатолий Константинович Лядов. Очерк жизни и творчества. - Л., 1961.
5. Никитина Л.Д. История русской музыки. -М., 1999 .
6. Петрова Н., Р. М. Глиэр. 1875-1956. Краткий очерк жизни и творчества. - Л., 1962;
7. Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «серебряного века». - М.,2001 .
8. Русская музыка середины XIX века. «РОСМЕН», 2003 г.
9. <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=783497>

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ В ДШИ ПО ПРОГРАММЕ «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС»

Методическая разработка

**Разработчик: Каргина Наталья Николаевна, преподаватель,
концертмейстер МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара**

Введение

Актуальность. В настоящее время остро стоит вопрос вовлечения учащихся в учебный процесс, поддержания интереса к занятиям, раскрытия индивидуальных способностей каждого ученика. Гибкий и свободный в плане выбора репертуара курс «Концертмейстерский класс» помогает в решении этих проблем.

К седьмому классу (а именно в 7-м классе начинается учебный предмет «Концертмейстерский класс») у учащихся уже сформирован определенный набор навыков и умений, накоплен солидный багаж знаний, освоен немалый объем фортепианного репертуара. Все, конечно, очень индивидуально, исходя из разного уровня изначальных музыкальных данных (способностей), трудолюбия конкретного ученика, его вовлеченности в музыкальный процесс. Но, как правило, учащийся, к 7-му классу попробовал себя уже в качестве солиста, выступая помимо зачетов и экзаменов на нескольких школьных и городских конкурсах, а также имеет определенный опыт игры в фортепианном ансамбле со своим сверстником. Теперь учащийся должен попробовать себя в новом качестве — концертмейстера.

Новизна заключается в расположении материала от простого - к сложному, комбинации вокальных и инструментальных жанров, многовекторности подходов к специфике работы концертмейстера.

Цель методических рекомендаций — раскрыть специфику формирования и развития концертмейстерских навыков учащихся через этапы и методы работы в условиях занятий с иллюстраторами, обобщить

собственный методический и практический опыт педагога и концертмейстера.

Задачи:

1. Описать необходимые умения и навыки.
2. Систематизировать методы обучения концертмейстерским навыкам.
3. Проанализировать специфику исполнения аккомпанемента в вокальных и инструментальных произведениях.
4. Описать этапы работы над произведением

Основная часть

В ансамбле (в пер. с французского — единство) - главное слушать не только то, что сам играешь, а одновременно и то, что играет партнер, а правильное сказать — общее звучание обеих партий, сливающихся в органически единое целое. Концертмейстер - пианист, сопровождающий выступление вокалиста или инструменталиста игрой на рояле. «Пальма первенства» принадлежит солисту, с одной стороны; с другой, в самом переводе слова концертмейстер - от лат. *concerto* - состязаясь, *meister* – мастер - заложен двоякий смысл: ты и помощник, но ты и руководитель процесса и при этом ты — артист и все подчинено ее величеству Музыке, ее законам и канонам. Это тоже ансамбль, в котором пианисту необходимо приспособливаться к солисту, проявить к нему чуткость, ощутить неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией аккомпанемента, слиться с намерениями партнера и органично войти в концепцию произведения.

Педагогический репертуар по предмету «Концертмейстерский класс» обширен и разнообразен. Необходимо соблюдать принципы постепенности и последовательности в выборе произведений — от простого к сложному, расширяя музыкальный кругозор и интеллект учащегося, воспитывая его вкус, чувство стиля.

В этот период работы с учащимся есть сложности психологического порядка. Подростковый возраст, его неуверенность в своих силах,

отрицательная реакция на любые критические замечания в его адрес, нежелательный тактильный контакт, с одной стороны, перегруженность в общеобразовательной школе, отсутствие интереса к занятиям, инертность, с другой, требуют от преподавателя найти для каждого ученика свои яркие, вызывающее эмоциональный отклик произведения, заинтересовать новым, создать благоприятную ситуацию успешной деятельности.

Одним из условий успешной работы является наличие в школе квалифицированных иллюстраторов (или достойных учащихся-солистов), чья профессиональная заинтересованность и исполнительский опыт способствуют успешному обучению учащихся искусству аккомпанемента, созданию единого художественного ансамбля, в котором соединены наставления преподавателя, творчество ученика и исполнительское мастерство самого иллюстратора.

В работе над произведением необходимо уделять внимание двум важнейшим составляющим процесса: поэтапное изучение (ознакомительный период, период детальной работы над своей партией и изучение партии солиста, период совместных репетиций) и непосредственно концертное исполнение.

Ознакомительный период. Знакомство с произведением включает в себя прослушивание выбранного материала (желательно использовать эталонные образцы), определение его образного строя, характера, стилистических особенностей, формы. Необходима информация о композиторе, эпохе, жанровая характеристика. Задача этого этапа — создать музыкально - слуховое представление при зрительном прочтении нотного текста.

Наиболее длительный и кропотливый период – период детальной работы учащегося над партией аккомпанемента: грамотный разбор текста, разучивание, отработка встречающихся артикуляционных трудностей, точность фразировки, детализация динамики. На наш взгляд, одно из составляющих успешной работы — точная аппликатура, заранее продуманная педагогом, проставленная в нотах и соблюдаемая учеником во время исполнения. Необходимо определить главное в исполняемой фактуре (как

правило, линия баса, поддерживающая партию солиста), проследить гармонический план произведения. Параллельно изучается партия солиста, ее особенности, мелодическая линия, фразировка, длина дыхания. Следует соотносить логические акценты в сфере динамики и фразировки между партиями, что-то может измениться на занятиях с солистом, но учащийся должен быть готов, исходя из анализа нотного текста, куда солист поведет фразу, где будет вершина того или иного построения.

С работой над динамическим планом произведения тесно связано умение прочесть и точно воспроизвести (предельно выпукло) на инструменте оттенки и штрихи, указанные в нотном тексте. Также следует обратить внимание на тембральную окрашенность, звуковой баланс, умение играть на *mf*, *p*, *pp*, не обесцвечивая партию фортепиано на тихих нюансах.

Целью следующего этапа, этапа совместных репетиций, является создание единого музыкально-художественного образа произведения у солиста и концертмейстера. Умение слушать партнера при совместном исполнении, быстро реагировать на замечания, приспособиться к исполнительской манере, проявить чуткость, уважение к намерениям солиста, добиться естественного и органичного слияния во время игры - решение этих задач требуют определенного временного отрезка. На первых занятиях, ученик, как правило, занят своей партией, много текстовых потерь, сразу видны все недоработанные моменты, срабатывает психологический фактор встречи с новым незнакомым партнером, сказывается разность восприятия исполняемого текста. Все слуховое и зрительное (видеть строчку) внимание должно быть направлено на солиста, юный концертмейстер должен дышать вместе с ним, пропевать про себя каждую фразу. Еще один важный момент, выбор темпа произведения, исходя из характера исполняемого, длины дыхания, агогических изменений. Все эти навыки приобретаются постепенно и требуют большого внимания, как со стороны педагога, так и ученика, детальной работы по фразам. Особую сложность вызывает совместное начало произведения, без фортепианного вступления, солист должен своим жестом,

дыханием показать, а ученик быть готовым и чутким к вступлению. Как правило, через несколько репетиций партнеры приспосабливаются друг к другу и тут важен переход от деталей к целому, нужно научиться играть произведение целиком.

Итогом и кульминационным моментом всей проделанной работы концертмейстера и солиста является концертное выступление. Еще в период репетиций важно проговорить и внешние моменты, такие как: выход на сцену, поклон, проверка строя инструмента. Но самое важное - внутренний настрой, умение образно, вдохновенно воплотить авторский замысел на сцене, сохраняя спокойствие и слуховой контроль.

Огромную пользу принесет пианисту общение с вокалистом; иной по сравнению с фортепиано тип звуковедения — длительная распевность, протяженность звука, фразы, ее гибкость; дыхание, сознательно регулируемое в пении. Юный концертмейстер должен знать, что вокалист не может дышать посередине слова или фразы, следить за строкой солиста, видеть знаки препинания в тексте, предчувствовать смену дыхания; понимать закономерности, зависящие от профессиональной подготовки вокалиста, состояния его голоса, также от правильно выбранного темпа. Мелодический материал находится в партии солиста, композитор с помощью интонации создает основной образ произведения (вокальная природа музыкального интонирования, наполненность интервалов, другое отношение к окончаниям — пропетость). Необходимо активизировать внимание к звуковедению певца, заставить юного концертмейстера самого пропевать вокальную партию. Воспитание этого навыка способствует целостному восприятию трехстрочной фактуры произведения, что представляет определенную трудность. Также необходимо учитывать особенности тесситуры голоса или голосового регистра, от этого зависят и динамика, и артикуляция и употребление педали в партии фортепиано. Наличие текста помогает понять художественную задачу, текст заключает в себе конкретное содержание, помогает объединить мелкие фразы в длинную линию. Аккомпанемент подчинен мелодии, договаривает

невысказанное солистом, подчеркивает и углубляет содержание музыки.

Важна роль баса, который является опорой, фундаментом музыкального построения, остальную фактуру (аккорды, гармонические и ритмические фигуры) можно смело убрать на второй план. Концертмейстер должен распределять свое внимание не только между своими руками, но и относительно солиста; пальцы, педаль, слуховое внимание занято звуковым балансом и все должно восприниматься целостно.

Солист по-своему осмысливает цезуры, ферматы, ускорения и замедления, концертмейстер, контролируя строку вокалиста, предугадывает индивидуальную неповторимость исполнения.

Фактура большинства фортепианных партий романсов представляет собой разнообразные виды ритмогармонической основы произведений. Простейший аккомпанемент излагается аккордами или гармонической фигурацией. В более сложных образцах фактурного изложения происходит процесс расслоения по горизонтали, активизируется мелодическая фигурация, вводятся подголоски, имитации, контрапункты, вплоть до ясно выраженного противосложения основной мелодической линии. Начинать обучение следует с произведений, в которых максимально простое изложение аккомпанемента, чтобы дать возможность ученику направить внимание на партию солиста, ученик не должен быть «скован текстом».

В настоящей работе мы рассматриваем процесс работы с учеником на примере нескольких произведений, различных по степени сложности. По программе учащийся должен пройти 3-5 произведений за полугодие, что-то эскизно, бегло, намечая основные моменты, отрабатывая навык. Другой уровень проработанности требуется, если речь идет о выходе на сцену с иллюстратором (экзаменационный или конкурсный вариант выступления).

Ж.Б. Векерлен «Ах, зачем я не лужайка»

Небольшая миниатюра, стилизованная под старинную песню (из Перголези), имеет пасторальный характер. Можно посмотреть старинные репродукции А. Ватто, Ф. Буше, Ж.О. Фрагонара, чтобы прочувствовать

стилистику: тонкие цветовые сочетания, затейливые плавные линии, идеалистический взгляд на сельскую жизнь. По форме — период, с небольшим фортепианным вступлением. «Партия фортепиано призвана передать настроение произведения еще до того, как вступил голос» (Дж. Мур). Вступление задает эмоциональный тон всему произведению. Ключом к верной интерпретации может послужить поэтический текст вокального произведения, нужно подставить стихотворную фразу или придумать свои слова. Необходимо повести фразу к третьей доле второго такта, собрать гармонию, а затем мягко разрешить в третьем. Фактура аккомпанеента смешанного типа с преобладающей линией баса. Тембрально можно представить струнный квартет с ведущей партией виолончели. Вступление исполняется более ярким звуком. С первыми звуками солиста концертмейстер должен динамически уйти на второй план, при этом партия левой руки звучит более плотно, основательно. В правой руке — ровность пульсации, мягкая опора от сильной доли, тихий и аккуратный первый палец; разность глубины касания пальцев — в аккордах, в дублировании мелодии в третьем предложении необходимо показать верхний голос. В тексте три куплета и замедление в четвертом предложении, на наш взгляд, следует сделать в последнем куплете, чтобы придать черты завершенности.

Ц. Кюи «Царскосельская статуя»

Романс-миниатюра, поэтический результат творческого союза скульптора (П.П. Соколов), поэта (А.С. Пушкин) и композитора (Ц. Кюи). Поэтическое мгновение печали, отраженное в вечности. Изящная лаконичность стиха, возвышенность в духе античной лирической поэзии. У вокалиста — гибкая выразительная кантилена, идеально передающая ритм стиха. Непрерывно льющаяся прозрачная фортепианная партия создает состояние покоя, светлой печали от созерцания прекрасного образа. Нужно несколько раз перечитать пушкинский текст, проследить взаимосвязь динамического развития мелодии и гармонии с «синтаксисом поэтического

текста». Предельно отчетливо, не теряя ни одной ноты должно прозвучать фортепианное вступление на *pp* (перед началом игры можно порекомендовать юному концертмейстеру пропеть начальную фразу вокалиста — будет проще организовать временную (темп) и метрическую (*rubato*) стороны произведения). Нужно взять предварительно педаль, «чтобы попасть в атмосферу дружественных струн», представить тембр арфы; не прибавляя громкости звука, повести фразу к пятому такту, к вступлению солиста. Фактура на протяжении всего романса одноплановая: гармонические фигуры с выдержанной линией баса. Шестнадцатые следует мыслить как бы внутри выдержанных нот. В те моменты, когда у солиста стоит пауза на сильной доле такта, бас следует играть чуть более определенно. Интонировать шестнадцатые следует, используя метод затактовой группировки, сохраняя предельную плавность при передаче звука из левой руки в правую через первые пальцы, сохраняя при этом повышенную артикуляционную четкость. Определенную сложность представляет ровность, монотонность шестнадцатых при определенной свободе вокальной партии. Технически неудобный момент (с 26 по 33 такты) — скачки в левой руке, их необходимо проучить на одном движении сначала одной левой рукой, затем прибавляя по звуку ноты в правой, затем прибавляя по такту с остановками в новом такте. Значительную трудность представляют небольшие агогические отклонения, зафиксированные в тексте.

Стремление к смысловой вершине (29 такт) несколько сдвигает темп, затем движение расширяется, музыкальное равновесие восстанавливается. Если идти от образности, наглядности может быть это поможет добиться гибкой органичности в игре юного музыканта.

Аккомпанемент солистам-инструменталистам имеет свою специфику. При инструментальном аккомпанементе важна тонкая слуховая ориентация пианиста, так как подвижность струнных и деревянных духовых инструментов значительно превышает подвижность человеческого голоса. Концертмейстеру не обойтись без умения «слышать» мельчайшие детали партии солиста,

соизмеряя звучность фортепиано с возможностями солирующего инструмента. Яркость фортепианного звучания зависит от того с каким инструментом (скрипка, виолончель, саксофон, фагот и т.д.) мы играем. При аккомпанементе духовым инструментам нужно учитывать возможности аппарата солиста, моменты взятия дыхания. Сохраняются основополагающие способы выстраивания единой звуковой картины: ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство штрихов.

Э. Далль Абако Жига

Пьеса итальянского композитора XVIII века Э. Далль Абако - танец, со свойственным жиге сглаженным триольным ритмом, обилием мелодических фигураций, построенных на секвенционной основе. Произведение написано в двухчастной форме, с характерным изменением темы (в данном случае - проведение ее в параллельном мажоре). Активное артикуляционное начало, контрасты *f* и *p*, разнообразная штриховая палитра у солиста в достаточно подвижном темпе создают активный волевой характер и требуют от пианиста предельной пальцевой четкости и ровности, синхронности в дублирующих моментах в фактуре, в переключках точности и одинаковости штриха. В аккомпанементе более насыщена партия левой руки, идет тембральная поддержка скрипки в более низком регистре (можно представить тембр виолончели). На наш взгляд, очень важна ритмически точная передача длительностей (здесь их большое разнообразие — восьмые, четверти, четверти с точкой) и пауз (взять дыхание, отделить одно от другого). Также заполнение всех длинных нот солиста приходится на левую руку. Здесь очень важен выбор аппликатуры (см. нотный пример 1) и его точное исполнение, так как быстрый темп и моторный характер произведения не оставляют возможности на поиск вариантов во время исполнения. Удлиненные неквадратные построения на единой гармонической, но видоизмененной фактурной основе приводят к кульминации в каждой части. Здесь много аккордовых построений, в них самое главное — сохранить линию, последовательность, не играть

каждый аккорд сверху, а вести их, выстраивая фразу к вершине. Е.И.Кубанцева пишет о возможности упрощения фактуры: во избежание тяжеловесности, суетливости во время исполнения возможно убрать в партии аккомпанемента некоторые удвоения и подголоски (см. нотный пример 1).

И. Брамс Созерцание

Пьеса «Созерцание» (в обработке Я. Хейфеца) — одна из жемчужин творческого наследия И. Брамса. Первоначальный вариант этого произведения «Звучат нежней свирели...» написан для голоса и фортепиано (ор. 105 «Пять песен на стихи разных авторов»); есть переложение для хора, для виолончели. В названии произведения заложен его образный строй. Здесь не просто созерцание, а созерцание с восхищением, затаив дыхание. В пьесе три раздела. Есть небольшое фортепианное вступление и небольшое фортепианное заключение. Произведение построено на едином тематическом материале, но от раздела к разделу меняется тональный план, фактура уплотняется, проходят несколько стадий развития чувства, третий раздел самый значительный, кульминационный, при этом динамический колорит произведения не выходит за рамки *p-mf*, кульминация без открытых эмоций; наполненность радостью, возвышенным чувством нужно показать за счет разнообразия гармонических модуляций, диалогов с солистом. Впечатление, аналогичное увеличению громкости, производит уплотнение фактуры, появление новых регистров и тембров, смена формулы общего движения. Мелодия пьесы имеет вокальную природу, интонация носит волнообразный характер, фразы неквадратны, вторая удлинена за счет синкопированного октавного хода, который не дает успокоиться мелодии, делает ее более широкой. Фактура аккомпанемента изменчива и многообразна. Это и краткое строгое аккордовое вступление, где мотив мелодии впервые появляется. Хочется сразу услышать красочный *Des-dur*, четкое изложение мелодии и баса, прослушать гармонии; очень важно услышать разрешение задержания уже при вступлении солиста, эту нотку (ре-бемоль) не потерять, так как начинается новая организация фактуры, меняется

ритмическая пульсация. На наш взгляд, очень важна максимальная пропетость и интонированность фигураций (обратить внимание на восходящие интервалы ч 8, м 7, мягко доставая верхнюю ноту), плавность перехода из одной руки в другую при поддержке глубокого мягкого баса. Партия фортепиано часто повторяет тему солиста в правой руке, что требует синхронности в исполнении, учитывая свободный (не метричный) характер изложения мелодии. Особого внимания заслуживают синкопы, которые в первом разделе встречаются только единожды, а в третьем, в кульминационный момент превращаются в длинную ниспадающую линию — следует их слушать, продлевать, вести плавно, чувствуя при этом своеобразие этого ритмического рисунка. Очень интересны проигрыши между разделами: в первом — два волнообразных мотива у фортепиано, во втором — переключка между концертмейстером и солистом. Третий раздел начинается с канона между партиями, пианисту нужно подхватить и передать изложение темы в новом, нижнем регистре, вплетая ее в фигурации. С юным концертмейстером также необходимо провести гармонический анализ произведения, собрать фигурации в аккорды, прослушать гармоническую картину, тональный план каждого раздела. Интересно, что есть практически одинаковые кусочки в партии левой руки, но каждый раз композитор их проводит в новой тональности и здесь удобно их исполнять, используя одинаковую аппликатуру (см. нотный пример 2). Также необходимо проследить линию баса, она, как образующая гармонический остов, как контрастирующий скрипке, другой инструмент. В плане работы с иллюстратором, одна из возникших трудностей — вязкость фактуры, неумение вычленить главное в своей партии, артикуляционно облегчить второстепенное; идти вперед, слушая солиста, заполняя длинные выразительные ноты скрипки своими гармоническими фигурациями. Помочь в устранении этого недостатка может «игра на раз», от сильной доли. Но важно избежать метричности, пропадет весь смысл произведения, здесь *rubato*, с его гибкостью, свободой, небольшими паузами между фразами для дыхания. Полезно также поиграть, используя прием разделения фактуры, совместно

дублирующие голоса (скрипка и правая рука концертмейстера) и наоборот контрастирующие линии (скрипка и линия баса). Это произведение, конечно, сложное для учащегося ДШИ и в смысловом, и в техническом плане, его исполнение требует определенной пианистической подготовки, но так хочется, приподнять уровень эмоционального и духовного развития учащегося, потенциал личностного роста, соприкасаясь с великими страницами музыкальной классики.

«Концертмейстерский класс» - небольшой по временному охвату курс обучения направлен на создание благоприятных психолого-педагогических условий для максимального развития творческого потенциала учащихся, он сохраняет преемственность навыков на различных этапах обучения, воспитывает в юных музыкантах умение слушать, мыслить. Для педагога важно сделать этот курс увлекательным и успешным для подростка, приобщить его к живому музицированию. Интенсивность общения с иллюстратором, устойчивость и постоянство требований, позитивное отношение к юному музыканту будут способствовать развитию его исполнительского мастерства. Четкое понимание и педагогом, и учащимся специфики этапов работы над музыкальным произведением, а также использование представленного в методической работе педагогического опыта может значительно упростить и ускорить процесс освоения навыка концертмейстера.

Запись выступления ученицы 7 класса Гладышевой Софьи

<https://disk.yandex.ru/d/qHmBQ1QZ1GfV-w>

Литература

1. Визная И., Геталова О. Аккомпанемент / СПб: Композитор, 2009
2. Готлиб А. Заметки о фортепианном ансамбле / Музыкальное исполнительство. Выпуск 8. - М., 1973
3. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. Фактура и тембр в ансамблевом произведении / Музыкальное искусство. Выпуск 1. М., 1976

4. Чачава В. Искусство концертмейстера. - СПб.: Композитор 2007
5. Кубанцева Е. Концертмейстерский класс. - М.: Академия 2002
6. Бикташев В. Искусство концертмейстера. - СПб.: Союз художников, 2014
7. Мур.Дж. Певец и аккомпаниатор - М. 1987
8. Мосин И. Творческая работа в концертмейстерском классе. - СПб.: Планета музыки, 2020
9. Живов Л. Работа в концертмейстерском классе над пушкинскими романсами М.Глинки / О работе концертмейстера. : Музыка,1974.
10. Шендерович Е. «В концертмейстерском классе». Размышления педагога. М., Музыка,1996.
11. Давыдова А.А. Формирование ансамблевой культуры у учащихся-музыкантов: на материале работы в концертмейстерском классе (автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора наук), 2007.
12. Левашова Т.А. Формирование профессиональных умений обучающихся в концертмейстерском классе музыкального колледжа на основе принципов педагогики отечественного музыкального образования (автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук), Спб, 2024.

РОЛЬ ДЖАЗ-ОРКЕСТРОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

**Автор: Валухова Ирина Николаевна, преподаватель
МБУ ДО ДШИ «Камертон» г.Тольятти Самарской области**

Казалось бы, некоторое противоречие содержится в названии статьи. Во-первых, о каком джазе может идти речь в столь трудные для нашей страны годы? Во-вторых, старшее поколение музыкантов помнит об отношении в Советском Союзе к этому направлению музыкальной культуры: «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст». И всё же...

В 30-е годы 20-го века в стране был создан Государственный джаз-оркестр СССР – первое официальное музыкальное объединение, исполняющее джазовые произведения. Музыкальным руководителем коллектива стал Виктор Кушевицкий, а художественным руководителем - Матвей Блантер. Именно он откроет для нас в амплуа джазмена композитора-классика советского периода - Дмитрия Шостаковича [3].

По заказу М. Блантера Шостакович сочинил несколько пьес, которые вошли в концертную программу Госджаза. В 1938 году оркестр дебютирует в Колонном зале Дома Союзов с «Джазовой сюитой» Дмитрия Шостаковича. Оригинальная партитура произведения, к сожалению, была утеряна во время Великой Отечественной войны.

Итог предвоенного десятилетия для нашего джаза – бесспорно положительный. Определились творческая направленность и жанровый облик джаза; сложилась плеяда талантливых джазовых композиторов, аранжировщиков, исполнителей; были созданы интересные оркестровые коллективы; наконец, джаз сформировал огромную слушательскую аудиторию.

Что же происходило с джазом и его музыкантами с 1941 по 1945 год? Интересные сведения о деятельности джаз-оркестров той поры рассеяны в различных источниках. Жёсткие требования военного времени, как ни

парадоксально, открыли перед джазом широкую дорогу. Джазовые оркестры были в составе практически всех армий и флотов.

В июле 1941 года уже упомянутый выше Госджаз был преобразован в Образцово-показательный джаз-оркестр Наркомата обороны под руководством Ю. Лаврентьева. Он обслуживал боевые части, находящиеся на переднем крае обороны, в частности 20-й армии Западного фронта.

Джаз-оркестр А. Цфасмана неоднократно выезжал на передовые линии.

Широкую известность получил Центральный ансамбль Военно-Морского Флота под руководством Вано Мурадели. В этом ансамбле работал джаз-оркестр Я. Скоморовского.

«Джаз-мелоди» под управлением А. Варламова много раз выступал в Архангельске перед зарубежными моряками, доставлявшими в СССР военные и продовольственные грузы.

Государственный джаз РСФСР под руководством Л. Утёсова за военные годы подготовил четыре большие программы: «Бей врага», «Напевая, шутя, играя», «Богатырская фантазия» и «Салют».

Особенного восхищения и преклонения заслуживает деятельность артистов и музыкантов в осажденном Ленинграде. Политуправление Краснознамённого Балтийского флота организовало целый «комбинат

В. Красовицкая и оркестр п/у А. Цфасмана
Западный фронт, июль 1942 г.

искусств»: драматический театр, ансамбль песни и пляски и джаз-оркестр под руководством Н. Минха. Джаз давал концерты на крупных и малых кораблях, стоявших во льдах Невы. Музыкантам доводилось выступать даже на подводных лодках. За годы войны джаз-оркестр Н. Минха дал свыше 1200 концертов.

В 1942 году по заданию командования Н. Минх вместе с композиторами В. Витлиным и Л. Круцем сочиняет музыку к первому своему театральному спектаклю – героической комедии «Раскинулось море широко» по пьесе В. Вишневского, В. Азарова и А. Крона. Это произведение, полное веры в победу, весёлое и оптимистичное, было создано в предельно короткие сроки. По сути дела, свою работу авторы осуществляли как боевое задание. В годы войны пьеса была сыграна более 150 раз.

В книге А. Баташёва «Советский джаз» читаем: «В самое голодное время 1942 года в Ленинграде шли джаз-представления «Будем знакомы». Афиши этих спектаклей, напечатанные на серой грубой бумаге, с неровными буквами текста – как передают они обстановку этого времени!» [1, с.94].

Жизнь джаза в 1941-1945 годах – это большой и важный раздел его истории. Годы Великой Отечественной войны были для джазовых музыкантов в полном смысле героическим временем. В суровое военное лихолетье песня и джаз согревали сердца людей на фронте и в тылу.

Конечно, музыка не покинула концертные залы, клубы, танцевальные площадки, не перестала звучать по радио. Однако основная часть из тех примерно 830 тысяч концертов, которые дали 2550 концертных бригад за годы войны, пришлась на госпитали и места, находившиеся непосредственно около района боевых действий. И госпиталь, и блиндаж предлагали совершенно новую ситуацию для общения музыки и слушателей. Джазовые композиции, как и лирическая эстрадная песня тех лет, несли с собой запах мирного довоенного быта. Вместе с советскими массовыми песнями звучали танго, фокстрот, вальс-бостон. В скромном обличье песенно-танцевальной музыки,

жизнерадостный и лиричный джаз воспринимался как отголосок мира, за который шла ожесточённая борьба.

Джаз, как сольная лирическая песня, доходил до самой передовой. Не случайно небольшие группы артистов, выступавшие прямо в окопах, называли «джаз-бригады». Музыка стала жизненно необходимой как для бойцов, сражавшихся на фронте, так и для тех, кто остался в тылу или оказался на временно оккупированной территории.

Помимо лирического направления в джазе развивалась сатирическая тема. С самого начала войны оркестр Всесоюзного радиокомитета под руководством А. Цфасмана был увлечён идеей создания средствами джаза цикла сатирических миниатюр. Музыкальная основа была подготовлена К. Листовым «в стиле эксцентриады популярного самодеятельного театра 20-х годов – «Синей блузы». Руководитель оркестра со своей стороны добавил различные виртуозные и звуковые эффекты. Резонанс был большой, и подобные «микроциклы» переключались в программы почти всех джаз-оркестров» [2, с.87].

Война заставила искать новые выразительные средства. Выпускавшийся нотный материал был рассчитан, как правило, на смешанные составы – саксофоны, трубы, тромбон, скрипка, контрабас и аккордеон, замещавший в походных условиях рояль. А. Варламов, вспоминая о своём «Мелоди-оркестре», созданном в 1941 году, говорил, что «это было нечто новое именно с оркестровой точки зрения: смычковый состав, но не салонный, а джазовый, играющий настоящий свинг» [1, с.94]. Впрочем, партитуры лишь предлагали материал для обработок. В каждой части в зависимости от наличного состава музыкантов делалась специальная аранжировка. На передовой нередко были случаи, когда дирижёр или руководитель оркестра после ранения или гибели музыканта переписывал партии заново.

Отдельные армейские джаз-оркестры шли бок о бок с солдатами по военным дорогам. Музыкантам приходилось сражаться с оружием в руках. Многие из них погибли. Так произошло с уже упомянутым выше джаз-

оркестром Наркомата обороны. 5 октября 1941 года соединение, в котором находились музыканты, попало в фашистское окружение под Вязьмой. Значительной группе исполнителей вместе с главным дирижёром Юрием Лаврентьевым выжить не удалось.

Факты, перечисленные в статье, составляют весьма неполную картину о роли музыкантов джаз-оркестров во время войны. Вопрос из 30-х годов 20-го столетия - «Нужен ли нам джаз?» - отпадает сам собою. Ответить на него можно словами Д. Шостаковича: «В годы битвы с фашизмом настрой советских художников был иным. Искусство напрямую участвовало в борьбе народа с врагом...» [4, с.5]. Эти слова можно в полной мере отнести и к джазу.

Источники:

1. Баташёв А. Советский джаз. Исторический очерк. - М., 1972. – 175 с.
2. История современной отечественной музыки. Вып. 2 / Ред. М. Тараканов. – М.: Музыка, 1999. – 477 с.
3. Таратута Д. Дмитрий Шостакович и джаз [Электронный ресурс] // «Ревизор»: информационный портал о культуре в России и за рубежом, 12.07.2023. URL: <https://rewizor.ru/music/reviews/dmitriy-shostakovich-i-djaz/> (дата обращения 02.02.2025)
4. Шостакович Д. Музыка и время. – В кн.: Музыка и музыканты на фронтах Великой Отечественной войны. – М., 1978. – 141 с.

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ И ТЕМЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ- ЮБИЛЯРОВ 2024-2025 ГОДА

**Автор-составитель: Одинцова Елена Александровна,
преподаватель фортепиано МБУ ДО Суходольская ДМШ м.р.Сергиевский
Самарской области**

*"Племя, не способное воспитать в потомстве стремление сохранить и
защитить сложившуюся культуру, традиции, обречено на вымирание.
Государство, не ставящее целью воспитать своих граждан в духе
патриотизма, не имеет будущего". Дж. Байрон*

В настоящее время актуальным является вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения. Патриотизм предполагает преданность и любовь к своей стране, народу. Целью такого воспитания является формирование у детей любви к природе, семье, дому, истории и культуре Отечества, а также развитие их духовности.

Творчество выдающихся русских и советских композиторов представляет собой неоценимое достояние отечественной культуры. Эмоциональное восприятие искусства способствует развитию качеств, присущих русскому национальному характеру: открытости, доброты, сострадания, достоинства

В своей истории Россия прошла сложный и героический путь, испытав немало трудностей. На страну неоднократно совершались нападения кочевников, шведов, немцев. Два столетия русский народ находился под властью Золотой Орды. Однако он всегда проявлял силу духа и стойкость.

Михаил Иванович Глинка (1 июня 1804г.)

"О Глинке очень трудно писать: он по великому прост, по-человечески прост и скромн, а потому и сложен, когда в него вдумываешься".

Б.В.Асафьев

Михаил Иванович Глинка, выдающийся русский композитор, считается основоположником русской национальной оперы и создателем отечественной вокальной школы. В его творчестве - разнообразные жанры, включая оперу, романс, симфоническую и камерную музыку. Центральной темой его творчества являлось изображение духовного облика русского народа, в котором он мастерски раскрывал такие важные черты, как героизм, вера и патриотизм.

В музейной коллекции Российского Национального Музея Музыки, представлено редкое нотное издание патриотической песни "Гимн. Господь, твори добро народу", известной также под названием *"Патриотическая песнь"*.

Важно отметить, что название "Патриотическая песнь" принадлежит не Глинке, а композитору М. Багриновскому, который в 1944 году осуществил оркестровку мелодии. Текст песни был написан поэтом А. Машистовым. Мелодия этой песни использовалась в качестве государственного гимна Российской Федерации с 1990 по 2000 год без слов.

В 1836 году М. Глинка создал оперу *"Иван Сусанин"*, посвященную событиям, произошедшим на русской земле более трех веков назад. Главный герой оперы, Иван Сусанин, проявив безграничную любовь к Родине, спасает миллионы людей ценой собственной жизни.

Модест Петрович Мусоргский (21 марта 1839 г.)

"Постижение истории, глубокое восприятие бесчисленных оттенков народного духа, настроения, ума и глупости, силы и слабости, трагизма и юмора — всё это бесприммерно у Мусоргского". В. В. Стасов

Модест Петрович Мусоргский, прославленный русский композитор и представитель "Могучей кучки", оставил неизгладимый след в мировой

музыкальной культуре. Его творчество охватывало широкий спектр жанров, от масштабных опер до камерной вокальной и фортепианной музыки.

Сочинения Мусоргского отличаются искренностью, глубиной эмоционального содержания и пронизаны состраданием к судьбам людей. В них он мастерски отразил жизнь народа, его радости и страдания, надежды и разочарования. Композитор стремился к тому, чтобы каждое музыкальное произведение было пронизано русским духом, отражало патристические чувства.

Оперы "Борис Годунов" и "Хованщина" по праву считаются шедеврами мировой оперной литературы. Мусоргский возвысил народ до уровня главного героя, сделав его носителем национального духа.

В опере "Борис Годунов" победа нового над старым не ограничивается финалом, она уже заложена в симфоническом вступлении "Рассвет на Москверреке". В этой яркой музыкальной картине слышны звуки пробуждающейся жизни: крик петуха, сменяющий друг друга дозорный шаг, призывный звон колокола. Эти образы символизируют наступление новой эры в истории России.

Пётр Ильич Чайковский (25 апреля (7 мая) 1840 г.)

"Имя Чайковского стало эпохой в мировом развитии музыки, ценнейшим русским вкладом в неё, одним из проявлений неистощимой художественной одарённости великого народа и его человечнейшей культуры". Б. В. Асафьев

Петр Ильич Чайковский был выдающимся русским композитором, педагогом, дирижёром и музыкальным критиком. Его жанры творчества: опера, балет, симфонии, романсы, программные симфонических произведения, концерты, камерно-инструментальные ансамбли, хоровые сочинения, кантаты, фортепианные миниатюры и циклы.

К числу наиболее известных патристических произведений относится торжественная увертюра "1812 год", созданная к освящению Храма Христа

Спасителя 8 августа 1882 года. В ней композитор воспекает мужество русского народа и память о победе в Отечественной войне 1812 года.

Другим ярким примером патриотического творчества Чайковского является *"Славянский марш"*, написанный в 1876 году. Эта музыкальная композиция посвящена борьбе славянских народов Балкан против османского владычества. В ней Чайковский мастерски сплетает темы из гимна Российской империи *"Боже, царя храни!"* и сербские народные мотивы.

Николай Андреевич Римский-Корсаков (18 марта 1844 г.)

"Несмотря на всю разность наших музыкальных индивидуальностей, мы идём по одной дороге, и я, со своей стороны, горжусь иметь такого спутника". П. И. Чайковский

Русский композитор, педагог, дирижёр, общественный деятель, музыкальный критик, член *"Могучей кучки"*. Основным жанром в его творчестве была опера. Помимо этого он писал вокальную, хоровую, симфоническую и инструментальную музыку.

Его творчество охватывало широкий спектр жанров, от оперы до симфонической и инструментальной музыки. Особое место в его наследии занимают оперы, прославляющие русскую культуру и историю.

Опера *"Царская невеста"* основана на драме Льва Мея и посвящена историческому периоду царствования Ивана Грозного. В ней композитор стремился к достоверности в деталях быта и использовал фольклорные интонации, вплетая в ткань оперы подлинные народные песни. Патриотизм оперы заключается в том, что она воспитывает чувство гордости за русскую культуру и формирует нравственные и патриотические ценности.

Опера *"Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии"*, созданная в начале XX века, является одним из выдающихся произведений русского искусства. В ней прославляются величие патриотического подвига и идеи преданности родине.

Патриотизм произведения проявляется в тесной взаимосвязи трагических судеб главных героев с судьбой народа, переживающего тяжёлые времена татарского нашествия и героически сопротивляющегося жестокому врагу.

Александр Константинович Глазунов (29 июля (10 августа) 1865 г.)

"Глазунов создал мир счастья, веселья, покоя, полета, упоения, задумчивости и многого, многого другого, всегда счастливого, всегда ясного и глубокого, всегда необыкновенно благородного, крылатого". А.Луначарский

Александр Глазунов был выдающимся российским и советским композитором и дирижёром, а также профессором Санкт-Петербургской консерватории. Он был удостоен звания народного артиста РСФСР.

Творчество Глазунова преимущественно сосредоточено в сфере инструментальной музыки, причём наибольшего признания он достиг в области симфонической музыки. Все его произведения пропитаны духом подлинного русского патриотизма, который был одной из ключевых тем для композиторов XIX века. Сам Глазунов выделял «народность, патриотическую направленность и ярко выраженный национальный характер» как основные черты своего творчества.

В симфонической поэме *"Стенька Разин"* композитор ярко продемонстрировал патриотическую направленность своего творчества. Под влиянием А.Бородина в его работах зародилась героико-эпическая тематика, а внимание композитора было приковано к одной из ключевых тем отечественной истории. Идея создания произведения появилась ещё в 1882 году, когда Глазунов планировал написать увертюру на основе народной песни бурлаков *"Эй, ухнем"*.

Во время ВОВ музыка играла исключительно важную роль. Она отражала все события, происходящие на фронте и в тылу, согревала души людей и прославляла подвиг русского народа. В музыкальных произведениях того времени звучали темы патриотизма, солдатской дружбы и любви. Музыка поддерживала людей в трудные времена, была для них необходима.

Василий Иванович Агапкин (22 января (3 февраля) 1884 г.)

"Одна мысль занимала его целиком. Надо донести звуки музыки до глубины солдатской души, чтобы поддержать силу бойцов, приблизить час справедливого возмездия". А.В.Свердлова

Василий Агапкин был выдающимся русским и советским композитором, а также военным дирижёром, достигшим звания полковника в Советской армии. Его музыкальное наследие характеризуется преобладанием вальсов, маршей и инструментальных произведений.

Прославленный марш *"Прощание славянки"*, созданный в 1912 году в Тамбове, является ярким примером патриотической тематики в его творчестве. Под впечатлением событий на Балканах композитор стремился найти мелодию, которая бы отражала глубину патриотических чувств. Произведение посвящено славянским женщинам, провожающим близких защищать Родину. *"Прощание славянки"* по праву считается шедевром Агапкина.

В течение почти двух десятилетий Василий Иванович занимал должность дирижёра оркестров в столичных военных частях и учебных заведениях. В начале Великой Отечественной войны он возглавлял духовые оркестры Отдельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского. На этой должности он сформировал сводный духовой оркестр численностью от 200 до 250 человек и дирижировал им во время парада войск на Красной площади 7 ноября 1941 года. Под звуки марша *"Прощание славянки"* бойцы дивизии отправились на фронт.

Этот марш, ставший легендарным и в наши дни, был изначально создан для военного оркестра без слов. Позднее на его мелодию было написано множество текстов. Это произведение признано одним из величайших всех времён и приобрело популярность не только в России, но и за рубежом.

Дмитрий Борисович Кабалевский (30 декабря 1904 г.)

"Музыка не имеет отечества; отечество ее - вся вселенная".

Д.Кабалевский

Советский композитор, дирижёр, пианист, педагог, публицист и общественный деятель, проявил себя во множестве музыкальных жанров. Его творчество охватывает оперы, балеты, оперетты, симфонические и вокально-симфонические произведения, камерную музыку, а также композиции для драматических постановок и кинофильмов.

Композитор оставил значительное наследие вокальных циклов и песен как для детской, так и взрослой аудитории. Особое внимание в его творчестве уделено произведениям, предназначенным для детей и юношества.

Опера *"В огне"* (1942), также известная под названием *"Под Москвой"*, была создана под впечатлением событий Великой Отечественной войны и личных встреч композитора с участниками боевых действий. Идея оперы возникла у Кабалевского во время контрнаступления Красной Армии под Москвой.

Сюита *"Народные мстители"* была написана в условиях фронтовой действительности, когда композитор находился в составе партизанского отряда.

Произведение *"Реквием"* на стихи Роберта Рождественского является музыкальным мемориалом, посвященным памяти жертв борьбы с фашизмом. В нём задействованы солисты, детский и взрослый хоры, а также оркестр.

Кантата *"Родина великая"* проникнута чувствами патриотизма и солидарности, прославляя героев Отечества и героизм русского народа.

Опера *"Семья Тараса"* демонстрирует основные черты характера и поведения советских людей: мужество, уверенность в победе, любовь к Родине – качества, приведшие к триумфу над врагом.

В годы войны Кабалевский также создал множество детских песен. Известная песня *"Четвёрка дружная ребят"*, написанная им в соавторстве с С.Я.Маршаком в начале войны, выражает отношение советских детей к военным событиям и призывает их поддержать взрослых в их борьбе.

В 1943 году композитор создал 24 прелюдии для фортепиано, в которых нашли отражение настроения людей военного времени: патриотический дух, вызванный войной, интерес русских людей к истории своей родины и русскому народному искусству.

Георгий Васильевич Свиридов (16 декабря 1915 г.)

"Искусство, в котором присутствует Бог, будет бессмертным".

Г. В. Свиридов

Выдающийся российский и советский композитор, пианист и общественный деятель, являвшийся одним из представителей "новой фольклорной волны", продемонстрировал своё мастерство в различных жанрах музыкального искусства. Это симфонические и камерные произведения, сольные вокальные и хоровые сочинения, а также музыку для театра и кино.

Центральной темой его творчества является образ Родины, родной земли и народа. Вся его деятельность неразрывно связана с историей нашего государства и охватывает ключевые периоды: Гражданскую войну, Великую Отечественную войну. С помощью своей музыки композитор выразил своё отношение к этим событиям, передав как радость, так и боль за судьбу Родины и русского народа.

Тема патриотизма пронизывает все его произведения, от монументально-героической *"Патетической оратории"* до лирико-эпической *"Поэмы памяти Сергея Есенина"*.

С началом Великой Отечественной войны композитор был призван в Ленинградское военное училище воздушного наблюдения, оповещения и связи, но в конце того же года был комиссован по состоянию здоровья. Последующие годы эвакуации Свиридов провел в Новосибирске, где находилась эвакуированная Ленинградская филармония. В этот период он создал ряд военных песен для фронта, среди которых наиболее известной стала "Песня смелых " на стихи А.Суркова. Кроме того, он написал оркестровую пьесу "Памяти павших " для симфонического оркестра, несколько песен на стихи

военного поэта А. Прокофьева и музыку к спектаклям, в том числе к музыкальной комедии "Раскинулось море широко".

Александра Николаевна Пахмутова (9 ноября 1929 г.)

"Её творчество — музыкальный портрет Отечества — раскрывает время, отражает судьбу страны". Российский музыкальный союз композиторов

Советский и российский композитор, пианистка, автор песен и общественный деятель. Работала в разнообразных жанрах: симфоническая музыка, кантатно-ораториальные произведения, балеты и эстрадные песни. За свою плодотворную карьеру Александра Николаевна создала более 400 песен. Её музыкальные произведения отражают историю нашей страны, становясь своеобразной летописью Отечества. Не одно поколение людей выросло на её песнях, проникнувшись любовью к Родине. Тексты песен, в большинстве своём написанные поэтами Николаем Добронравовым и Сергеем Гребенниковым.

В творческом наследии особое место занимает тематика Родины и России, представленная рядом патриотических произведений. Среди них: "Русь", "Голос Родины, голос России" на стихи Н.Гребенникова и Н.Добронравова, "В земле наши корни", "Где ты, где ты, отчий дом?" на слова С.А.Есенина, "Песня о тревожной молодости" на слова Л.И.Ошанина, "Русский вальс", "Надежда" на слова Н.Н.Добронравова. Также следует отметить кантаты "Ленин в сердце у нас" и "Красные следопыты" на стихи С.Гребенникова и Н. Добронравова.

Песня "Моя Родина" на стихи Н. Добронравова, созданная в 2002 году специально для Кубанского казачьего хора, посвящена теме глубокой скорби за судьбу России. Её высокое художественное качество и патриотическая направленность позволяют считать её достойной звания народного гимна.

Творчество Александры Николаевны Пахмутовой отличается центральной темой Великой Отечественной войны, её героев и триумфальной победы. В этом контексте особо выделяются такие произведения, как "Если

будешь ранен", "Если я не вернусь, дорогая" на стихи И. Уткина, "Если отец герой" на стихи С.Гребенникова и Н. Добронравова, "Малая земля", "Никто не забыт", "Песня-сказ о Мамаевом кургане" на стихи В. Ф. Бокова, "Мы на огненных мчались конях" на стихи С.Гребенникова, "В честь Победы", "Весна сорок пятого года" на стихи Е. Долматовского, "Поклонимся великим тем годам" на стихи М. Львова, "Неизвестный солдат" на стихи Е. Евтушенко.

Максим Исаакович Дунаевский (15 января 1945 г.)

«Творчество Дунаевского — это не только песни, но и целая эпоха, которая соединяет поколения. Его музыка в сердцах молодых, продолжает вдохновлять и радовать». С.Кузьмина

Советский и российский композитор. Дунаевский на протяжении уже полувека пишет музыку для кино, мюзиклов и спектаклей. Немало произведений, где в его творчестве отражены патриотические темы. Это "Песня о счастье", "Доброе утро ", "В Москву ", "Песня о Родине ", "Заздравная ", "Моя Москва ", "Хороша столица наша ".

Знаменит своей величественной музыкой Марш "Бессмертный полк".

В канун семидесятилетия Великой Победы композитор преподнёс значимый подарок отечественной культуре, создав новый марш на стихи Марии Левашко. Это произведение, призванное увековечить память о героях Великой Отечественной войны.

Творчество выдающихся русских и советских композиторов представляет собой значительный вклад в мировую культуру. Их музыкальные произведения являются ярким воплощением патриотических идеалов и стремления к защите Отечества. Современные музыканты, работающие в различных жанрах, бережно хранят память о подвигах своих предшественников, не давая миру забыть о них!

РАЗДЕЛ III
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ.
80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВОПРОСЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДМШ И ДШИ

Доклад

Выполнила: Чекова Галина Анатольевна, преподаватель

МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара

В современных социально-экономических условиях одним из важнейших направлений совершенствования общества является возрождение традиций гражданско-патриотического воспитания школьников.

Каким образом развивается общество, так и осуществляются культурные изменения в обществе, с помощью культуры человек реализует и закрепляет результаты своего интеллектуального развития, передает их в наследство будущим поколениям для дальнейшего умножения. Человек обретает способность ощущать себя единым целым в широком духовном пространстве. Развитие личности человека, нравственное, духовное формирование происходит с приобретением им общественно-исторического опыта и усвоения норм социальных и общечеловеческих взаимоотношений.

Актуальность поднятой проблемы вызвана потребностью психологов, педагогов, родителей в совершенствовании методов психолого-педагогического воздействия на формирующуюся личность ребенка с целью формирования гражданско-патриотических взглядов, развития интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей.

Вопросы патриотизма в наше время поднимаются на различных уровнях. Проводятся конференции, круглые столы, появляются публикации на эту тему. Существует государственная «Программа патриотического воспитания граждан РФ», а также находится в разработке проект Федерального закона «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации». Кроме того, Президент в своем послании Федеральному собранию говорит о проблеме духовных скреп в обществе, к которым мы можем с полной уверенностью причислить и чувство патриотизма. Именно поэтому мы как граждане и

педагоги должны принять во внимание такую значительную повестку дня и понять непростую, но вместе с тем, очень важную по своей серьезности поставленную перед нами задачу- задачу воспитания патриота своей Родины.

Патриотизм (греч. πατριώτης — соотечественник, πατρίς — отечество) — нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и идентификация себя с другими членами народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа [7, с.98].

Патриотизм и гражданственность включают в себя взаимосвязанную совокупность нравственных чувств и черт поведения: любовь к Родине, лояльность в отношении к политическому строю; следование и умножение традиций своего народа; бережное отношение к историческим памятникам и обычаям родной страны; привязанность и любовь к родным местам; стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение защищать ее; воинская храбрость, мужество и самоотверженность; нетерпимость к расовой и национальной неприязни; уважение обычаев культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними.

Следовательно, гражданско-патриотическое воспитание – это воспитание гражданина и патриота, который имеет высокую социальную активность, гражданскую ответственность, духовность, обладает позитивными ценностями и качествами, способен проявить их в интересах Отечества.

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха.

Основные направления гражданско–патриотического воспитания учащихся сформированы на основе базовых направлений, выделенных в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ»:

- 1) **Духовно-нравственное.** Осознание учащимися в процессе гражданско-патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности.
- 2) **Историко-краеведческое.** Система мероприятий, направленных на познание историко-культурных корней, осознаний неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о родном городе, районе.
- 3) **Гражданско-правовое.** Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к государственной символике.
- 4) **Социально-патриотическое.** Направлено на активизацию духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста.
- 5) **Военно-патриотическое.** Ориентировано на формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций.

- 6) **Спортивно-патриотическое.** Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины.
- 7) **Культурно-патриотическое.** Направлено на развитие творческих способностей учащихся через приобщение их к музыкальному фольклору, устному народному творчеству, миру народных праздников, знакомство с обычаями и традициями русского народа.

Одним из главных средств формирования личности является искусство, отличающееся универсальностью воздействия на внутренний мир человека, и в частности, искусство музыкальное. Музыка в системе искусств занимает особое место. Многовековой опыт и исследования показали, что музыка влияет и на психику, и на физиологию человека, она может оказывать успокаивающее и возбуждающее действие, вызывать различные эмоции. Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский считал музыку важным средством нравственного, патриотического и умственного воспитания человека: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека», – говорил он.

Музыкальное воспитание и образование – это неотъемлемая часть общего процесса, направленного на формирование и развитие личности ребёнка. Д.Г.Кабалевский говорил, что «главной задачей ...музыкального воспитания является ...воздействие через музыку на весь духовный мир учащихся, прежде всего на их нравственность».

Младший школьный возраст – наиболее подходящий для воспитания интереса к общественным явлениям, к жизни своей страны. Важно не упустить этот момент и вовлечь каждого в насыщенную интересную жизнь, деятельность, направленную на проявление заботы о ближайшем, а затем и дальнем окружении детей. При этом необходимо дать каждому ребёнку реальную возможность занять активную позицию в организации групповой деятельности: определении ее цели, планировании, поиске способов и средств

её выполнения, анализе и оценке результатов. Умелая организация общих дел, где дети по-настоящему могут проявить себя – хорошая школа воспитания социальной активности, гражданственности, а в конечном итоге – патриотизма.

Огромную роль в воспитании младших школьников играет педагог. Дети всецело доверяют ему, его слова воспринимаются как истинные и важные. Истоки такого отношения к нему кроются в подражательности детей и недостатке жизненного опыта. Поведение, взгляды, отношения педагога являются образцом для подражания, детям хочется заслужить его похвалу, одобрение. Поэтому педагогу не так сложно увлечь детей идеей любви к Отечеству, служения ему. Но здесь надо предостеречь от слишком прямолинейного воздействия на детей высокими фразами и понятиями. Об этом писал В. А. Сухомлинский: «Очень важно, чтобы высокие слова о Родине и возвышенные идеалы не превратились в сознании наших воспитанников в громкие, но пустые фразы, чтобы они не обесцветились, не стерлись от частого произношения...».

Работая преподавателем по классу аккордеона и баяна в Детской школе искусств №17 г. Самары я могу сказать, что гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений моей педагогической деятельности, направленной на воспитание всесторонне развитой личности учащихся. Курс обучения включает в себя не только обучение игре на инструменте, но и имеет большое воспитательное значение... Обучение игре на инструменте индивидуализировано, что даёт возможность преподавателю формировать определённые стороны характера каждого ребёнка. Формирование патриотизма на уроках обучения игре на инструменте осуществляется в процессе изучения ребёнком репертуара, поэтому к его подбору я подхожу с особой тщательностью, ведь истоки патриотического воспитания берут своё начало из традиционной народной культуры. При составлении репертуара я ставлю перед собой следующие цели:

Вся работа по патриотическому воспитанию младших школьников в урочной и внеурочной деятельности мною проводится по направлениям:

1. Историко-краеведческое – система мероприятий, направленная на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков.

Работа по этому направлению проходит не только в классе, где дети знакомятся с традициями русских народных праздников, историей создания баяна, выдающимися исполнителями Самарской баянной школы. Также дети принимают участие в конкурсе «Праздник русского баяна. Символы великой России». Во внеурочное время мы с детьми и родителями организуем совместные культпоходы на концерты баянной музыки в рамках всероссийского фестиваля «Виват, баян!». Я рассказываю им об истории рождения этого фестиваля, о лучших исполнителях.

Несколько учащихся моего класса принимали участие в работе детского городского оркестра баянов и аккордеонов, руководимого заслуженным работником культуры РФ профессором ПСГА А.М.Кац, выступали с концертами на областных и городских мероприятиях, посвящённых знаменательным историческим датам, к 120-летию юбилею создания баяна, которые проводились на сцене залов Самары в ОДО, САТОБ и др. Несомненно, что дети испытывали чувство гордости за то, что представляли самарскую баянную школу в области.

2. Гражданско-патриотическое направление – формирование гражданской позиции служения своему народу.

По этому направлению мною в классе проводились беседы «Символы России», «Праздники России». На совместных с общеобразовательной школой мероприятиях учащиеся встречались с ветеранами Великой Отечественной войны. Поскольку основной контингент воспитанников в классе народных инструментов составляют мальчики, то мы совместно с детьми готовили произведения, которые дети исполняли в своих классах на праздничных мероприятиях к 23 февраля. В 2025 году - празднование 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, дети моего класса принимают участие

в социальном проекте нашей школы «Калейдоскоп событий» - цикле концертов, посвящённых этой знаменательной дате.

3. Литературно-музыкальное направление, отвечающее за духовное становление личности ребёнка. Воспитание духовного мира ребёнка идёт исподволь, от эмоционально-образного содержания произведения, от чувств и переживания детей. В классе баяна и аккордеона исполняемый детьми репертуар состоит в большей степени из народных песен и танцев, а также пьес-обработок фольклорных источников. Основу репертуара на протяжении всего курса обучения составляет народная музыка, начиная с простейших попевок, закличек, песенок («Ладушки», «Андрей – воробей»), заканчивая современными народными обработками («Степь да степь» обр.Ф.Бушуева, «Полосынька», «Калинушка» в обр.И.Паницкого и др.)

Именно народная песня с её поэтичным миром, эмоциональной выразительностью и мелодичностью формирует у детей бережное отношение к истории и культуре своего народа, усиливает связь и преемственность поколений. Разбирая новую пьесу на уроке, всегда рассказываю детям о классификации русских народных песен: обрядовых, хороводных, плясовых, колыбельных, трудовых, рекрутских и др. Анализируя литературные тексты можно увидеть, что большинство песен поются и играются о человеке, о родине, о любви, о труде. Песня всегда отражает окружающий мир, в котором она была создана и в жизни народа имеет огромное значение.

В процессе разучивания песни обязательно знакомлю ученика с её содержанием. Это способствует формированию у учащегося положительное отношение к таким чертам личности, как: трудолюбие («Сама садик я садила», «Савка и Гришка», «Уж мы сеяли ленок»); любовь к животным («Уж как я свою коровушку люблю», , любовь к родному краю («Среди долины ровные», «Как пойду я на быструю речку».) Дети с огромным желанием и удовольствием любят играть «Частушку», которую они могут исполнить уже через месяц занятий на инструменте. Частушка – как жанр вобрала в себе лучшие черты русского народа - оптимизм, юмор, озорство. Народная музыка, сказки, былины

легли в основу многих произведений великих русских композиторов, прославивших Россию: М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), Н.А. Римского–Корсакова («Снегурочка», «Садко»), А.К. Лядова («Баба - яга», «Кикимора»).

Формирование патриотических качеств ребёнка идёт через знакомство с историей Отечества. Учащиеся моего класса разучивают исторические, военные произведения, пьесы о Родине, о героях Отечества, знакомятся с произведениями композиторов классиков, отражающих различные исторические события родного Отечества. В репертуар учащихся постоянно включаю такие пьесы, как «Катюша» М.Блантера, «В землянке» К.Листова, «Тёмная ночь» Н.Богословского, «Полюшко-поле» Л.Книппера, «Смуглянка» А.Новикова, «Огонёк» и другие.

Изучая эти произведения, мы говорим с учениками о подвигах советского народа, героизме, о смелости, храбрости, любви к Родине, о переживаниях, о мыслях, чувствах народа. На произведениях классиков учимся любить и охранять родную природу, гордиться своей Родиной, восхищаться подвигами героев, сопереживать им и бережно относиться к близким и окружающим людям. Проводя открытые уроки, я часто обращаюсь в течение своей работы над произведением к ассоциативной технологии - для более глубокого понимания характера пьесы к картинам известных художников, творчеству русских поэтов. Так, проводя урок по раскрытию художественного образа обработки И.Паницкого «Полосынька», я попросила учащегося рассказать о литературном или художественном произведении, которое, по его мнению, было созвучно с художественным образом пьесы. При затруднении со стороны учащегося, мною было предложено чтение стихотворения Н. Некрасова «НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА» (иллюстрация Д.А.Шмаринова).

5. Экологическое направление – воспитание любви к родной природе, защите её от разрушения и негативного воздействия. В беседах с учениками о произведениях, где показаны образы природы, я обращаю их внимание на подлинную красоту и незащищённость окружающего их мира, формируя у

детей бережное отношение к тому, с чем они близко соприкасаются. Эта работа ведётся в классном порядке при ознакомлении с репертуаром.

7. Семейное направление – утверждение нравственных ценностей в сознании детей через духовное возрождение семьи и овладение опытом предшествующих поколений.

Ребята рассказывают о традициях, сложившихся в их семье, описывают увлечения своей семьи, семейные праздники. Работа с учеником и его родителями ведётся по нескольким направлениям: это общение в нашем общем телеграмм-канале, приглашение родителей в школу для беседы, посещение семей своих учеников, Я часто организую совместные концерты учащихся и родителей класса, иногда объединяясь с коллегами, посещаем выставки народного творчества, выезды на конкурсы, совместные походы в концертные залы Самары. Только совместно с семьёй педагог может привить детям любовь к музыке и формировать их как высококультурных членов общества.

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма невозможно создать сильную державу. Поэтому патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, является источником и средством духовного, политического и экономического возрождения страны, её государственной целостности и безопасности. В школе ведётся огромная работа всего коллектива по патриотическому воспитанию учащихся и эта работа приносит хорошие результаты. Работа по патриотическому воспитанию ведётся постоянно, на протяжении многих лет.

Список используемой литературы:

1. Бачинская Н., Попова Т. Русское народное творчество. - М, 1974
2. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. - Ростов-на Дону, Феникс.2002
3. Попонов В.Б.Русская народная инструментальная музыка.- Саратов, 1984
4. Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных инструментах. - М, ГМПИ им.Гнесиных,1987
5. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика. - М, Юрайт,2011

ДУХОВНОСТЬ И ВОПРОСЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ – ОСНОВА ПРИ ВЫБОРЕ РЕПЕРТУАРА В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО

Доклад

**Автор-составитель: Фролова Валентина Михайловна,
преподаватель МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского**

В наши дни формирование чувства патриотизма, особенно у молодёжи, воспитание любви к родине, интереса к её истории, традициям своего народа приобретает особое значение. Как отмечают учёные, политики, общественные деятели, во многом это связано с изменениями, происходящими в современном обществе – всемирной глобализацией, деидеологизацией и отсутствием ясных идейных установок, смещением интересов в материальную сферу.

Безусловно, формировать чувство патриотизма необходимо с детства, сочетая обучение с воспитанием, используя взаимодействие коллективных и индивидуальных форм обучения. Большую роль в этом играют детские музыкальные школы, сочетающие различные формы работы, связанные с музыкальным искусством, обладающим сильным эмоциональным воздействием. В полной мере это относится и к обучению в классе фортепиано.

Патриотическое воспитание понимается широко, так как включает в себя любовь к большой и малой родине, интерес к истории, традициям, культуре народа, любовь к родной природе и тесно связано с другими направлениями воспитания. В связи с этим наиболее эффективным может быть комплексный подход в воспитании подрастающего поколения.

Характер занятий в классе фортепиано, разнообразие учебного репертуара, использование различных методов работы позволяет на практике осуществить такой комплексный подход. Так, например, патриотическое воспитание органично может сочетаться с нравственно-эстетическим, художественным, экологическим воспитанием и др.

Пути воспитания патриотизма на уроках фортепиано разнообразны. Среди многих выделим два основных направления: 1) выбор репертуара; 2) использование интеграции искусств; 3) внеклассная работа.

Одно из ведущих значений в музыкальном обучении имеет репертуар. Как известно, в музыкальной школе изучаются произведения разных жанров, стилей, национальностей. Большое место занимают программные произведения, наиболее доступные и понятные детям, связанные с природой, танцами и т.д. Особенно это характерно для младших и средних классов.

К музыкальным произведениям, способствующим формированию чувства патриотизма можно отнести следующие:

- произведения, посвящённые родине, родному краю, героическим образам;
- произведения, связанные с образами природы родного края, птиц и животных, живущих в нём;
- произведения, посвящённые национальным традициям – народным праздникам и танцам и др.

Для достижения большей эффективности в воспитании патриотизма целесообразно использовать на уроках фортепиано произведения других видов искусств - живописи, поэзии, литературы. Благодаря этому происходит всестороннее воздействие на развитие учащихся. Важную роль в этом процессе играют образные ассоциации, позволяющие объединять эти искусства.

Понятие патриотизма - сложное и связано с мыслями и чувствами. Поэтому важно, чтобы учащиеся, не только понимали, как данный конкретный образ в музыке связан именно с ним, с его родиной, но и эмоционально его прочувствовали. В этом могут помочь различные методические приёмы, среди которых можно выделить некоторые основные:

- вербальные (словесные) методы – пояснения, применение образных ассоциаций, метафор и поэтических сравнений;
- -художественные - использование на уроке взаимодействия разных видов искусств;
- современные аудиовизуальные средства.

Учитывая интерес детей к компьютерным технологиям, их широкое распространение в образовании и в повседневной жизни, необходимо использовать их и в контексте проблемы патриотического воспитания.

Все эти приёмы используются в комплексе в зависимости от содержания произведений и конкретных задач уроков.

Рассмотрим кратко на нескольких музыкальных примерах возможности практической реализации этого принципа с применением некоторых из перечисленных приёмов.

Патриотическое воспитание – процесс длительный. В музыкальной школе в классе фортепиано он начинается с первых уроков, когда малыши еще не знают нотной грамоты, но играют «с рук» и по слуху. Материалом для таких занятий служат так называемые малые формы фольклора: потешки, пестушки, прибаутки, народные песенки. Например, «Василек», «Петушок», «Зайчик», «У кота-воркота», «Ходит кот у ворот», «Ладушки», «Андрей-воробей» и пр. Далее учащимися осваивается игра одноголосных народных мелодий, таких как «Во поле береза стояла», «Во саду ли в огороде» и др.

Нередко, мелодия, рождённая фантазией композитора, напоминала народную, например, В. Калинников «Тень-тень». Произведения с элементами полифонии для начинающих, как правило, тоже имеют народный тематизм. Также в репертуаре пианистов как младших классов, так и более старших, есть произведения крупной формы (вариации) на темы народных песен: «Ах, вы, сени», «У ворот-ворот», «Пряди, моя пряжа», «Среди долины ровныя».

Фольклор – одна из самых ярких форм выражения народом глубокого чувства любви и привязанности к родному краю, культуре. Русская народная песня — сокровищница песенного творчества, «образец правды и красоты», бесценное достояние русского народа, являющегося представителем России, а значит выразителем её интересов, истории и культуры. Детская музыка А.Гречанинова, А.Лядова, П.И.Чайковского, А.Аренского, С.Прокофьева, Г.Свиридова составляют классический русский педагогический репертуар.

Хочется упомянуть и о современных композиторах, чья музыка, интересна не

только своей мелодикой, но и ритмикой, например, циклы фортепианных пьес: С.Баневич «Снежная королева», «Русалочка»; В.Фадеев: «Нам не тесно и не скучно», «Веселая карусель», «Брат и сестра»; Ж.Металлиди: «Дом с колокольчиком», «Лесная сказка», «Самый лучший день», «Золотое кольцо России», «Воспоминания о Севере», «Эрмитажные зарисовки», «Музыкальные портреты литературных героев». Каким патриотизмом и любовью пронизаны произведения этих композиторов.

На примерах произведений, посвящённых образам родной природы, важно воспитывать у детей любовь и бережное отношение к ней. Примерами могут быть: цикл фортепианных пьес Д. Кабалевского «По лесам и горам», «У костра» «На реке»; цикл произведений П. Чайковского «Времена года». Для наглядности можно использовать картины и фотографии природы родного края, подчёркивая её красоту и многообразие.

В целях воспитания интереса к истории своей страны, наряду с обязательной программой, необходимо включать в репертуар переложения для фортепиано песен военных лет. Эти произведения можно активно использовать в классах музицирования, фортепианного ансамбля. Связь с поэтическим текстом будет способствовать лучшему пониманию учениками содержания произведений.

Таким образом, мы видим, что занятия в классе фортепиано позволяют осуществлять широкий спектр воспитательного воздействия, в том числе и патриотического воспитания. Но для этого необходим тщательный подбор музыкальных произведений с опорой на принцип интеграции искусств и использование разнообразных методических приёмов.

В заключение хочется подчеркнуть, что патриотическое воспитание - вечная проблема педагогики. Каждая эпоха, каждая историческая ситуация по-своему отражается на патриотическом мировоспитании. Сегодня это чувство каждого из нас подвергается серьезным испытаниям. Изменилось Отечество, пересматривается его прошлое, тревожит настоящее и серьезно настораживает своей неопределенностью будущее. Произошла потеря общественного идеала.

Средства массовой информации распространяют тотальную пошлость, антипатриотизм, вседозволенность, культ силы и жестокости, отказ от ценностей образования, познания, отечественной культуры.

Назрела необходимость остановиться и пересмотреть, как, с помощью каких средств, методов и приемов привить современному ребенку чувство патриотизма. Единственной собирательной идеей может и должно стать чувство любви к своему Отечеству, гордости за свою Родину, а также за так называемую малую Родину (то место, где он родился, живет, учится). И поскольку музыка – это самое эмоциональное искусство, то и в патриотическом воспитании необходимо добиваться не только понимания музыкальных образов, но и яркого эмоционального отклика учащихся и побуждения сделать что-нибудь хорошее для близких, родных и просто незнакомых тебе людям.

Список источников:

1. Апраксина О.А. Музыкальное воспитание в школе, Москва. Просвещение, 1999.
2. Елизарова Е.Г. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся младшего школьного возраста. - Москва, 2013 г.
3. Мазыкина Н.В., Монахов А. Л. Равнение на победу. Методические рекомендации организаторам работы по патриотическому воспитанию детей и подростков. - М.: Изд-во ЦГЛ, 2004.
4. Метлик И.В. Духовно-нравственное воспитание и гражданское воспитание в школе: Особенности и соотношение в учебно-воспитательном процессе / Ж. «Воспитание школьников», № 2 - 2012.
5. [URL:http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnyy-podhod-kakmetodologicheskaya-osnova-sotsiologicheskoy-interpretatsii-ponyatiypatriotizm](http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnyy-podhod-kakmetodologicheskaya-osnova-sotsiologicheskoy-interpretatsii-ponyatiypatriotizm).
6. <https://infourok.ru/formirovanie-i-vospitanie-chuvstva-patriotizma-na-urokah-forteplano-v-dshi-7387618.html>
7. <https://www.maam.ru/detskijasad/master-klas-patrioticheskoe-vospitanie-cherez-poteshki>

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДМШ

**Автор: Тихонова Екатерина Евгеньевна,
преподаватель МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского»,
руководитель отделения электронных музыкальных инструментов**

Проблема повышения уровня нравственности и духовности в современном обществе стоит очень остро. Угрожающие формы приобретают сегодня такие явления, как неонацизм, псевдорелигиозный экстремизм, терроризм, пропагандирующие возвышение человека над человеком. Шокирующие новостные блоки заполняют информационное пространство. Вызывает серьезное беспокойство масштаб распространения в интернете в свободном доступе видеороликов, вовлекающих детей и подростков в мир агрессии и жестокости. Все эти негативные явления современности подняли проблему духовно-нравственного воспитания на уровень федерального масштаба. Воспитание патриотизма рассматривается в качестве нравственной основы формирования активной жизненной позиции граждан Российской Федерации.

Мыслители и педагоги прошлого подчеркивали роль патриотизма в процессе личностного становления человека. К. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает верный ключ к сердцу...».

Наиболее прочные основы духовно-нравственного и патриотического воспитания закладываются в школе общего образования и в учреждениях дополнительного образования. Со времен античных мыслителей известно, что музыка формирует личность, воздействуя на эмоциональную и интеллектуальную сферу человека. Детская музыкальная школа создает благоприятные возможности для ранней и планомерной работы по духовно-

нравственному развитию учащихся, формированию у них гражданской позиции и воспитанию любви к своему Отечеству. Существуют три важных фактора, способствующих эффективному решению этих задач:

- Учащиеся музыкальной школы непрерывно заняты художественной деятельностью, они включены в процесс исполнения и восприятия музыкальных произведений, имеющих высокую художественную ценность, что способствует духовно-нравственному развитию детей.
- Процесс обучения в ДМШ сочетает в себе учебную и концертную деятельность. Участие детей в концертах, конкурсах, фестивалях, творческих проектах, привлечение их к организации и проведению школьных мероприятий открывает большие возможности для формирования у детей гражданской позиции. На этих мероприятиях дети представляют интересы своей школы, города, страны.
- В ДМШ взаимодействие преподавателя и ученика более тесное, благодаря индивидуальной форме занятий, участию в совместном ансамбле, творческом проекте. Это предполагает возможность передачи ученикам ценностной системы авторитетного для них педагога.

Тематические концерты-лекции, которые мы проводим в рамках школьного проекта «Музыкальная гостиная», направлены на решение этих задач. В них учащиеся являются непосредственными участниками и в то же время слушателями. Проект «Музыкальная гостиная» реализуется в ДМШ им.П.И.Чайковского» на протяжении многих лет, с 2014 года в нем участвуют учащиеся класса синтезатора и преподаватель Е.Е.Тихонова. Концерты посвящены истории развития музыкального искусства, различным музыкальным стилям и композиторским школам. Исполнение музыкальных произведений, представленных в аранжировке для электронного клавишного инструмента, сопровождается рассказом о творчестве композиторов, о шедеврах музыкального искусства и специально подобранным видеорядом из произведений архитектуры, скульптуры и живописи, театральных сцен из опер и балетов. Цель этого проекта - познакомить юных зрителей с музыкой

композиторов прошлого и современности и привлечь к участию в концертах всех обучающихся, в том числе по общеразвивающей программе «Электронные музыкальные инструменты». Назовем лишь наиболее важные концерты этого цикла, непосредственно направленные на формирование патриотического чувства, национального самосознания ребят и приобщение к культурным ценностям своей страны. Это такие концерты, как «Правда о русской душе» и «Музыка российского кино». Мы готовим еще один концерт «Моя Россия» в апреле 2025 года, на нем будет также исполняться музыка российских композиторов XIX и XX века, он будет посвящен 80-летию Великой Победы и 185-летию юбилею П.И.Чайковского.

Один из проектов, подготовленный ранее учащимися нашего класса, был посвящен истории развития музыкально-электронного направления в российской музыке, он назывался «От телармониума до синтезатора». Ребята представляли презентацию и рассказывали о российских музыкантах - инженерах-изобретателях, таких как Евгений Мурзин, Лев Термен, об основоположниках российской электронной музыки Э. Артемьеве, С. Крейчи, С.Губайдулиной, А. Шнитке, Э. Денисове.

Важным средством воспитания учащихся нам видится совместное посещение культурно-развлекательных мероприятий: музеев, выставок, театра, концертов, экскурсий. Во время наших поездок на Всероссийские конкурсы мы обязательно организовываем культурный досуг детей и их родителей. Так, в Уфе мы посетили Музей Федора Шаляпина и памятник национальному герою Салавату Юлаеву, а в прошлом году посетили Уфимский Планетарий, где впечатлились масштабным полнокупольным представлением и познакомились с историей российской космонавтики. Надо отметить, что такие познавательные экскурсии проводятся и другими преподавателями. Так, год назад учащиеся моего класса были привлечены Яной Денисовной Шачковой (и это исключительно ее персональная заслуга) к участию в краеведческом проекте, посвященном П.Чайковскому. Ребята и родители с воодушевлением рассказывали, как они вместе с преподавателем путешествовали по улицам

Самары, по местам, связанным с именем Чайковского, делали фото и видеосъемку и готовили проект, а затем очень успешно участвовали с этим проектом в самарском конкурсе конференции «Новое поколение».

Таким образом, работа по духовно-нравственному воспитанию в музыкальной школе проходит комплексно, при участии всех преподавателей: теоретиков, хормейстеров, специалистов, а также методистов. И конечно, успешность духовно-нравственного воспитания во многом зависит от профессиональных и личностных качеств преподавателей детской музыкальной школы, от их эмоциональной отзывчивости, нравственной чуткости, способности к эмпатии.

Наилучших результатов в воспитании человека-гражданина и патриота мы можем достичь при интеграции педагогической среды в общее социокультурное пространство, что в системе дополнительного образования особенно заметно. Посредством тематических концертов, проектов, презентаций, концертных выступлений, посвященных значимым датам отечественной истории, нам удастся привлечь внимание детей и юношества к насущным проблемам современности, к историческим событиям, создать условия для творческого единения поколений, помочь осознанию ответственности за судьбу Отечества.

Патриотическое воспитание молодежи происходит не только через познание современности, ее передовых научных и социальных идей, но в большей степени через глубокое проникновение в прошлое своего народа. По нашему глубокому убеждению, использование национального литературного и музыкального наследия является важнейшим ресурсом воспитания подрастающего поколения в системе дополнительного образования. «Особое место принадлежит сочинениям, вобравшим в себя накопленную человеческую мудрость, эмоционально-духовный опыт поколений, национальные и общечеловеческие ценностные ориентиры» [3]. Музыка отечественных композиторов XIX и XX века отражает патриотическую позицию русского человека, направленную на сохранение и развитие российской

государственности. Художественный язык русских композиторов опирается на национальные музыкальные традиции.

Мы стараемся приобщать наших учащихся к богатейшему фонду отечественной музыкальной культуры, включая в их репертуар произведения П.Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, Г. Свиридова, С. Прокофьева, А. Эшпая, Э. Артемьева, М. Таривердиева. Их произведения могут стать источником для изучения отечественных культурных традиций, для осознания жизненных принципов русского народа, духовных и нравственных основ, национальных ценностей. Мной подготовлены сборники аранжировок для клавишного синтезатора музыки русских композиторов для использования в учебной практике: «М. Глинка. К 220-летию со дня рождения», «Н.Римский-Корсаков. К 180-летию со дня рождения», три сборника произведений П.Чайковского - к 175, 180 и 185-летию со дня рождения композитора, а также сборники «Музыка русских композиторов-классиков» и «Музыка российского кино».

Выбор репертуара очень важен в плане развития духовно-эмоциональной сферы учащихся. Здесь мы стараемся использовать наиболее художественно-ценный музыкальный материал: фрагменты симфонических произведений русских композиторов, таких как «Вальс-фантазия» Глинки, медленные части Четвертой и Пятой симфоний Чайковского, Второй симфонии Рахманинова, вступление к опере «Хованщина Мусоргского» «Рассвет на Москве-реке», фрагменты опер «Садко» Римского-Корсакова и «Алеко» Рахманинова, танцы из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» Чайковского, «Раймонда» Глазунова, части оркестровой сюиты «Метель» Свиридова, переложения романсов русских композиторов, оркестровки фортепианных произведений Чайковского, Рахманинова, Лядова, Аренского. Мы исполняем много разной музыки из российских фильмов, назовем лишь некоторые из них: «Дети капитана Гранта» с музыкой И. Дунаевского, «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Сибириада» с музыкой Э. Артемьева, «Полет с космонавтом» с музыкой А. Рыбникова.

Работа с детьми над исполнением таких произведений позволяет эффективнее решать воспитательные задачи в процессе обучения в музыкальной школе. Огромное значение здесь приобретает развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на музыку. В ходе разучивания и исполнения музыкального произведения ребенок испытывает эстетические эмоции, приобщаясь с их помощью к национальным и общечеловеческим ценностям, заложенным в шедеврах музыкального искусства. В процессе совместного прослушивания музыкальных произведений с детьми и работы над их исполнением мы стараемся рассказывать ученикам об эпохе, в которую создавалось произведение, о судьбе композитора и его роли в мировой музыкальной культуре, об идейном замысле и содержании произведения. При этом мы обращаем особое внимание детей на ценностные отношения, которым в любом художественном произведении отводится важная воспитательная роль. Они связаны с такими понятиями, как «человек», «жизнь», «общество», «труд», «совесть», «свобода», «справедливость», «равенство» [5, 427–428].

2024–2025 учебный год проходит в подготовке к знаменательной для нашей страны дате – юбилею Великой Победы. В этом году особенно важное место в нашем концертном репертуаре мы отводим произведениям, посвященным этому событию. Учащиеся моего класса сейчас работают над такими произведениями, как музыка из антифашистских фильмов «Список Шиндлера», «17 мгновений весны», а также над «Военным маршем» Г.Свиридова.

Из многолетнего опыта работы с детьми становится понятным, что исполнение музыкального произведения и глубокое проникновение в музыкальный образ развивает у ребенка способность к эмоциональному сопереживанию. Высокий духовный опыт, воплощенный в музыке, на эмоциональном уровне усваивается ребенком, а затем, по выражению Л.С.Выготского, «перерабатывается, дополняется и через некоторое время возвращается в общественную культуру в виде определенных индивидуальных достижений» [5].

Таким образом, приобщая детей к богатейшему наследию отечественной музыкальной культуры, включая в учебный репертуар произведения высокохудожественного содержания, помогая учащимся понять это содержание, мы, преподаватели музыкальной школы, можем формировать у детей национальное самосознание, гражданскую позицию, прививать любовь к своему Отечеству, способствовать духовному укреплению нации.

Литература и источники:

1. Андресюк А. М. Формирование гражданской позиции учащихся в образовательно-воспитательном пространстве школы. Автореф. дис. канд. пед. наук: Иркутский институт повышения квалификации работников образования. – Улан-Уде, 2011.
2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы».
3. Гундорова Е. Ю. Освоение русской героико-патриотической оперы младшими школьниками на занятиях музыкой. Автореф. дис. ...канд. пед. наук. – М., 2006.
4. Данилюк А. Я., Кондаков А.М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2011.
5. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических ВУЗов и колледжей/ под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 2000.

РОЛЬ РЕПЕРТУАРА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ СКРИПКИ

**Автор: Васенина Елена Юрьевна, преподаватель
МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского»**

В нашем сложном современном мире актуальным вопросом является духовно-нравственное эстетическое воспитание молодого подрастающего поколения. Детство и юность являются самым ответственным этапом в жизни каждого человека. Именно в этот период жизни закладываются главные духовно-нравственные ценности, которые затем сформируют личность будущего взрослого человека, определяют его характер и судьбу.

Исключительно важную роль в жизни ребенка играет, прежде всего, семья: родители и самые близкие люди. Но и перед нами, педагогами, жизнь ставит непростые задачи. И, конечно же, мы осознаем ответственность, свою значимую роль и прикладываем всевозможные усилия для достижения цели: воспитание духовно богатой, нравственной личности, воспитание патриотизма, любви к Родине, уважения к традициям и культуре нашей страны.

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», но нельзя не отметить очевидного воздействия и преобразования учащегося, неподдельный интерес, с которым он начинает вслушиваться в звучание музыки, звучание скрипки, когда приходит в мой класс на первые уроки. Непосредственность ребенка делает его восприятие конкретным и образным. Память детей лучше и острее реагирует на те явления, события, которые производят эмоциональное впечатление и оставляют «эмоциональный след» в душе ребенка. Поэтому в репертуаре учащихся младших классов я опираюсь на программную, запоминающуюся музыку. Это, прежде всего, обработки русских народных песен: мир яркий необычный, сказочный, полный событий и переживаний, где музыка передает настроение радости. Например: «Ах, вы сени мои сени», «По

малину», «Тень-тень», «Как под горкой, под горой», «Как пошли наши подружки», «Во поле березонька» и др.

Целый мир запечатлен в маленьких детских пьесках, которые сочинили специально для детей представители отечественной скрипичной школы, методисты-скрипачи XX века: Н. Бакланова, А. Комаровский, А. Яньшинов. Вот некоторые программные миниатюры, которые составляют репертуар начинающих самых юных скрипачей: «Хоровод», «Романс», «Волчок», «Вперегонки», «Колыбельная медвежонку», «Прялка», «Сказка» и др. Они написаны с таким вниманием и любовью к детям, что их можно назвать «детской энциклопедией». Названия пьес рождают в воображении ребенка полноценные и точные представления, помогают ученику в постижении внутреннего содержания музыки.

В средних и старших классах, по мере накопления и совершенствования скрипичных навыков, я предлагаю ученикам более сложный в художественном и техническом отношении, репертуар, включающий в себя произведения великих русских композиторов-классиков: П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Г. Свиридова, А. Глазунова, Н. Римского-Корсакова, М. Глинки, А. Аренского, М. Балакирева, С. Прокофьева, Д. Шостаковича.

Любовь к прекрасной и возвышенной классической музыке, как известно, не врожденное чувство. Именно репертуар выступает проводником духовно-нравственных ценностей и идеалов. С детства закладываются основы мировоззрения, формируются вкусы и этические идеалы, которые в дальнейшем определяют направление деятельности человека. Поэтому, в своем классе, работе над таким сложным репертуаром я уделяю тщательное внимание. Особое место в репертуаре наших скрипачей занимают произведения П.И. Чайковского: «Колыбельная в бурю», «Песня без слов», «Мелодия», «Сентиментальный вальс», «Осенняя песня»

«Июнь. Баркарола» – эта лирическая фортепианная миниатюра считается одним из популярных произведений цикла «Времена года». Ее красноречивая мелодия прекрасна в исполнении на всех инструментах, для которых сделаны

переложения, но особенно выразительна композиция в звучании ансамбля струнных инструментов.

Я нашла интересное переложение, которое по силам нашим скрипачам и мы с удовольствием исполняем пьесу с ансамблем скрипачей на школьных концертах.

В русской музыке первой половины XIX века получили большое распространение баркаролы. Они стали неотъемлемой частью русской лирической музыки, а также нашли свое отражение в русской поэзии и живописи. Я рассказываю ученикам о том, что эту пьесу П.И. Чайковский посвятил нашей северной столице России – городу Санкт-Петербургу, его многочисленным речкам и каналам. Образы, которые воспроизводит композитор, очень поэтичны: мягкая и безмятежная мелодия передает умиротворенное состояние человека, душа которого наслаждается восхищающими взгляд водными потоками.

С одной из моих талантливых учениц, Медведевой Лизой, мы сейчас работаем над знаменитой «Мелодией». Русский колорит делает ее близкой и личной, как воспоминание о родной земле, это одновременно и радость, и легкая грусть – типичный для П.И. Чайковского эмоциональный дуализм, философское размышление. Эта непростая в художественном и техническом плане пьеса требует от ученика полной отдачи и глубокого погружения в материал.

Чтобы заинтересовать учеников, вдохновить на сложную кропотливую работу, я рассказываю о том, как работал П.И. Чайковский, как создавалось музыкальное произведение. Композитор начинал с идеи или образа, он часто говорил, что мелодии возникают в его голове неожиданно, например, во время прогулок или даже во сне. Он записывал основную тему в виде набросков, импровизировал за фортепиано, делал множество черновиков, часто переписывая целые куски. После того как основная тема была готова, он выстраивал композицию – определял форму, распределял материал по частям. Следующий этап – оркестровка. Чайковский уделял огромное внимание

инструментовке, добиваясь богатства тембров и выразительности. И наконец, эмоциональная проработка. Композитор постоянно возвращался к своим чувствам, спрашивая себя: «Достаточно ли это трогает? Передает ли это то, что я хотел?».

П.И. Чайковский в своем творчестве сочетал спонтанность и дисциплину. Его подход был глубоко эмоциональным, но при этом рациональным – он тщательно выстраивал архитектуру произведения, был очень требователен к себе, отдавал музыке всю свою энергию.

И я задаю ученикам вопрос: «А не требуется ли того же от исполнителя?».

Мне очень повезло с хорошими учениками, и я беру на себя смелость и включаю в репертуар переложения знаменитых произведений, такие как: «Баркарола» П.И.Чайковского, «Элегия» С.В. Рахманинова, «Романс» Г. Свиридова (из кинофильма «Метель»), «Размышление» А. Глазунова, «Экспромт» М.Балакирева, «Русский танец» С. Прокофьева.

Влияние великой русской классики на современного слушателя и исполнителя остается непреходящим. Эта музыка – не просто звуки прошлого, а живой диалог с нашими эмоциями. В эпоху скоростей и технологий она напоминает о глубине чувств, о красоте и хрупкости человеческой души, воспитывает любовь и уважение к своей семье, дому, стране, ее богатой духовной культуре.

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Исследовательская статья

**Авторы: Титова Ирина Анатольевна, Ахмеева Елена Васильевна,
преподаватели МБУ ДО «ДШИ №12» г.о.Самара**

Современное воспитание и образование осуществляется в сложноорганизованном, поликультурном и динамичном мире. Человек в нем находится под влиянием различных, нередко противоречивых систем ценностей, мировоззрений, моделей жизни. В одночасье изменить мир нельзя, но создать в нем среду, благоприятную для развития культурной личности необходимо и педагогически возможно.

Одним из важнейших институтов, осуществляющих воспитательную работу во все времена была и остается школа. Задача школы – сохранить и развить национальные традиции, выпестовать самобытные личности, высоконравственных, образованных, духовно богатых людей, способных стремиться к доброму бытию, обладающих чувством гражданского долга и любовью к Родине.

Среди многочисленных вопросов, связанных с эстетическим воспитанием, необходимо выделить один из важнейших как в воспитательном отношении, так и с точки зрения чисто учебного вопроса – вопроса о приобщении детей к народной культуре. «Воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным», отмечал великий русский педагог К.Д. Ушинский. Хорошо зная народные обычаи, обряды и традиции, он пришел к выводу, что «мудрость предков – зеркало для потомков», и потому ратовал за народное воспитание, так как оно является живым образцом в процессе народного развития. Уже с самого раннего возраста нужно воспитывать в детях чувство радости от общения с народной культурой, и тогда, став взрослее, они сохраняют интерес и любовь к ней.

Систематическое и целенаправленное приобщение детей к народному искусству служит более гармоничному развитию личности, развивает их эстетические, морально-нравственные качества, формирует эмоционально-ценностное отношение к явлениям действительности, учит понимать и охранять культурное богатство нации.

Одним из средств эстетического воспитания, воздействия на эмоциональную сферу и нравственного облика ребенка является народная музыка, которая несет в себе образы красоты, добра, грусти, любви, а по словам Д.И. Шостаковича «очищает дух». Знакомство с народной музыкальной культурой вводит детей в образный мир песни, служит средством сохранения национальных традиций и передачи их будущим поколениям, учит детей бережно относиться к культурному наследию. Если с самого раннего возраста ребенок слышит народную музыку, играет и танцует под эту музыку, поет народные песни, его слух постепенно осваивает мелодические интонации и ритмические особенности, народные мелодии становятся близкими и родными.

Народные мелодии, сказки, былины, сказания легли в основу многих произведений великих композиторов-классиков. Уже с первого класса, школьники слушают и исполняют русские народные песни, разучивают народные танцы, участвуют в фольклорных праздниках. Фольклорные праздники являются большими и радостными событиями в жизни школьников. На лицах детей можно увидеть удовлетворение и радость от встречи с прекрасным. Состоится подлинное общение детей с искусством своего народа. Всё это формирует у ребят чувство патриотизма, привязанности к родному краю, способствует воспитанию эстетической и этической культуры.

Богатые народные традиции, доставшиеся нам по наследству, традиции уникальные, потеря которых невосполнима, нуждаются в защите и восстановлении. Это обусловило возникновение фольклорных ансамблей, ансамблей народных музыкальных инструментов в образовательных учреждениях. Ценность таких ансамблей заключается в том, что в них воспитывается любовь к народной культуре, родному языку и поэзии. Дети

обучаются принципам народного исполнительства, учатся водить хороводы, петь, обыгрывать театрализованными приемами содержание песни.

Величайшим воспитателем, активно воздействующим на формирование познавательных, патриотических и художественных качеств человека, является народный язык, выраженный в форме пословиц и поговорок. Здесь и любовь к своей семье «Чти отца и мать, не придется тебе горевать», и любовь к Родине «Береги землю родимую, как мать любимую», «Для Родины своей сил не жалея». Пословицы служат воспитанию положительных идеалов – смелости, честности, чувства дружбы, ставят в пример высоконравственное поведение, оперируя понятиями добра и зла, чести и бесчестия. Пословицы способствуют обогащению речи детей, делают ее яркой и образной. Постичь пословицы – это значит глубже познать жизнь, обычаи своего народа. М. Горький советовал писателям изучать пословицы, он говорил: «В простоте слова – самая великая мудрость, пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги» [3].

Сказки! Кто из нас не испытывал радости при встрече с ними! Сердце народа, тайны его души, заветную мечту открывают для нас сказки. Выступая в качестве художественно-эстетического, педагогического и патриотического средства воспитания, сказка способствует усвоению школьниками нравственных ценностей, идеала, которые составляют мировоззренческую основу личности. Идеал для ребенка – далекая перспектива, к которой он будет стремиться, сверяя с ним свои дела и поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во многом определит его как личность в будущем

Великий русский педагог К.Д. Ушинский говорил о сказках: «...это первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа» [14]. Работа со сказками предполагает не только их чтение, но и активное участие школьников в театрализованных постановках, викторинах по прочитанным сказкам, полезно будет обсудить с детьми поведение сказочных героев.

Особо нужно выделить народное изобразительное искусство, которое силой своих образов, красок, оригинальностью замыслов, воспитывает в детях чувство прекрасного на родном и близком. На занятиях по изобразительной деятельности школьники обогащаются знаниями о народных орнаментах, способах создания узора, традиционных элементах народных росписей, приобщаясь таким образом к родной культуре.

Большое воспитательное и образовательное значение имеет фольклорное краеведение. Произведения фольклора, услышанные в живом исполнении сказителя или певца, помогают ощутить красоту народной культуры, приучают школьников любить мелодию народной песни и живую речь, доставляют эстетическое наслаждение, развивают художественный вкус. Увлекательная работа по собиранию фольклора и сведений о забытых художественных промыслах местного края, поиски их образцов формируют у школьников познавательный интерес к истории своей местности и гордость за умельцев.

Освоение родной культуры не может обойтись и без исследования собственной родословной. По мнению В.А. Сухомлинского, семья – это первичная среда, где человек учится добру. Свои первые представления о семье ребенок получает еще в младенчестве, осваивая в незатейливой форме народные потешки и колыбельные песни, которые способствуют накоплению у детей чувственных впечатлений, побуждают к восприятию слова и познанию родного языка. Прикосновение к истории своей семьи ведет к ее сплочению и взаимопониманию между поколениями.

Таким образом, раскрытие у ребенка внутренней духовной культуры и формирование у школьников эстетических качеств является одной из главных задач современной школы. Рассматривая народное творчество как неотъемлемую часть культуры, можно говорить о том, что оно выступает средством для развития эстетических чувств и художественного вкуса школьников, обладает огромной силой эмоционального воздействия, играет большую роль в формировании социальных отношений и поведении настоящего гражданина, патриота.

Список литературы

1. Батин М. Сказка служит народу. /Бажов П.П. Избранные произведения: В 2 т. Т.1 – М., 1964 – с – с.20
2. Ворошилова О.В., Русские фольклорные традиции: внеклассные мероприятия с младшими школьниками. – Волгоград: Учитель.
3. Горький М. Материалы и исследования. Л.,1934, т.1, с 114.
4. Зацепина М.Б. Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в детском саду», Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. /Под редакцией Т.С. Комаровой. – М.: Мозайка-синтез, 2006.
5. Кравцов Н.И., Лазутин С.Г., Русское народное творчество: Учебник для фил.спец.ун-ов. – 2-е изд., испр.и доп. – М.:Высш.шк., 1983.
6. Макаркина Е.В., Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2006, Патриотическое воспитание детей и подростков как основа нравственного воспитания [электронный ресурс] / Е.В. Макаркина. si-sv.com>NIR/NIRS/forum-2013/11.pdf
7. Мельников М.Н. Русский детский фольклор – М.: Просвещение, 1987.- 101с.
8. Наumenко Г. Русское народное детское музыкальное творчество, с 19.
9. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. Избр. произведения - Киев: Радянська школа, 1988. – Т.3. – 301-627 с.
10. Толстой Л.Н. «Азбука», Л.: «Детская литература», 1079.
11. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической антропологии. – М.: Гранд – Фаир, 2004.

МУЗЫКА КАК ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

**Автор-составитель: Зинченко Юлия Анатольевна,
концертмейстер МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского»**

Патриотическое воспитание является одним из самых важных направлений воспитательной работы в образовательных организациях. Оно очень тесно связано с воспитанием музыкальной культуры. Эффективность патриотического воспитания значительно возрастает, так как музыка воздействует на чувства человека и способна преобразовать его духовно-нравственный мир. Её воздействие бывает подчас более сильным, чем беседы, рассказы, рассуждения и даже уговоры.

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить богатство родной страны.

Воспитание чувства патриотизма у детей - процесс сложный и длительный. Оно играет большую роль в становлении личности ребенка. К.Д.Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, в которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа».

Теоретические аспекты патриотического воспитания

Главная цель музыкального искусства - воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей посредством музыкальной деятельности. Музыкальное воспитание имеет возможность научить прислушиваться к своим чувствам и чувствам других людей, сделать гармоничными отношениями с окружающим миром. Именно воздействие на

эмоции ребенка при помощи средств музыкальной выразительности ускоряется формирование нравственных убеждений.

Искусство всегда находит глубокий отклик в детских душах, так как влияет, прежде всего, на эмоциональную сферу учеников. Поэтому особую актуальность приобретает вопрос формирования гражданственности, патриотизма, любви к Родине на музыкальных занятиях.

Детям необходимо раскрыть их красоту произведений, сделать их знакомыми и любимыми. Причем те образы, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, конкретными, вызывающими интерес, будящими воображение. На русских песнях, прибаутках, частушках, у учащихся воспитываются качества во все времена отличавшие русский характер: доброта, открытость, достоинство, сострадание, благородство.

Все виды музыкальной деятельности могут служить средствами духовно-нравственного развития, но основным видом является слушание музыки. Слушая музыку, написанную в разное время, дети получают представления о различных способах выражения чувств и мыслей, учатся лучше понимать себя и открывают целый новый мир вокруг.

Песня – это могучее оружие в наших руках. Военно-патриотическая песня несет энергию, подъем, решимость, устремленность, гордость за свою страну, отличается высокой нравственностью и человечностью. Краткость исполнения, глубина содержания поэтического текста придает этому жанру особое эмоциональное воздействие на молодых исполнителей. Обучение вокалу на песнях о войне позволяет окунуться в историю нашей страны, прикоснуться к её традициям, ведь многие сюжеты песен основаны на реальных событиях.

Музыкальная педагогика сегодня, как никогда, богата инновациями методического, информационного, психологического характера. Но, вместе с тем, нельзя забывать о традициях, на которых основывается любой педагогический процесс. Воспитание патриотизма всегда было одной из основополагающих задач педагогики в нашей стране. Чувство любви к Родине

нельзя привить принудительно, поэтому здесь важно мастерство преподавателя, которому необходимо быть творческой личностью. Он должен проявлять себя как педагог и художник, чтобы дети всегда были готовы к сотворчеству.

Построение урока:

- 1) Беседы, пояснения, исторические события периода, в котором жил и писал композитор.
- 2) Процесс восприятия или исполнения произведения учащимися.

Процесс обучения включает в себя разные формы: уроки - путешествия, игра, беседа, пение, работа с инструментами, театрализация игровых песен, посещение выставок, музеев, участие в концертной деятельности.

Большое значение в воспитании патриотизма имеет знакомство с историей Отечества. Дети слушают, разучивают и исполняют исторические, военные песни, песни из кинофильмов, легенды, былины о сынах и героях Отечества, знакомятся с произведениями композиторов классиков, которые основаны на исторических событиях родного Отечества.

Воспитание патриотизма средствами музыки

Музыкальный материал для прослушивания, используемый на уроках: Д.Кабалевский «Моя Россия», Г.Струве «С чего начинается Родина», народная песня «Родина», «Нам нужен мир» из оратории Сергея Прокофьева «На страже мира», И.Дунаевский «Летите, голуби, летите», Д.Кабалевский «Песня утра, весны и мира», «Гимн Российской Федерации» А.В. Александрова, «Вернулся я на Родину» М.Г. Фрадкина, «Катюша» М.И. Блантера, «Песня о Родине» И.О. Дунаевского, «С чего начинается Родина» В.Е. Баснера, «Песня о Свердловске», «Уральская рябинушка» Е.П. Родыгина, «Священная война» А.В. Александрова, «Марш Буденного» братьев Покрасс, «Марш защитников Москвы» Б.А. Мокроусова) и т.д.

Более сложным музыкальным материалом для ознакомления и прослушивания становятся П.И.Чайковский «Времена года», А.П.Бородин

«Князя Игорь», С.Прокофьев «Война и мир», М.Глинка «Иван Сусанин» и М. Мусоргский «Хованщина». Яркие черты их творчества глубоко запечатлеваются в сознании учащихся. Эти композиторы предоставляются самыми характерными чертами, доступными детскому восприятию.

Разновидностью метода, повышающего уровень патриотизма у учащихся, является словесный метод, который организует внимание школьников, дает возможность передать знания о музыкальной культуре нашего народа, об истории нашей страны и героическом прошлом нашего города, повышая познавательную активность детей, формирует детские представления. Данный метод применяется на уроках музыки для создания образно-психологического настроения. Используемые приемы - беседа, художественное слово, пояснение, рассказ и другие. Эти приемы помогают выявить эмоциональный отклик у учащегося на прослушанное музыкальное произведение, расширить его кругозор.

Патриотическое воспитание учащихся продолжается в ходе внеурочной деятельности. В школе проводятся культурно — массовые мероприятия военно-патриотической направленности. Традиционными стали школьные праздники «День Защитника Отечества», мероприятия, посвященные Великой Победе, которые всегда сопровождаются тематической песней. В нашей школе созданы все условия, которые могут реализовать способности детского вокального и исполнительского мастерства. Творческая работа, проводимая с учащимися, является, прежде всего, интересной и полезной для самих ребят. Она объединяет детей, воспитывает уважение друг к другу, а также воспитывает чувство достоинства, любви, уважения и гордости за свою страну. Концерты объединяют творчество детей с заинтересованностью родителей в достижениях своих детей.

Заключение

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Введение патриотического компонента в урок должно учитывать: возрастные и индивидуальные особенности учащихся, их личностные возможности, интересы и склонности, социальную и психологическую готовность к восприятию предлагаемых произведений.

Подбор музыкальных произведений должен ориентироваться на развитие следующих качеств:

- чувство долга перед страной, обществом, родителями;
- бережное отношение к истории Родины, культуре и традициям;
- любовь к родной природе;
- честность, чуткость, гуманизм, милосердие;
- ответственность за свои дела и поступки;
- уважение к народам других стран.

Список литературы:

1. Апраксина О.А. Музыкальное воспитание в школе / О.А. Апраксина. - М.: Просвещение, 2009. - 130с.
2. Белобородова В.К. Музыкальное восприятие к теории вопроса: Музыкальное восприятие школьников. - М.: 2011. - 309 с.
3. Кормишенкова Е.М. Патриотическое воспитание учащихся образовательного учреждения средствами музыки / Е.М. Кормишенкова // Альманах современной науки и образования. - Тамбов: Грамота, 2009. - №10. - С.72-73
4. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей / М.А. Михайлова. - Ярославль: Академия развития, 2003. - 260 с.
5. Ступина В.Н. Патриотическое воспитание младших школьников средствами музыкального искусства : учеб.-метод. Пособие/ В.Н. Ступина. - Шадринск : Шадр. Дом печати, 2012. - 110 с.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Реферат

**Автор-составитель: Куляева Татьяна Владимировна, преподаватель
МБУ ДО «ДШИ» м.р.Кинель-Черкасский Самарской области**

Истоки общественной и культурной жизни каждой нации - это историческое прошлое того или иного народа. История народа богата интересными, значительными событиями, каждодневной жизнью или темой государственного строительства, политического объединения или героической борьбой с иноземными поработителями, любви к природе или наслаждением открытия мира. Страницы этого прошлого, этой истории отображены в искусстве – в музыке, в поэзии, в живописи, в скульптуре. Именно искусство дает крепкую связь поколениям, воздействует на души и умы людей. Потому, вероятно, так велико эмоциональное воздействие произведений лучших наших композиторов, которым всегда была свойственна любовь к Родине, к русскому народу.

Музыку называют языком души. Это очень верно. С тех пор, как человечество помнит себя, музыка сопровождает людей во все моменты их жизни. Ни что не волнует, не говорит о самом сокровенном, так, как музыка. Она является не только средством раскрытия красоты, но и правды жизни, источником духовного богатства человека.

Отношение к музыке всегда было особым: чем выше была культура того или иного общества – тем большую роль в его жизни играла музыка и искусство. Это в Древнем мире.

В средние века, на Руси музыка играет не меньшую роль. В русской музыке отображено наше славное прошлое. В русских песнях отразилось все то, чем жил наш народ многие века мирная жизнь и ратные подвиги,

вымышленные герои и исторические личности, нашествия с запада и востока, падение русских городов и воскрешение их из пепла...

Вся наша история нашла свое отражение в песнях, сказаниях, в сказках, легендах, где жизнь и вымысел часто переплетались, где желаемое часто выдавалось за реальное. В них воплотились не только скорбные, тягостные переживания, раздумья, но и вера в силы русского народа, даже вопреки смерти, уничтожению. И главное – непримиримость насилия, которое извечно несли с собой поработители на нашу землю. Благодаря этому перед нами живущими сейчас встает образ нашей матушки Руси, становятся ближе и понятнее далекие предки, которые в жестокой трагической борьбе сохранили для нас, своих потомков, то самое святое, что мы называем Родиной.

История Руси с давних времен запечатлелась в былинах, а затем в исторических песнях. Эпоху Киевской Руси отобразили собирательные образы богатырей, они носили лучшие черты русского национального характера. Жизненный уклад и даже характеристика киевских князей. Так образы Ильи Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича всегда выступают защитниками справедливости, смелыми в общении с властью имущими. Но в то же время их образы наделены широкой русской душой, тонкостью ума и знанием хороших манер.

Исторические песни от былин отличает широкая мелодичность, небольшая протяженность и почти полное отсутствие фантастических элементов. Самые ранние из этих песен отобразили события XIV века – татарские и турецкие нашествия, разорение русских городов, сел, увод женщин и детей в плен. Важные события XVI века отображены в исторических песнях об Иване IV, о Ермаке, о царствовании Петра I «О взятии Казани», «О взятии Астрахани».

Многочисленны песни более позднего периода «О Суворове», о личности гениального полководца, встречаются и лирические о его ранении, или украинская песня – плач о его кончине.

Яркого расцвета героико-патриотическая песня достигла в XVIII – XIX веках. Родившись в солдатской, казачьей среде она достоверно отразила трудности походов и сражений, потери и лишения, жестокие порядки в армии, палочную дисциплину, тоску по родному краю, о гибели в бою. Не удивительно, что многие из таких песен, выросшие из крестьянской народно – песенной стихии, будучи мелодически связанные с ней, возвращались вновь в крестьянскую среду, где продолжали свою жизнь.

Большой популярностью пользовались песни повествовательного характера и песни, в которых отражена линия народного восстания.

Но песня имела не только историческое и художественное значение, а и воспитательное – передаваясь из поколения в поколение, она воспитывала умы и души, выражая любовь и преданность народа своей великой, прекрасной Родине.

Благодаря своему высокому художественному совершенству, оригинальности народная песня стала той основой, на которой произросла вся русская профессиональная музыка, потому что народная песня так или иначе вошла в творчество всех русских композиторов, как и народная поэзия – сказания, легенды. Возможно, именно поэтому русская классическая музыка так связана с народным искусством, с национальной историей, что в них русские композиторы смогли увидеть не только славное прошлое нашего народа, но и не менее славное будущее, в которое свято верили. Именно исторические сюжеты вдохновляли наших лучших композиторов на создание гениальных произведений. В этих произведениях всегда остро вставал вопрос об объединении Руси, о создании Русского государства, о свободе и независимости нашей Родины.

В XVIII веке решительно заявила о себе русская профессиональная музыка и различные искусства становятся неотъемлемой частью культурной жизни общества. Бурно развивается русская опера, одно за другим создаются шедевры, художественная ценность которых определилась на века. Все они

связаны с героическими страницами русской национальной истории, с наиболее значимыми ее страницами.

Начало XIX века - расцвет русской науки, различных искусств и конечно музыки. В это время появляется великое произведение М. Глинки опера «Иван Сусанин». Это произведение совершеннейшего мастерства и огромной глубины воздействия на человека, гимн русской душе, воспевающей любовь к Родине. Главный герой предстал в опере как символ героизма, самопожертвования и непобедимости русского народа. Его поступок – это показатель глубокой веры в будущее России.

Яркий пример героизма русского народа в опере Бородина «Князь Игорь» - это образ князя. Мужественный и честный правитель, доблестный воин и полководец, который стремится защитить свои земли от внешних врагов. Образ главного героя оперы – подлинно историчен, конкретен. Композитор обобщает его, наделяет лучшими чертами русских доблестных витязей – горячей любовью к Родине, высоким осознание долга перед ней. Но в тоже время это человек высокой духовности и благородства.

Большое значение в опере приобретают народно-массовые, хоровые сцены, впечатляющие монументальным характером. В них воплощено то народно-патриотическое начало, которое предает всей опере характер величественной монументальной фрески.

Одним из лучших творений русской классической музыки, отразившей бесконечность, неисчерпаемость духовной силы народа, явилась опера-легенда Н.А.Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии», опера, воспевавшая нравственную красоту и мужественную стойкость русского человека перед лицом страшной разрушительной силы татаро-монгольских завоевателей. Это произведение выдающегося мастера завершает собой огромный путь развития всей русской классической оперы на протяжении XIX столетия. Задумав оперу на исторический сюжет Римский – Корсаков обратился к народной легенде: предан, обречен великий град Китеж, нет ему спасения перед полчищами врагов. Но нет – расступается мать сыра

земля и прячет в глубинах своих праведный город и не дает в надругательство злым ворогам несчастных жен да малых детей. Обратившись к историческим материалам, преданиям, композитор использовал в опере мотивы, с помощью которых можно раскрыть духовную силу народа, который на протяжении веков, в кровавых битвах сохранил в себе все самое ценное, этически значительное. Но основная идея – подвиг-жертвенность, подвиг-смирение – утверждается в способности принять муки и смерть, противопоставив врагу лишь силу духа и готовность умереть за Родину. Эта важнейшая идея – в утверждении этического и эстетического идеалов народной жизни, в бесконечности этой жизни, олицетворенной в символических образах Китежа, китежан, в прекрасном облике девы Февронии и вере в чистую душу человека и его светлый разум. Исток музыкального стиля оперы в народных песнях различных жанров – исторических, обрядовых, календарных, духовных стихах, пастушьих и скоморошьих наигрышах. А основная идея – это мужественная защита своей земли, самопожертвование во имя ее спасения.

Творчество гениального композитора современности С. Прокофьева стало нашей отечественной классикой, ведь корнями своими оно уходит в лучшие традиции русской культуры, музыки. В 1938 году была написана кантата «Александр Невский», которая имеет огромное историческое и культурное значение. Она стала символом русской национальной гордости и силы. Это величественное музыкальное произведение, которое объединяет эпическую силу, историческую значимость и красоту музыки. Кантата основана на исторических событиях и рассказывает о подвигах русского князя и Битве на ледовом поле. Музыка кантаты отличается сильными и эмоциональными мелодиями, которые идеально передают драматические моменты и героические подвиги главного героя, его борьбу за Русскую землю. Кантата имеет огромное историческое значение для России. Она является символом героизма и патриотизма, олицетворяя дух нации и национальное единство.

Гигантские успехи на фронте строительства и культуры в СССР произвели большое впечатление на Сергея Сергеевича Прокофьева. Ясно осознавая цели, обращаясь к новой аудитории с присущей ему энергией, композитор начинает поиски нового языка, новых музыкальных образов, объясняя это своим стремлением к созданию «произведения конструктивного, бодрого, характерного для новой жизни, изображающего строителей, новых людей нашей эпохи». Композитор пишет не менее значимые произведения: «Иван Грозный», «Война и мир», «Повесть о настоящем человеке». Пристрастие к национальной истории, ее героическим страницам, стремление отобразить в своем творчестве ее наиболее значительные события – это основная линия в произведениях композитора.

Музыка еще одного замечательного советского композитора ярко отражает историческую тематику и славное прошлое русского народа. Это музыка Ю. А. Шапорина. Сами названия его произведений – симфоническая кантата «На поле Куликовом», две оратории «Сказание о битве за русскую землю» и «Доколе коршуну кружить», опера «Декабристы» - говорят об их содержании. Вместе со своим поколением Ю.А. Шапорин прошел по всем «этапам большого пути» развития советской музыки. Причастность к славному прошлому русской нации, к героическим деяниям наших предков всегда определяли содержание искусства лучших русских композиторов. В этом выражался их интерес не только к истории народа, но и к современности. Именно поэтому так ярко в его произведениях отразилась история, современная действительность и эпоха советского времени.

Одним из крупных композиторов современности, отобразившим наиболее значительные страницы нашей истории, является Дмитрий Дмитриевич Шостакович. С самого начала его творческого пути содержание его произведений определили противоречия нашей истории и современности. Композитор широко охватывает отражаемую историю и действительность, создает монументальные исторические полотна. В его произведениях ярко отражается «мучительный вопль поверженной толпы, стоны и проклятия

палачам, звериный облик фашизма, трагическое одиночество героической личности, суровый пафос героики революционных лет». Во всем его творчестве тема патриотизма, любви к своей Родине, сострадания является главной темой всех его произведений.

Шостакович - гениальный продолжатель романтических и реалистических традиций музыки XIX века, доказавший возможность творческого их развития в новом времени, смелый авангардист и экспериментатор в начале творческого пути, величайший симфонист XX столетия, последний композитор, которому удалось создать в музыке масштабные трагические концепции огромной силы воздействия.

Прекрасным изобретением человечества, существующего на нашей земле многие тысячи лет, является музыка. Она - неотъемлемая часть самовыражения людей, нашего быта. Отражает культурные обычаи и традиции разных народов, воздействует на людей, вызывает яркие эмоции, чувства и переживания, помогает в воспитании доброты, любви, сострадания, справедливости, благородства. Рассказывает о красоте нашей природы, о могуществе русского народа, его воле и силе духа.

Произведения о Родине, помогают нашему подрастающему поколению, особенно в наше беспокойное время, развить чувство гордости и привязанности к своей стране. Они знакомят ребят с историей, культурой и традициями своей Родины, а также узнают о личностях, которые сделали важный вклад в развитие нашей страны.

Историю человечества несет музыка, культура, поэзия. Именно это помогает сформировать у нашего народа, патриотические чувства и укрепляет восприятие своей Родины как огромной ценности. Будущее любой страны во многом зависит от того, какие ориентиры будут формироваться у ее граждан и это целиком и полностью зависит от воспитательной системы данной страны.

Источник информации:

Третьякова Л.С. Героика в русской и советской музыке. - Москва, «Знание», 1985 г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Доклад

**Автор: Заборовская Елена Михайловна, преподаватель
МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ №22»**

В условиях современного общества, где глобализация затрудняет сохранение национальной идентичности, особенно актуальным становится воспитание чувства патриотизма у молодежи. Патриотическое воспитание в последнее время все активнее включается в учебный процесс не только в общем, но и в дополнительном образовании.

Патриотическое воспитание помогает формировать у молодежи гражданскую позицию, уважение к культурным традициям и истории своей страны. Детские школы искусств, как учреждения, ориентированные на развитие творческих способностей учащихся, имеют уникальную возможность интегрировать патриотическое воспитание в образовательный процесс через проектную деятельность, способствуя активному включению учащихся в изучение и анализ материала и формированию у них чувства гордости за свою Родину.

В данной статье рассмотрим, как проектная работа в детских школах искусств может способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Проектная деятельность представляет собой методологию, направленную на решение конкретной задачи или проблемы, что предполагает активное участие учащихся в учебном процессе. Такой подход способствует:

1. Развитию критического мышления и творческого потенциала. Проектная деятельность предоставляет учащимся возможность выразить свои чувства и идеи через творчество. Дети участвуют в разработке идей, исследовании

исторических и культурных аспектов, что развивает их аналитические способности. Создание произведений, вдохновленных патриотическими темами, позволяет учащимся не только развивать творческие навыки, но и осознавать значимость своих корней и истории в собственных работах;

2. Формированию командного духа. Проекты часто требуют совместной работы, что способствует улучшению межличностных отношений и укреплению дружбы среди участников;
3. Поддержанию интереса к отечественной культуре и истории, а также формированию культурной идентичности. Искусство, будь то музыка, живопись, танец или театр, составляет основу культурной идентичности нации. Проектная деятельность в школе искусств помогает учащимся познакомиться с национальными традициями, культурными ценностями и историей своей страны, что приводит к более глубокому пониманию и любви к родному краю и стимулирует их патриотические чувства;
4. Укреплению связи с местным сообществом. Проекты, связанные с культурными событиями, памятниками и историческими личностями родного города или региона, способствуют взаимодействию с местным сообществом. Это помогает учащимся почувствовать себя частью культурного наследия и развивает чувство гордости за свою страну.

Проекты привносят в учебный процесс элемент практики, что позволяет учащимся не только получать теоретические знания о своей стране, но и применять эти знания на практике. Это может включать в себя организацию выставок, концертов, презентаций, посвященных патриотическим темам.

Примеры проектной деятельности в школе искусств:

- Творческие выставки. Изобразительное искусство — это мощный инструмент для передачи ценностей и переживаний. Через живопись, графику, скульптуру и другие формы изобразительного искусства дети могут выразить свои чувства и идеи о Родине. Организация выставок работ учащихся, вдохновленных отечественной историей и культурой, позволяет не только развивать творческие способности, но и углублять знания о жизни,

быте и традициях своей страны. Это могут быть выставки живописи, фотографии, декоративно-прикладного творчества и другие мероприятия, призванные познакомить общественность с работами талантливых юных художников.

- Концерты патриотической музыки. Проведение концертов, на которых звучат произведения композиторов, написанные на патриотические темы либо трансляция произведений, отражающих дух времени и исторические события страны. Учащиеся, работая над такими композициями, развивают эмпатию, учатся выражать сильные чувства через исполнение, понимают связь музыки и исторического контекста.
- Творческое исследование. Учащиеся могут исследовать и интерпретировать исторические события или биографии выдающихся личностей, создавая постановки, мультимедийные презентации или документальные фильмы, что способствует глубокому погружению в изучаемые темы.
- Патриотические мастер-классы. Проведение мастер-классов по созданию традиционных ремесел или искусств (например, народные танцы, музыка, костюмы и поделки), где учащиеся могут после некоторых исследований научиться другим техникам, связанным с их культурным наследием.

Но здесь, так же как и во всем следует знать меру. Новомодная тенденция проектной деятельности во многих школах привела к тому, что цель этих работ стала представлять собой «выставку научных руководителей». Подобное может нанести больше вреда, нежели пользы. Поэтому необходимо четко определить, чему в ходе проекта могут научиться дети, с какой целью выполняется тот или иной проект, чем должен заниматься каждый участник работы (учащиеся, преподаватели), для того, чтобы достичь поставленных целей. При реализации проектного метода на практике, преподаватель должен занимать позицию педагогической поддержки и лишь направлять учащегося в ходе проектной работы.

Значимость воспитания чувства патриотизма через учебные проекты в школе искусств не вызывает сомнений. Проектная деятельность действительно

является эффективным инструментом интеграции патриотического воспитания в учебный процесс дополнительного образования. Это не только способствует формированию осознанного гражданина, но и помогает сохранить культурные традиции, передавая их из поколения в поколение, способствует активному участию учащихся в исследовательской и творческой деятельности, помогая формировать у них уважение к своей культуре и истории.

С помощью проектного подхода дополнительное образование становится более ярким, значимым и актуальным, предоставляя детям возможность не только учиться, но и активно участвовать в жизни своего общества. Проектная деятельность становится платформой для творческого самовыражения, повышения мотивации учащихся и углубления их знаний о родной культуре и истории. Таким образом, школы искусств играют важную роль в формировании патриотических настроений и ценностей у молодежи.

Список литературы:

1. Воюшина, М.П. Формирование культурного поля школьника в урочной и неурочной образовательной деятельности / М.П. Воюшина // Метаметодика как перспективное направление развития предметных методик обучения. Выпуск 7. – СПб.: Северная звезда, 2010. – С. 24.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов педагогических ВУЗов/ Под редакцией Е.С. Плат. - Москва: Издательский центр «Академия».- Москва,1999.-211с.
3. Пахомова, Н.Ю. Проектное обучение — что это? / Н.Ю. Пахомова // Методист, №1, 2004. – с. 42.
4. Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся / И.С. Сергеев. – М., 2005.
5. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 2007.