

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Центр развития государственной образовательной политики
и информационных технологий»
(ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ)**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации и проведению тематических уроков
согласно Календарю образовательных событий, приуроченных
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры

**ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
(25-30 МАРТА)**

Москва, 2019

Аннотация. Данные методические рекомендации посвящены вопросам содержания, организации и проведения в общеобразовательных организациях внеурочных мероприятий Всероссийской недели музыки для детей и юношества (25-30 марта 2019 года).

Представленные материалы предназначены учителям музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры, литературы, истории, классным руководителям, педагогам дополнительного образования для оказания помощи в проведении в общеобразовательных организациях мероприятий Всероссийской недели музыки для детей и юношества в контексте Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2018/19 учебный год.

Методические рекомендации раскрывают специфику, логику и основные составляющие процесса подготовки и осуществления мероприятий Всероссийской недели музыки, вариативность форм их проведения в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.

Методические рекомендации включают собственно методические рекомендации для учителей по проведению Всероссийской недели музыки, календарь образовательных событий, приуроченных к памятным датам и событиям российской музыкальной культуры (подробно разработанный на первое полугодие и заявленный информационно на второе полугодие 2019 года), а также словарь основных понятий, списки литературы.

В методических рекомендациях акцент ставится на раскрытии воспитательной значимости мероприятий, приуроченных к памятным датам отечественной музыкальной культуры.

Пояснительная записка

Незаметно для каждого из нас «учителем» становится прошлое, история, и нужно учиться нравственной ответственности перед людьми будущего, для которых прошлое станет не менее важно, чем нам, а может быть, с общим подъёмом культуры и умножением духовных запросов, даже важнее, чем нам.

Д.С. Лихачёв

Искусство есть не цель, а средство для беседы с людьми.

Г.В. Свиридов

Актуальность. Ежегодное проведение Всероссийской недели музыки для детей и юношества является одной из форм *внеурочной деятельности*¹ школьников, которая должна иметь преемственные связи со школьными предметами образовательной области «Искусство» в целом и с предметом «Музыка» в частности, углублять и дополнять предметное содержание, способствовать усилению интереса школьников к отечественному музыкальному искусству, расширять их культурный кругозор и приобщать к исследовательской работе. Материалы носят рекомендательный характер, поэтому предполагается, что учителя проводят мероприятия Всероссийской недели музыки на основе соотнесения предлагаемых разработок, собственного опыта художественно-педагогической деятельности, возрастных особенностей и уровня музыкальной подготовки школьников, а также культурных традиций региона.

Цель методических рекомендаций – оказать педагогическим работникам методическую помощь в организации тематических мероприятий, связанных с проведением Всероссийской недели музыки для детей и юношества в 2018/19 учебном году.

Задачи методических рекомендаций заключаются в опосредованной актуализации у школьников:

– *заинтересованного отношения* к жизни и творчеству выдающихся деятелей отечественного музыкального искусства;

– *осознанного отношения* к отечественной музыкальной культуре (умение применять приобретенные ранее знания в новых условиях, размышлять о музыке, её выразительных и изобразительных средствах, понимать и проследивать характер и логику развития музыкальных образов);

---

¹ Всероссийская неделя музыки по срокам проведения совпадает с каникулярным временем.

– *деятельностно-практического отношения* к отечественной музыкальной культуре (активное проявление исследовательских умений в поиске новых знаний о музыке, о жизненном и творческом пути её выдающихся представителей, о современном развитии разных видов искусства, о связи искусства с жизнью).

Педагогическая «сверхзадача» – воспитание у школьников потребности в общении с высокохудожественными произведениями отечественного музыкального искусства.

Обращение к жизни и творчеству выдающихся композиторов и исполнителей в рамках проведения мероприятий Всероссийской недели музыки позволит мотивировать школьников к постижению отдельных направлений в отечественном музыкальном наследии в частности и мировой музыкальной культуры в целом. Мероприятия в рамках Всероссийской недели музыки выполняют *просветительскую, воспитательную и обучающую* функции. Предлагаемые формы проведения внеурочных мероприятий предполагают объединяющее творческое участие школьников, учителей, деятелей культуры и искусства, сверстников, занимающихся музыкой, а также родителей в привлечении внимания к вопросам развития отечественной музыкальной культуры.

Исходя из этого, *необходимо провести Всероссийскую неделю музыки как значимое событие² школьной жизни³.*

Содержание внеурочных мероприятий, предлагаемых в методических рекомендациях, строится на основе выборки педагогами из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2018/19 учебный год *знаменательных и памятных дат, посвященных персоналиям отечественной музыкальной культуры⁴.* Причем выбранное содержание

---

² В событийном подходе к воспитанию выделяются несколько аспектов: *личностный* (доминирует личностная заинтересованность участников, целевой характер взаимодействия), *пространственно-временной* (события, выражающие прошлое и будущее, «стягиваются» к текущему моменту и содержательно наполняют «настоящее время» растущего человека, актуализируют и раздвигают границы его личностного и гражданского потенциала), *смысловой* («опредмечивание» и «распредмечивание» смысловых и ценностных структур культуры, формирование новых смыслов и глубинных уровней понимания своей прошлой, актуальной и будущей жизнедеятельности) и *диалогический* (превращает функционально-ролевые поверхностные коммуникации людей в человечески богатое своей конкретикой подлинное общение) (Д.В. Григорьев и др.).

³ Участие во Всероссийской неделе музыки оказывает воздействие на сознание, эмоциональную сферу и поведение школьников; формирование у них умения вести диалог, жить по нормам толерантности; на создание детско-взрослой событийной общности на основе эмоциональной включенности людей в общее переживание/деятельность в рамках осознания значимости каждым отечественной музыкальной культуры для своей жизни (Л.И. Новикова и др.).

⁴ Выборка осуществляется в контексте целесообразной преемственности с учебным содержанием и тематикой предметной области «Искусство», с возрастными особенностями школьников, со спецификой и задачами восприятия и анализа произведений искусства.

дорабатывается и корректируется учителями в соответствии с задачами его адаптации к реальным условиям образовательной организации.

Содержание Всероссийской недели музыки формируется прежде всего *на основе произведений искусства «золотого фонда»*, обеспечивающих образную наглядность и яркие эмоции участников.

Предлагаемое содержание *ориентировано на высокий уровень воспитательной составляющей*, обусловленной гражданственно-патриотическим содержанием произведений музыкального искусства, описанием детских лет жизни и «взросления» композитора/исполнителя, интересных эпизодов их личной и творческой биографии, выбора жизненной позиции, преодоления возникающих трудностей и становления в профессии, а также собственно воспитательными возможностями совместного инструментального и хорового исполнительства (активная исполнительская деятельность, музыка и коллектив, интонационное единство слова и музыки, яркие коллективные эмоции).

Предлагаемые формы проведения Всероссийской недели музыки ориентированы на необходимость *выстраивания межпредметных связей с различными школьными предметами* (к примеру, яркие музыкальные явления, даты подкрепляются образами изобразительного искусства и художественной литературы, историческими фактами, виртуальными экскурсиями и т.п.).

Материально-технические и организационные условия реализации мероприятий в рамках Всероссийской недели музыки для детей и юношества

Для качественной реализации Всероссийской недели музыки в образовательной организации необходимы:

– *детско-взрослая общность* (школьники, учителя музыки, изобразительного искусства, МХК, литературы, истории, географии, классные руководители, педагоги дополнительного образования, родители), объединенная совместными делами и творческой атмосферой;

– *педагогически организованная музыкальная среда* (характеристики: сохранение и культивирование традиций отечественной музыкальной культуры в контексте традиций образовательной организации; открытость, диалогичность, звучание музыкальных произведений в записи и видеозаписи, «живое» исполнение музыки учителем, приглашенными юными и взрослыми музыкантами-исполнителями, участниками, родителями);

– *комфортное расположение и свободное перемещение участников* в помещении (просторном, хорошо освещенном и проветриваемом, с удобными незакрепленными стульями в необходимом количестве) для соответствующего психологического настроения на специфику атмосферы предстоящего мероприятия;

– *электронные иллюстративные материалы* (портреты выдающихся отечественных композиторов и исполнителей в соответствии с выбранными персоналиями Всероссийской недели музыки, фотографии культурных объектов, произведения изобразительного искусства, нотные тексты, слова песен, музыкальная терминология, мудрые изречения о музыке, видеофильмы и т.п.); *технические средства для их воспроизведения* (мультимедийный компьютер, проектор, экран и/или интерактивная доска) и настроенный музыкальный инструмент.

Содержание и формы проведения мероприятий Всероссийской недели музыки для детей и юношества в образовательной организации

Мероприятия в рамках Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2018/19 учебный год условно подразделяются на несколько групп:

– *«дни рождения» музыкальных произведений* (к примеру, 170 лет со дня премьеры оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», 145 лет со дня премьеры оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» на сцене Мариинского театра и т.п.);

– *юбилеи и торжественные даты создателей музыкальных произведений – русских, советских и современных композиторов* (к примеру, 215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки, 110 лет со дня рождения Бориса Андреевича Мокроусова, 105 лет со дня рождения Аркадия Ильича Островского, 90 лет со дня рождения Эдисона Васильевича Денисова, 85-летие Евгения Павловича Крылатова (р. 1934) и др.);

– *дни рождения выдающихся* (вокальных, инструментальных и балетных) *исполнителей* (к примеру, 80 лет со дня рождения Екатерины Сергеевны Максимовой, 95 лет со дня рождения Леонида Борисовича Когана, 80 лет со дня рождения Елены Васильевны Образцовой);

– дни рождения основателей и руководителей выдающихся исполнительских коллективов (к примеру, 155 лет со дня рождения Митрофана Ефимовича Пятницкого, 100 лет со дня рождения Михаила Семёновича Годенко, 75-летие Владимира Теодоровича Спивакова (р. 1944));

– международные и всемирные дни (музыки, танца, балалайки, джаза, рок-н-ролла);

– дни рождения учреждений культуры (к примеру, Большого театра в Москве, Мариинского театра в Санкт-Петербурге);

– день рождения основателя и руководителя музыкальных учебных заведений (училища, двух школ и института имени Гнесиных) – 145 лет со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной.

Следовательно, сквозными линиями содержательного проведения мероприятий в рамках Всероссийской недели музыки являются ***опора на отечественную музыкальную культуру и триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя***⁵.

В содержание методических рекомендаций по проведению мероприятий Всероссийской недели музыки кроме собственно музыкального материала включены произведения литературы, изобразительного искусства, театра, кино в контексте важных культурно-исторических событий.

Каждый материал, посвященный памятной дате или событию российской культуры, выдержан в тематической целостности, имеет знаковые цитаты. К примеру: «Народная песня – эта художественная летопись народной жизни, к глубокому сожалению, вымирает с каждым днем... Деревня начинает забывать свои прекрасные песни... Народная песня исчезает и её надо спасать» (М.Е. Пятницкий) или «Какая прелесть эти балалайки! Как это хорошо, как художественно и стильно! Какой чудный, прозрачный звук! Я не говорю уже об исполнении – оно художественно, но самый тембр звука удивительно интересен. Какой поразительный эффект могут дать они в оркестре!» (П.И. Чайковский).

Содержание каждого материала для отдельного мероприятия включает: биографические данные композиторов/исполнителей с описанием, по возможности, детских лет, выбора профессии, специфики творческого

---

⁵ Триединство КИС ориентирует работу учителя на накопление слухового опыта школьников при восприятии музыкальных произведений, на развитие музыкального мышления школьников во всех формах общения с музыкой (слушание, исполнение, размышление). Слушание-восприятие музыки (как искусства «интонируемого смысла», Б.В. Асафьев) должно быть связано с представлением о том, *кто и как* ее сочинил, *кто и как* ее исполнил; причем, исполнение музыки всегда связано с осознанным восприятием того, *как сами школьники* ее исполнили.

пути, основной идеи творчества и основных произведений, высказываний современников о времени, личности и произведениях композитора/исполнителя; перечень источников, в которых можно найти полезные сведения о творческом пути композитора/исполнителя; перечень произведений искусства, к которым целесообразно обратиться; основные понятия, на которые педагогам следует обратить внимание.

Предлагаются следующие формы проведения мероприятий Всероссийской недели музыки: песенный марафон, конкурс песни, музыкальная гостиная, танцевальный флешмоб, творческая встреча, творческая мастерская, виртуальная экскурсия по дому-музею или музыкальному музею, экскурсия по театру, музыкальный салон, литературно-музыкальная композиция с историко-географическим контекстом, тематический музыкальный концерт преподавателей и учащихся детских школ искусств, квест, проблемная дискуссия, книжная выставка и т.п.

В некоторых случаях значимость и многоплановость материала тяготеют к проведению мероприятия методом «погружения» в одну дату-тему и расширения временных границ до 3-4 дней в ходе Всероссийской недели музыки. Возможно использование приема тематического «соединения» нескольких творческих биографий: к примеру, «Тайны балетного искусства: Истомина, Нижинский, Максимова», «Мир песенной музыки отечественных композиторов середины XX столетия», «Могучая кучка» как выдающееся явление русского искусства».

Важно, чтобы каждое мероприятие проходило *только со звучащей музыкой!* Целесообразно периодически «подкреплять» разговор о музыке и анализ музыкального произведения его фрагментарным звучанием (пение, напевание, проигрывание, прослушивание) для формирования слухового музыкального «багажа» школьников. Причем задавать вопросы о музыке необходимо после того, как звучание музыкального произведения или его фрагмента завершилось.

При подготовке к проведению Всероссийской недели музыки нужно позаботиться о ярком формате мероприятия (звучное название, эпитафия, необычная атрибутика, оформление помещения, призы и т.п.), о его заблаговременном анонсе (красочные объявления в рекреациях, в школьной газете, на сайте школы, именные приглашения для гостей). В завершение мероприятия необходимо проанализировать качество его проведения, поблагодарить и, по возможности, поощрить участников, рассказать о проведенном мероприятии в СМИ, соцсетях, родителям и т.д.

Вид занятия, его продолжительность и уровень сложности содержания определяются характерным для каждой возрастной группы школьников ведущим типом деятельности: *в начальных классах* – репродуктивный или частично поисковый уровень сложности (с учетом смены видов музыкально-познавательной деятельности); *в подростковом возрасте* – проблемная дискуссия и активный поиск возможности её разрешения; *в юношеском возрасте* – исследовательский уровень «погружения» в проблему.

Примерные формы проведения мероприятий в рамках Всероссийской недели музыки для младших школьников

Танцевальный флешмоб⁶ «Танцуем вместе»

*Существует три типа танцоров:
первые – те, кто считают танец разновидностью
гимнастических упражнений, состоящих
из безличных и грациозных арабесок;
вторые – те, кто сосредоточивается
и передает свое тело ритму желаемых эмоций.
И, наконец, есть те, кто обращает свое тело
в блистающий поток, стихию, полностью
подчиненную движениям души.
Айседора Дункан*

Методика подготовки и проведения танцевального флешмоба.

Специфика флешмоба состоит в том, что его участником можно стать, не имея специальной танцевальной подготовки. Хореография флешмоба не содержит сложных танцевальных элементов. Движения флешмоба просты (шаги, прыжки, повороты, хлопки и т.п.), легко усваиваются, не требуют долгой проработки и запоминания. Каждое танцевальное движение участников спланировано и отрепетировано⁷.

Для младших школьников целесообразно сначала составить танец, затем к нему подобрать музыку, которая должна быть зажигательной, настраивающей и зрителей, и танцующих на позитивный лад. Танцевать

---

⁶ Флешмоб (flash mob – flash – вспышка; миг, мгновение; mob – толпа – «мгновенная толпа») – это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и расходится. Флешмоб – это: внимание окружающих к танцевальному действию, мощный заряд позитивных эмоций, в том числе и от незнакомых людей, способ рассказать о своих чувствах, подарить хорошее настроение, сделать праздник запоминающимся.

⁷ Можно посмотреть различные видео проведенных акций, которые дадут огромное количество идей для создания танца, подходящего именно вашим детям (по уровню сложности, количеству участников и т.д.), или добавить к предлагаемым идеям свои задумки.

можно под любые ритмы – это решают вкусовые ощущения учителей и школьников. Можно выбрать музыку совместно с участниками.

Для участия во флешмобе необходимо обратить внимание на выбор удобной одежды и обуви (кроссовки, спортивные брюки, майки и топы). Помещение/уличную площадку для флешмоба нужно подбирать заранее.

Количество участников флешмоба младшего школьного возраста может быть от 10 человек (участники школьного ансамбля танца) и больше.

Особенности флешмоба – добровольность участия, неожиданность (появления и ухода), сюрприз для зрителей и позитивные эмоции для участников. Флешмоб для младших школьников длится не более 3 минут, что позволяет сохранить ощущение спонтанности начала и завершения.

Варианты музыки для флешмоба:

- В. Шаинский – М. Пляцковский, песня «Чему учат в школе» в исполнении Ю. Началовой (2.47);
- «Кадриль» в исполнении М. Девятовой (3.36) – шаги с продвижением вперед/назад, круг, цепочка, звездочка, хлопки, притопы и т.п.

Творческая мастерская

«Музыкальная прогулка с Модестом Петровичем Мусоргским по выставке художника В.Е. Гартмана»

(см. Приложение 1 «Календарь–2019», март, М.П. Мусоргский)

Возможны два варианта проведения мероприятия:

– рассказ об истории создания сочинения, просмотр мультфильма, акварельных рисунков художника, пробы школьников в области сочинения музыкальных характеристик персонажей рисунков, слушание музыкальных номеров композитора; сопоставление образов и средств художественной и музыкальной выразительности акварельных рисунков художника и музыкальных номеров композитора;

– слушание фортепианного цикла «Картинки с выставки», внимание к музыкальной форме программной музыки (пьесы-«картины» связаны между собой темой «Прогулка», изображающей проход Мусоргского по галерее и переход от картины к картине как музыкальный «театр одного актёра»); самостоятельный выбор школьниками персонажа рисунка (по желанию) и создание школьниками собственных «Картинок с выставки»; анализ нарисованных образов с рисунками Гартмана, экспонирование выставки, представление каждым художником своей картинке (музыкальную тему «Прогулки» исполняет учитель музыки) в классе или в рекреации школы.

Источники:

<http://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/m-p-musorgskij-kartinki-s-vystavki> – фортепианный цикл «Картинки с выставки».

https://www.belcanto.ru/mussorgsky_pictures.html – дополнительная информация о Мусоргском и Равеле для учителя.

<http://art.1september.ru/article.php?ID=200602411> – информация о произведении М.П. Мусоргского «Картинки с выставки».

<http://music-fantasy.ru/kartinki-s-vystavki> – информация о рисунках В.Е. Гартмана.

Музыкальный салон «Сказка в опере»

Примечание: внеурочное мероприятие готовят и проводят учителя музыки, литературы и изобразительного искусства.

Знакомство с русской народной сказкой «Снегурочка», с «весенней сказкой» А.Н. Островского, слушание музыкальных фрагментов из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка», восприятие художественных образов персонажей сказки в творчестве В.М. Васнецова. В основе проведения мероприятия – сопоставительный анализ произведений литературы, изобразительного искусства и музыки для многопланового восприятия образов сказочных персонажей.

Источники:

<http://narodstory.net/russkie-skazki.php?id=79> – читать по ролям русскую народную сказку «Снегурочка».

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=t4i0qAs1QjY – смотреть кинофильм «Снегурочка», «весенняя сказка» А.Н. Островского, музыка – Н.А. Римского-Корсакова, 1952. Продолжительность кинофильма – 1.05.

Дополнительные сведения: Опера написана композитором в 1880 году всего за 2,5 месяца и с успехом поставлена на сцене Мариинского театра в Петербурге в 1881 году. Н.А. Римский-Корсаков назвал оперу «Весенняя сказка». В музыке оперы звучат интонации русских народных песен, пастушьи наигрыши, голоса певчих птиц.

<https://soundtimes.ru/detskie-spektakli/snegurochka> – дополнительная информация для учителя об истории создания оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»; фрагменты из оперы для слушания младшими школьниками (по выбору учителя, в соответствии с учебным содержанием предмета).

https://renesans.ru/russian_artist/vasnetsov/snegurocha.shtml – смотреть эскизы костюмов В.М. Васнецова к пьесе А.Н. Островского «Снегурочка».

<https://artchive.ru/viktorvasnetsov/works/13809~Snegurochka> – картина «Снегурочка»⁸ В.М. Васнецова (1899).

⁸ Хрупкая фигурка девушки застыла на краю зимнего леса. Темное ночное небо, еле видны огоньки деревенских окон, на снегу отпечатались глубокие следы, идущие из леса.

Своим появлением картина обязана дружбе художника с Саввой Ивановичем Мамонтовым, у которого появляется идея (1881) представить публике театральную постановку пьесы Островского «Снегурочка». Он предлагает Васнецову поработать над декорациями будущего спектакля. А через несколько лет занимает Васнецова оформлением сцены к опере Римского-Корсакова, и художник принимает решение о создании собственного полотна на эту тему. Виктор Михайлович трудился над картиной на протяжении нескольких лет, стремясь перенести на холст знание глубины русской души. Так появилась картина Васнецова «Снегурочка». Современники восторгались мастерством художника. По мнению критиков, никто из живописцев не смог бы так передать красоту русской женщины, как Васнецов. Картина находится в Третьяковской галерее.

Мероприятие строится на актуализации понятий: опера, либретто, ария, симфонический оркестр (см.: Приложение 2, словарь).

Примерные вопросы и задания.

Поразмышляйте, сравните, какой вы представляли себе Снегурочку, когда читали народную сказку, и какой образ Снегурочки создал в опере композитор? Охарактеризуйте образ Снегурочки, созданный Римским-Корсаковым в опере.

Как называется певческий голос певицы, которой доверена в опере партия Снегурочки?

Каким инструментам симфонического оркестра композитор доверяет «украшение» музыкального образа Снегурочки?

Что происходит в сказке с образом Снегурочки (от арии Снегурочки «С подружками по ягоды ходить» до арии в сцене таяния)? Как композитор пишет музыку для Снегурочки, чтобы мы услышали эти изменения?

Почему художник изобразил героев оперной сказки именно в таких костюмах?

Что нового вы узнали о себе благодаря сказке Островского и Римского-Корсакова?

Примечание. Музыкальную гостиную «Сказка в опере» можно провести и на сопоставлении поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» и одноименной оперы Михаила Ивановича Глинки.

Воспитательное значение музыкальной гостиной усилится, если в ней примут участие профессиональные исполнители: артисты музыкальных театров, преподаватели и студенты музыкальных учебных заведений.

Творческая встреча

«С днем рождения, Ваше величество, музыкальный театр!»

Указом Президента России В.В. Путина от 28 апреля 2018 года № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра» **2019 год объявлен Годом театра**⁹.

Творческую встречу можно провести на материале Большого или Мариинского театров (см. материал «Календаря–2019», март и июль), желательно также в полной мере использовать культурный потенциал

---

⁹ В 2019 году желательно как можно чаще использовать культурный потенциал «встреч» с театрами страны в любом формате: очно, через просмотр и обсуждение спектаклей в телепередачах, виртуальную встречу с деятелем театрального искусства. Необходимо обратить особое внимание на деятельность

музыкальных театров региона (можно посетить драматические, детские или кукольные театры, обратить особое внимание на роль музыки в их спектаклях). Можно воспользоваться виртуальной (лучше реальной) экскурсией по театру «Театра мир откроет нам свои кулисы...», познакомиться с историей его возникновения, традициями, репертуаром для детской и юношеской аудитории, получить возможность творческой встречи с ведущими или начинающими актерами, задать вопросы.

При посещении театра нужно рассказать школьникам о театральном этикете, объяснив, для чего необходимо соблюдать этикет.

Подобное знакомство с театром необходимо продолжить в форме посещения спектакля, выбранного школьниками. После просмотра спектакля целесообразно организовать творческую встречу с героями пьесы, дать возможность школьникам высказаться о спектакле и задать вопросы актерам.

Источники:

https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2018/11/blog-post_21.html – Год театра в России.

<https://www.bolshoi.ru/> – официальный сайт Большого театра.

<http://www.media-sfera.ru/blog/?p=244> – виртуальная экскурсия по Большому театру.

<https://www.youtube.com/watch?v=ORcPtucWKB4> – экскурсия по историческим местам Большого театра.

<http://www.vtb-russia.ru/culture/gamf/Za-kulisami-Mariinki/> – виртуальная экскурсия по Мариинскому театру.

http://www.mir-teatra.org/index/teatralnyj_etiket/0-4 – театральные этикет.

Музыкальная гостиная «Дарите музыку друг другу»

Цель проведения музыкальной гостиной – познакомить школьников с песенным творчеством одного из юбиляров года – композитора Аркадия Николаевича Островского.

Алгоритм проведения музыкальной гостиной – от истории создания одной песни «Солнечный круг» из нотной тетради композитора через обращение к некоторым страницам его жизненного и творческого пути и другим песням → к осмыслению выразительных и изобразительных возможностей музыкально-поэтического текста песен в практическом исполнении школьников.

Примерные задания¹⁰ для младших школьников.

школьных театральных коллективов, на помощь им в выборе репертуара, музыки, в привлечении профессионалов в качестве консультантов и пр.

¹⁰ Учитель моделирует задания в зависимости от уровня готовности школьников к их выполнению. Данные задания выполняются в начале музыкальной гостиной при знакомстве с историей создания песни «Солнечный круг».

Прослушайте и проанализируйте песню. О чем песня? В каком музыкальном жанре (песня, танец, марш) она написана? Кто её исполняет?

Прослушайте песню и воплотите её музыкальный образ в цветовой композиции. Объясните, почему именно так?

Придумайте ритмическое сопровождение к песне, используя в соответствии с её музыкальным образом (на выбор) шумовые и/или звучащие инструменты.

Спойте мелодию 2 куплета песни со словами с «ориентацией» на нотную запись. Обратите внимание на точное воспроизведение ритмического рисунка.

Разработайте эскиз пригласительного билета на концерт песен композитора Островского. Выполните работу в технике аппликации (цветная бумага, ткань, ножницы, клей, гуашь и пр.).

Что мы узнали о композиторе с помощью знакомства с его песенным творчеством?

Примечание. Используется большая классная комната (без сцены), где все участники и гости располагаются рядом, где идет неспешный разговор о песне, где музицируют, размышляют и дискутируют.

С помощью компьютера и большого экрана нужно показать портреты композитора и автора стихов песни «Солнечный круг», плакат, послуживший созданию песни. Песня «Солнечный круг» может прозвучать в исполнении разных исполнителей, причем как в записи, так и в «живом» звучании.

Музыкальная гостиная ориентирована на совместную подготовку и проведение её силами учителя музыки и школьников с приглашением сторонних исполнителей и родителей.

К примеру, преподаватели детской музыкальной школы с учащимися готовят тематический концерт из произведений Аркадия Николаевича Островского как подарок школьникам общеобразовательной организации в год юбилея композитора. Учитель музыки школы готовит презентацию о жизни и творчестве композитора, используя материалы из «Календаря–2019», а также выводит тексты выбранных песен на экран (для удобства коллективного исполнения).

Источники:

<http://www.notarhiv.ru/ruskomp/ostrovskiy/spisok.html> – Аркадий Островский, выбрать ноты песен для исполнения их школьниками в музыкальной гостиной.

<https://pianokafe.com/artist/arkadiy-ostrovskiy/music/> – Аркадий Островский. Все ноты.

Музыкальная гостиная
«Путешествие от кружка любителей игры на балалайках
до Академического русского народного оркестра имени
В.В. Андреева»

*Народу надо дать доступную музыку, музыку национальную,
и балалайка, домра, гусли являются именно такими
историческими национальными инструментами.*
В.В. Андреев

Цель проведения музыкальной гостиной – создание у младших школьников заинтересованного отношения к русским народным музыкальным инструментам и народному инструментальному исполнительству.

Алгоритм проведения музыкальной гостиной – от актуализации имеющихся у школьников знаний о русских народных инструментах (домра, балалайка, гусли, жалейка, баян и пр.) и их выразительных и изобразительных возможностях → через знакомство с основными этапами создания и развития оркестра русских народных инструментов и изучение его инструментального состава → к получению представления о современном звучании и репертуаре оркестра русских народных инструментов → к получению опыта культуры поведения в концертном зале.

Примерные вопросы для заключительной рефлексии младших школьников.

Что вы узнали о русских народных инструментах, о первом кружке любителей игры на балалайках, о его первом руководителе, Василии Васильевиче Андрееве? Охарактеризуйте звучание русских народных инструментов. Выразите свое отношение к делу жизни В.В. Андреева.

Источники:

<http://andreyev-orchestra.ru/> – сайт Государственного академического русского оркестра имени В.В. Андреева.

<https://www.youtube.com/watch?v=Lw3X9oUmWmo> – Оркестр русских народных инструментов ВГТРК в Большом зале Консерватории, дирижер – Николай Некрасов.

Примерные формы проведения мероприятий
для школьников основной школы
Песенный марафон «Песни как страницы истории моей страны»

Цель проведения песенного марафона – создать у школьников основной школы целостное представление о песенной культуре середины

и второй половины XX века, о персоналиях в музыкальном искусстве и об особенностях массовой песни.

Алгоритм проведения песенного марафона – от получения сведений о жизненном и творческом пути композиторов-песенников → через историю создания песен → к осмыслению выразительных и изобразительных возможностей музыкально-поэтического текста песни и их воплощению в сольном, ансамблевом и хоровом исполнительстве → к созданию целостного представления об истории этого временного периода в стране.

Каким образом можно организовать проведение песенного марафона «Песни как страницы истории моей страны»?

Проанализировать состав юбиларов – композиторов-песенников, вошедших в «Календарь–2019», каждому классу выбрать по одному композитору-песеннику; затем в каждом классе определить 2-3 песни из песенного наследия выбранного композитора (с учетом уровня развития певческих возможностей и музыкальных интересов конкретных школьников) для исполнения в песенном марафоне.

Школьники класса разделяются на 3 группы: «исследователи» (творчества, истории песни и т.п.), «пиар-группа» (готовит презентацию из материала группы «исследователей» для выступления класса в марафоне), «исполнители» (учат музыкальный материал, моделируют ситуации театрализации песен, репетируют исполнение).

Классы определяют (по жребию) последовательность участия в песенном марафоне (последовательность по дням и очередность в каждом дне).

Собственно участие в песенном марафоне каждый класс выстраивает следующим образом: коротко и интересно (сопровождая демонстрацией презентации) рассказывает о композиторе, авторе слов песни, о культурно-историческом контексте создания песни, затем песню исполняет.

Примерные задания¹¹ для школьников основной школы.

– Распределитесь, кто в вашем классном коллективе будет «исследователями», войдет в «пиар-группу» и в группу «исполнителей».

– Прочтите выразительно слова выбранных песен и составьте их исполнительские планы. Начните разучивать и петь мелодии песен в медленном темпе, соотносите свое пение с образом и исполнительским планом песни: нужно ли что-либо изменить, уточнить и т.п.

---

¹¹ Учитель выбирает задания (из примерных заданий) в зависимости от уровня готовности школьников к их выполнению.

– Узнайте об истории создания песни, о её «родителях»: авторах музыки и слов.

– Выберите того, кто будет объявлять коллектив и каждую песню (как на концерте); того/тех, кто будет рассказывать о песне, композиторе и авторе слов на песенном марафоне.

– Создайте команду, которая подготовит текст выступления (можно дать видеоряд о жизни страны в этот период).

– Составьте список песен, сделайте их хронометраж.

– Соблюдайте в последовательности песен следующее правило: не располагайте подряд одинаковые по характеру, жанру, стилю и темпу песни.

Примечание для учителя музыки. В процессе подготовки к песенному марафону целесообразно решать сопутствующие задачи: обращаться к выявлению музыкальной формы, в которой написано произведение, состава исполнителей, тембров музыкальных инструментов в сопровождении, средств музыкальной выразительности, которыми создается выразительность и изобразительность в музыке, и т.п.

Примечание для учителя литературы и учителя истории. В процессе подготовки к песенному марафону целесообразно проанализировать время написания песен и выстроить с группой ребят текст, содержащий культурно-исторический контекст, который кто-то из них произнесет перед исполнением песни (возможно, на фоне видеоряда).

В процессе песенного марафона возможно включить *конкурс на лучшее представление/исполнение песен* композиторов-юбиляров, для чего нужно сформировать жюри: *общественное* (состоит из школьников (по одному представителю от каждого класса), родителей) и *профессиональное* (состоит из учителей, приглашенных представителей учреждений культуры и искусства, преподавателей и студентов музыкальных учебных заведений; педагогов и учащихся учреждений дополнительного образования художественной направленности). Для членов жюри заготавливаются таблички с цифрами от «1» до «10», с помощью которых члены жюри оценивают участника по завершении выступления каждого класса.

Из песен-победителей складывается песенный репертуар для заключительного дня песенного марафона.

Лучшее исполнение песен (в завершение песенного марафона) отмечается призами (книги о музыке, о композиторах, о культурной жизни страны в XX веке, диски с записями «второй жизни» этих песен

в исполнении лучших современных отечественных солистов, ансамблей, хоровых коллективов и т.п.).

В песенном марафоне можно исполнять песни соло, дуэтом, ансамблем, хором – главное, чтобы было выразительно и от души!

Песенный марафон может проходить в течение 3-4 дней по 2-4 часа в день.

Примерные вопросы для заключительной рефлексии младших школьников.

Что вы узнали о нашей стране середины и второй половины XX века, о людях искусства этого времени, о мемориальной культуре страны, о событиях этого времени благодаря массовой песне, страницам жизни и творчества композиторов-песенников – юбиляров этого года? Почему для проведения песенного марафона выбрана тема «Песни как страницы истории моей страны»?

Материалы для проведения песенного марафона «Песни как страницы истории моей страны» (см. «Календарь–2019»):

февраль – 105 лет со дня рождения Аркадия Ильича Островского (1914–1967); 110 лет со дня рождения Бориса Андреевича Мокроусова (1909–1968);

март – 85 лет Евгению Павловичу Крылатову (р. 1934);

май – 105 лет со дня рождения Марка Григорьевича Фрадкина (1914–1990);

июнь – 105 лет со дня рождения Серафима Сергеевича Туликова (1914–2004);

июль – 90 лет со дня рождения Юрия Михайловича Чичкова (1929–1990);

ноябрь – 120 лет со дня рождения Дмитрия Яковлевича Покрасса (1899–1978);

декабрь – 115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалецкого (1904–1987).

Квест по теме «Юбиляры музыкального Календаря – 2019»

Рекомендации по проведению квеста¹².

Как готовится квест? Выбирается тема (в нашем случае – это юбиляры 2019 года, которых выбирают учителя – разработчики квеста).

---

¹² Квест (англ. *quest* – поиск) – новый формат развлечений, командная игра, в которой школьники получают задания, перемещаются по помещению в поиске ответов на них, добывают подсказки, позволяющие перейти к следующему заданию. Играющий школьник должен проявлять активность и творческий подход к выполнению заданий. Школьники, успешно справившиеся с заданиями, получают призы.

Задания квеста (в определенной степени) выполняют *диагностическую функцию* – что осталось в памяти школьников после проведения мероприятий Всероссийской недели музыки для детей и юношества. Определяются место начала и завершения игры, остановки; места, где спрятаны подсказки. Продумывается оформление помещений, где будет проходить маршрут квеста, готовятся эмблемы участников, карта маршрута, приз, который получают игроки в финале.

Задания для квеста должны быть разнообразными, но их сложность обусловлена примерным уровнем знаний в области заявленной темы, которыми владеют участники.

Предлагаемые подходы к разработке квеста¹³ ориентируют на разработку как *линейного* квеста (игра построена по цепочке: выполнив одно задание, участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут), так и *тематического* квеста.

Ведущий обязательно знакомит участников с правилами и ходом игры.

Примерные задания квеста.

Задание 1. Современники называли этого композитора *музыкальным «маринистом»*. Задание вы найдёте в шаре, цвет которого соответствует тому, что составляло основу первой профессии этого композитора (*синий шар*).

Задание 2. Прежде чем серьезно заняться музыкой, будущий композитор закончил Морской кадетский корпус, получил офицерское звание и совершил кругосветное плавание на судне «Алмаз», из которого привез свою Первую симфонию. Кто это?

а) А.П. Бородин, б) **Н.А. Римский-Корсаков**, в) П.И. Чайковский.

Задание 3. Ведущий вручает участникам конверт (в котором находится разрезанное на буквы слово «портрет») и предлагает игрокам из разрезанных букв *собрать слово, которое является жанром изобразительного искусства*. После выполнения данной подводки ведущий вручает группе игроков следующий конверт-задание.

Задание 4. Найдите в рекреации школы портрет композитора по следующему описанию: «Среди портретов кисти Репина эта работа занимает особое место... мастер писал этот портрет за несколько дней до смерти великого композитора, что придает работе особую драматичность и глубину».

---

¹³ Квесты бывают *штурмовыми*, где все игроки получают основное задание и перечень точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; и *кольцевыми*, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными.

Перед нами очевидно серьезно больной человек: нездоровая краснота лица, блестящие глаза. Художник концентрирует внимание на лице композитора: взъерошенные волосы, запущенная борода с усами не отвлекают нас от взгляда. В глазах читаются печаль и тоска. Но одновременно это глаза энергичного и сильного человека. Больничный халат, вышитая рубашка написаны схематично, они не подчеркивают болезненность, а служат обрамлением главного – лица, головы, вызывающий поворот которой позволяет думать, что до последнего мгновения жизни этот человек боролся со своим недугом.

Фон на портрете «пустой», свободный от всяких деталей. Можно подумать, что человек изображен на фоне облаков. Создается ощущение грандиозности и величия изображаемого. Он сам как его музыка: особенная, неукротимая, мощная, неповторимая. Эта музыка звучит в его глазах...».

(Илья Ефимович Репин «Портрет композитора М.П. Мусоргского». 1881. Холст, масло. Третьяковская Галерея, Москва.)

Задание 5. Назовите фамилию русского композитора, автора оперы «Борис Годунов» и фортепианной сюиты «Картинки с выставки» (написанной им под впечатлением от выставки работ своего друга, художника и архитектора В.А. Гартмана):

а) М.И. Глинка; б) Н.А. Римский-Корсаков; в) **М.П. Мусоргский.**

Подводка. На доске написаны цифры, в которых зашифрована фамилия композитора: 14 – 21 – 19 – 16 – 18 – 4 – 19 – 12 – 10 – 11. *Подберите ключ к шифру (Мусоргский).*

Подводка. 2 марта 1881 года в Николаевский военный госпиталь на Слоновой улице в Песках вошел посетитель с холстом в руках и направился в палату своего друга, которого привезли двумя неделями ранее с горячкой и нервным истощением. Открыв кисти и краски, художник взглядывался в знакомое и измученное лицо. Через 4 дня единственный прижизненный портрет русского композитора, отразивший его тяжёлое физическое и эмоциональное состояние, был готов. Композитор пережил свое изображение только на 9 дней...

... Особенность работы над портретом состояла в том, что композитор в своем состоянии не мог «позировать». Репин пристраивался рядом с ним и чуть ли не «на коленке» писал... П.М. Третьяков сразу купил портрет композитора для галереи.

Задание 6. Назовите театр, фотография которого изображена на одной из открыток, которые вы найдете на полке с книгами на букву «т» в школьной библиотеке.

Подводка. Монументальное здание театра впечатляет своей красотой. Построенное в неоклассическом стиле здание имеет многофигурный силуэт. Зрительный зал театра считается одним из самых красивых в мире. Если традиционно зал императорского театра оформлялся красным цветом с золотом, то в этом театре

используется цвет морской волны – голубые стены, дополненные синим бархатом, и кресла в синем тоне. Занавес в технике изготовления соединил живопись и аппликацию, а его рисунок повторяет узор платья императрицы Марии Александровны.

На плафоне люстры изображены двенадцать нимф в окружении амуров и двенадцати медальонов с портретами драматургов. Первоначально театр предполагалось использовать для постановки самых разных спектаклей, в том числе и драматических, поэтому в музыкальном театре есть портреты Фонвизина, Островского, Гоголя и других русских драматургов XVIII-XIX веков.

Первым представлением в этом театре была опера Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя» (1860).

На театральной площади расположены памятники Михаилу Ивановичу Глинке и Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову.

Назовите город, в котором находится этот театр.

На оборотной стороне открытки с фотографией этого известного музыкального театра прочтите следующее задание.

Задание 7. Найдите задание в актовом зале на большом листе ватмана.

Примечание. Известно, что для того, чтобы грамотно говорить и писать, надо знать правила языка. То же самое и в балете. Только в балете вместо слов – движения, а вместо орфографии и синтаксиса – правила классического танца. Балетный язык универсален: танцор из России поймет своего коллегу из Германии, а коллега из Германии – китайскую балерину... Как в музыке применяется итальянская терминология, так в балете все термины – французские.

Участникам нужно сопоставить предлагаемые ниже понятия и их значения, соединив нужные «пары» стрелками с помощью цветных маркеров или фломастеров.

1.	Анонс	1.	оформление сцены, павильона, съемочной площадки, создающее зрительный образ спектакля, фильма
2.	Балетмейстер (нем. <i>ballettmeister</i>)	2.	предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения; рисунок, по которому создается что-либо (театральный костюм, декорация, архитектурное произведение и т.п.)
3.	Декорация (от фр. <i>decoratio</i>)	3.	объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах
4.	Кордебалет (<i>corps de ballet</i>)	4.	вращение вокруг своей оси на полупальцах или пальцах одной ноги 1) в балете: полный оборот на носке одной ноги; 2) в фигурном катании: быстрое вращение тела вокруг вертикальной оси
5.	Либретто (от ит. <i>libretto</i>)	5.	главная танцевальная сцена в балете или в одном из актов балета, где раскрываются взаимоотношения героев, показывается танцевальное мастерство исполнителей; состоит из адажио, вариации танцовщика и вариации балерины и коды – коротких, технически сложных танцевальных кусков танцовщика и балерины
6.	Па-де-де	6.	изложение сюжета балета в программе спектакля, которая

			помогает зрителю понять происходящее на сцене действие; практикуется в музыкальных театрах с начала XVII в.; иногда неправомерно используется как синоним сценария
7.	Пируэт	7.	основная часть балетной труппы, артисты, танцующие в ансамбле и исполняющие массовые танцевальные номера и сцены
8.	Пуанты (фр. <i>pointe</i>)	8.	обувь, которая используется при исполнении женского классического танца; имеет твердый носок балетных туфель, в балете танец на кончиках пальцев при вытянутом подъеме ноги
9.	Эскиз (фр. <i>esquisse</i>)	9.	автор и постановщик балетов, танцев, хореографических номеров, танцевальных сцен, создатель танцевальных форм; ставит хореографические сцены, танцы, создаёт систему движений в пространстве сцены или танцевальной площадки, определяет грим и костюмы персонажей, выбирает декорации и освещение. Все это подчиняет основной идее, чтобы танцевальное зрелище представляло собой гармоническое целое

Ключ к выполнению задания: 1-3; 2-9; 3-1; 4-7; 5-6; 6-5; 7-4; 8-8; 9-2.

Примечание. Коллективная оценка – рефлексия полученных результатов по каждому вопросу квеста – проводится по следующим показателям: включенность игроков в работу (в том числе индивидуальный вклад), слаженная работа, достижение цели, качество усвоения знаний, качество выполнения работы.

Творческий вечер «С любовью к Родине. Михаил Иванович Глинка»

Цель проведения творческого вечера – создать у школьников целостное представление о жизни, творчестве и личности великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки.

Алгоритм проведения творческого вечера – от получения сведений об особенностях данного историко-культурного периода в истории нашей страны → через знакомство с жизненным и творческим наследием композитора → к осмыслению выразительных и изобразительных возможностей его музыкального стиля и роли в русской музыкальной культуре → к созданию у старшеклассников заинтересованного отношения к музыкальному наследию композитора.

Примерные вопросы для заключительной рефлексии школьников.

Что мы узнали о жизни и личности великого композитора XIX века, что мы можем сказать о его творчестве, о его индивидуальном стиле, каковы его жизненные и творческие принципы?

Материалы для проведения творческого вечера (см.: «Календарь–2019», июнь).

Вариант творческого задания: внимательно прочтите биографию композитора и составьте географическую карту его путешествий (в электронном формате), отметив на этой карте музыкальные произведения (в виде гиперссылки на файл с краткой аннотацией), созданные в путешествиях и после них. Карта обязательно должна быть «озвучена» фрагментами из указанных произведений с комментариями участников. Таким образом, результатом выполнения задания является звучащая интерактивная карта творческого пути великого русского композитора М.И. Глинки.

Примечание. С помощью карты в рамках Всероссийской недели музыки можно провести тематические классные часы для младших школьников о жизненном пути и творчестве основоположника русской национальной оперы.

Литературно-музыкальная гостиная

«Все мои стихи и песни не столько о войне, сколько против нее»

(к 95-летию со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы)

Возможно проведение литературно-музыкальной гостиной только в мальчиковой аудитории (мужчина-композитор говорит с «растущими мужчинами» школы о важном на языке своего песенного творчества), мальчишки принимают самое активное участие в литературно-музыкальной гостиной и исполняют песни (соло, в ансамбле, хором). Желательно, чтобы и вел это мероприятие учитель-мужчина. Его позиция – мотивация школьников к диалогу.

Цель проведения литературно-музыкальной гостиной – создать у школьников целостное представление о песенном творчестве Б. Окуджавы как представителя направления «авторская песня».

Алгоритм проведения литературно-музыкальной гостиной – от получения сведений об особенностях данного историко-культурного периода нашей страны → через знакомство с жизненным и творческим наследием композитора → к осмыслению выразительных и изобразительных возможностей его песенного творчества как отношения к войне → к выразительному исполнению любимившихся песен (объяснить выбор).

Примерные вопросы для заключительной рефлексии.

Что мы узнали о песенном творчестве Б. Окуджавы, об особенностях авторской песни (совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя; гитарное сопровождение, приоритет значимости текста над

музыкой)? Какие интонации и образы присутствуют в текстах песен Окуджавы, какова основная идея песен о войне, каковы жизненные и творческие принципы автора? Расскажите, что вы поняли о людях времени Великой Отечественной войны, что вы поняли о себе после исполнения песен Окуджавы? Почему Булат Окуджава называл жанр авторской песни «формой духовного общения единомышленников»?

Материалы для литературно-музыкальной гостиной – см.: «Календарь–2019», май.

Примерные формы проведения мероприятий в рамках Всероссийской недели музыки для школьников старшей школы

Задание 1. Прочтите три высказывания писателей. Выберите из них то, которое вы полностью поддерживаете, которое вам ближе по смыслу, приведите собственные аргументы в его пользу.

«Музыка – это разум, воплощенный в прекрасных звуках». Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883).

«Искусство никогда не оставляло человека, всегда отвечало его потребностям и его идеалу, всегда помогало ему в отыскании этого идеала, – рождалось с человеком, развивалось рядом с его исторической жизнью». Федор Михайлович Достоевский (1821–1881).

«Музыка заставляет меня забыть себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение; мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, что и собственно не чувствую, что я понимаю то, чего я не понимаю, что могу то, чего не могу». Лев Николаевич Толстой (1828–1910).

Приведите свои любимые высказывания о музыке.

Совместно выберите из всех предложенных высказываний самое яркое и значимое для всех присутствующих. См. также Приложение 3.

Музыкальная встреча с Леонидом Борисовичем Коганом

Цель проведения литературно-музыкальной гостиной – создать у школьников представление о мастере игры на скрипке, художнике ярчайшей индивидуальности.

Алгоритм проведения музыкальной встречи – от знакомства с устройством, выразительными и изобразительными возможностями скрипки как солирующего музыкального инструмента → через восприятие

исполнительского мастерства скрипача-виртуоза → к формированию своего отношения к скрипичному исполнительству.

Примерные вопросы для заключительной рефлексии старших школьников.

Что мы узнали об исполнительском мастерстве Леонида Когана? Как вы понимаете смысл слова «виртуоз»? Как вы думаете, почему его называли «музыкальнейшим из музыкантов»? Поразмышляйте, почему Коган был уверен, что аудитория слушателей – «самый тонкий, самый точный барометр того, в какой форме, в каком творческом состоянии находится артист в данный момент на сцене»? Как вы считаете, почему Леонид Коган придерживался правила не показывать ученику собственное исполнение того произведения, над которым они работали в классе?

Материалы для проведения музыкальной встречи (см.: «Календарь–2019», ноябрь).

Отличительным качеством Леонида Когана была исключительная виртуозность – он был первым исполнителем некоторых сочинений Н. Паганини, играл всю яркую скрипичную музыку П. Сарасате, Г. Венявского, А. Вьётана, Ф. Крейсера. Ему посвящали свои произведения выдающиеся композиторы – А. Хачатурян, Т. Хренников, К. Караев, М. Вайнберг, А. Жоливе; для него начал создавать свой Третий скрипичный концерт Д. Шостакович (замысел остался неосуществленным).

Коган – единственный музыкант из СССР, кто удостоился чести играть на настоящей знаменитой скрипке Паганини – «Гварнери дель Дездемо», которая хранится, согласно завещанию, в муниципалитете Генуи и только в особых случаях вручается мэром выдающимся музыкантам.

Современники говорили о нем, что «он родился со скрипкой в руках». «Заниматься на скрипке я стал совершенно случайно. Мои родители не были музыкантами. Отец был фотографом, он играл на скрипке. В детстве она привлекала меня необычностью формы и удивительными звуками. Когда мне было 3 года, я не ложился вечером спать, если рядом со мной не клали скрипку. В 5 лет я уже пробовал сам играть на ней, но дотянуться левой рукой до шейки инструмента, как это делал отец, не удавалось. И это меня страшно злило. После долгих моих просьб родные купили мне маленькую скрипку, что было для меня огромной радостью. Вскоре я начал заниматься. Однако мои радужные мечтания быстро научиться играть вскоре рассеялись. Оказалось, что это очень трудно. Помню, к третьему уроку мне уже настолько не хотелось заниматься, что я отказался идти к педагогу. Но тут уже решительно запротестовали родители и настояли, чтобы я продолжил учебу. Первые два месяца я мог играть подряд не более пяти минут: руки наливались свинцом, голова была еще тяжелее».

Скрипач говорил, что *он хочет играть именно так, как чувствует*. Он играл так, будто полностью сливался со скрипкой, будто музыкальный инструмент и человек являлись единым целым. Уровень его мастерства поражал. Скрипка Когана имела напряженный, густой, переливающийся тембрами голос, отображающий все, что присуще инструменту.

Л.Б. Коган считал, что его важнейшая задача как педагога, – передать ученику предельно органичное ощущение инструмента, музыки, умение выразить свои мысли и ощущения, создать систему «скрипка → артист → музыка», достигнуть оптимального концертного состояния. Именно такой подход дает возможность развивать инициативу и самостоятельность ученика. Коган избегал собственного показа в классе, чтобы исключить возможность подражания ему.

Кумиром знаменитого скрипача был Никколо Паганини. В начале 80-х гг. XX века кинорежиссер Л. Менакер обратился к Когану с просьбой сыграть на скрипке за исполнителя роли Паганини в фильме «Никколо Паганини». Коган не раздумывал и блестяще справился с задачей.

Во время показа фильма в Италии местные газеты писали: «Скрипка Паганини была вручена, быть может, одному из самых выдающихся скрипачей современности – Леониду Когану».

Источники:

Фильм «Leonid Kogan» documentary (in Russian), 1989.

Игра Леонида Когана в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра СССР под управлением А. Каца (произведения Ф. Крейслера, Л. Бетховена, Дж. Гершвина, Я. Хейфица, П. Сарасате). БЗК, 1974.

Задание. Вступите в воображаемый «диалог» с одним из самых выдающихся скрипачей современности – Леонидом Борисовичем Коганом.

Кредо великого скрипача было: *«Исполнитель обязан постараться сделать все от него зависящее, чтобы публика получила богатые и разнообразные художественные впечатления и ушла из зала с желанием обязательно посетить следующий концерт».*

Согласны ли вы с точкой зрения музыканта?

Учебная конференция

(к проведению в Российской Федерации в 2019 году Года театра)

Театр – это волшебный мир... Он дает уроки красоты, морали и нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей.

Б.М. Теплов

Участники – школьники 8-11 классов, учителя, родители, представители учреждений культуры.

Цель проведения учебной конференции: изменение отношения старших школьников к искусству музыкального театра в контексте активизации их поисково-исследовательской деятельности.

Примерные вопросы для выступлений:

– Большой театр: история рождения и становления.

– Мариинский театр: история рождения и становления.

– Региональный музыкальный театр: история рождения и становления.

– Знакомство с театром: архитектура, залы, сцена (виртуальная / реальная экскурсия).

– Мир театрального костюма.

– Художественные произведения в театре.

– Профессии в музыкальном театре.

– Работа со зрителем: как воспитать театральную аудиторию?

– Роль музыкального театра в жизни современного школьника.

– Репертуар музыкальных театров для школьников.

– Театр и школа – перспективы взаимодействия.

– Обзор книг об истории музыкальных театров.

– Интерактивная экскурсия «Тайны театрального закулисья».

– Балет на сцене музыкального театра.

– Опера на сцене музыкального театра.

– Мюзикл на сцене музыкального театра.

– Театр и Интернет – нестандартные способы продвижения.

– Мое самое яркое музыкальное впечатление от посещения музыкального театра.

Примечание. Выступления готовятся индивидуально или группой старших школьников (производится распределение работы). Время выступления – до 10 минут, выступление желательно сопровождать презентацией (до 5 слайдов), музыкальными и видеофрагментами. Тексты выступлений передаются в библиотеку или в кабинет музыки школы.

Учебная конференция, которая проходит в рамках школьных мероприятий, приуроченных к Году театра в России, включает также посещение, по возможности, театра, просмотр фрагментов спектаклей, выступлений артистов балета, оперы.

Каковы условия проведения этого мероприятия? Музыкально-образовательная среда с увлекательными ситуациями познания и творчества; возможность для старших школьников работать вместе со взрослыми, получить представление о разных театральных профессиях (актер, драматург, художник, звукорежиссер, дирижер, музыкант оркестра, солист хора и т.д.); приобрести опыт личностного постижения музыкально-художественного текста, сопереживания творчеству других и т.п.

Школьникам предоставляется возможность составить краткую рецензию «Пишу о спектакле» (на просмотренный спектакль). После анализа рецензий специалистами (театральными критиками, учителями

литературы и музыки) проводится обсуждение спектакля с использованием самых удачных фрагментов из рецензий, а также подведение итогов проведения учебной конференции. Возможно разместить дайджест рецензий на сайте школы, в региональном театральном издании и пр.

Музыкальный салон

«Вторая жизнь» литературного произведения А.П. Чехова в балете»

Цель проведения музыкального салона – познакомить старших школьников с рождением музыки балета из чеховской прозы.

Алгоритм проведения музыкальной встречи – от знакомства с содержанием рассказа и *словом* Чехова → через восприятие *интонации* музыки композитора Гаврилина → восприятие образа Анюты-Максимовой в балете и *движении* → к формированию собственного отношения школьников к совокупности разных видов искусства в создании одного образа.

Примерные вопросы для заключительной рефлексии старших школьников строятся на сопоставлении средств выразительности разных видов искусства в создании одного образа, на поиске общих и различных составляющих.

Материалы для проведения музыкального салона (см.: «Календарь–2019», февраль).

Чехов А.П. Рассказ «Анна на шее» (1895).

«Анюта» – балет в двух актах на музыку Валерия Гаврилина.

Сценическая версия телевизионного фильма-балета «Анюта» (либретто Александра Белинского и Владимира Васильева по рассказу А.П. Чехова «Анна на шее», балетмейстер – В. Васильев).

Первое представление: Центральное телевидение («Ленфильм»), 1 мая 1982 г.

Фильм-балет¹⁴ «Анюта» с Екатериной Сергеевной Максимовой в роли Анны, имевший большой успех во всём мире, получил приз «Интервидения» и был удостоен Государственной премии РСФСР.

---

¹⁴ Фильм-балет – это особый жанр кинематографического искусства, комбинирующий художественные средства этого искусства с художественными средствами собственно балета. В отличие от *экранизации балета*, представляющей собой фиксацию сценической постановки как она есть, фильм-балет является оригинальной кинорежиссёрской работой, осуществлённой павильонными или натурными съёмками с применением различных кинооператорских техник, приёмов монтажа и т.п., а также с возможным участием драматических актёров.

Балет «Анюта» был поставлен уже после выхода фильма (1986). Это было новое произведение, впервые получившее свою жизнь в театре «Сан-Карло» (Неаполь, Италия), а затем и на сцене Большого театра СССР (1986).

«Александр Белинский давно хотел снять телевизионный балет по Чехову, долго «ходил вокруг» «Скверного анекдота», а потом, как-то раз, услышал вальс Валерия Гаврилина и понял, что это настоящий «чеховский вальс». Вот так, не от литературы, а от музыки родился замысел фильма, хотя в основе его были использованы мотивы рассказов Антона Павловича Чехова, большей частью – «Анна на шее»... Для «Анюты» Александр Аркадьевич вместе с Володей подбирал музыку буквально по кусочкам из разных произведений Валерия Гаврилина». *Екатерина Максимова*

В образе Анюты Антон Павлович Чехов затронул важную для писателя тему верности собственным принципам: *нельзя пойти на компромисс с совестью и обойтись без последствий*. Роль Анюты для Екатерины Максимовой стала одной из любимых, потому что «в «Анюте» есть не только что танцевать, но и что играть», – рассказывала балерина.

«Отношения с балетом у меня складывались любопытно и непредсказуемо, – рассказывал композитор. – Еще студентом консерватории некоторое время был концертмейстером в балете и хорошо представлял, как готовится спектакль, но сочинять балет не дерзнул. Обратил меня в эту веру ленинградский режиссер Александр Белинский, поставивший на телевидении ряд интересных музыкальных спектаклей. Опытный режиссер, он разглядел в отдельных фрагментах музыки, написанной мною 15-20 лет назад, балет на сюжет чеховского рассказа «Анна на шее». Конечно, для меня самого это было неожиданно: оказывается, сам того не зная, я уже давно пишу балетную музыку, да еще помогающую воплотить на сцене чеховские образы!» *Валерий Гаврилин*

Примечание. В этом музыкальном салоне «отмечаются юбилеи» двух юбиляров года – композитора и балерины.

Литературно-музыкальная композиция

«Отмечаем юбилей одного из главных шедевров русской музыки – премьеры оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин»

Материалы для литературно-музыкальной композиции (см.: «Календарь–2019», март).

*Я влюблен в образ Татьяны,
я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку,
потому что меня на это непреодолимо тянет.
Я совершенно погружен в сочинение оперы.*

*Если была когда-нибудь написана музыка
с искренним увлечением, с любовью к сюжету
и к действующим лицам оно, то это музыка к «Онегину».
Я таял и трепетал от невыразимого наслаждения,*

когда писал её.
П.И. Чайковский

Цель литературно-музыкальной композиции – познакомить старшеклассников с историей любви в творчестве Александра Сергеевича Пушкина и Петра Ильича Чайковского.

Алгоритм проведения литературно-музыкальной композиции – от чтения романа в стихах и восприятия слова Пушкина → через восприятие его *интонирования* (оперная интерпретация пушкинского «романа в стихах» с выразительнейшей музыкой) в музыке Чайковского → к формированию культуры восприятия старшеклассниками крупного музыкального жанра и собственного оценочного отношения.

Примерные вопросы для заключительной рефлексии старших школьников строятся на восприятии и сопоставлении средств выразительности разных видов искусства (литературы и музыки).

«Евгений Онегин» – бессмертный шедевр бессмертных Чайковского и Пушкина. В творчестве композитора опера «Евгений Онегин» занимает особое место. Пушкинский сюжет для композитора был личностным, имел семейные истоки, зрел в сознании композитора с раннего детства.

Композитор поставил задачу – создать произведение, основанное на конфликте положений, которые он испытал сам либо которые способны его задеть за живое. Опера о любви и безразличии, о дружбе и вражде – о чувствах, который каждый переживает по-своему.

Чайковский проявил себя как гениальный композитор и либреттист. Слово и музыка неразделимы, звучание слова рождает музыкальную интонацию, одухотворенную поэтическим образом.

В романе Пушкина повествование ведется от имени автора, рассказчика; у Чайковского – то, что невозможно выразить словами (настроение героев, их переживания), «рассказывает» оркестр.

«Я глубоко уверен, что эта опера бессмертна. Вслед за нами придут другие Ленские и Онегины, придет новая публика, и все опять заново переживут то, что переживали мы, прикасаясь к живому роднику поэзии Пушкина и Чайковского... Важно только не порывать с традициями, которые нам завещали великие русские певцы, создатели образов пушкинских героев на оперной сцене. И не только не порывать, но непременно обогащать их новыми чертами, которые помогут дополнительно раскрыть их современность». *С.Я. Лемешев*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Правовые и нормативные документы

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».
5. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
6. Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций. Методические рекомендации по организации содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».

Список основной и дополнительной литературы

1. Александрова Н. Балет. Мини-энциклопедия для детей. Рассказы о театре, балетной школе, знаменитых спектаклях. – ВХВ-Петербург, 2016.
2. Бахрушин Ю.А. История русского балета. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2009.
3. Беседы с Альфредом Шнитке [сост., предисл. А. В. Ивашкина]. – М.: Классика-XXI, 2005.
4. Бородина Г.В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители: учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2017.
5. Волковы Н. и В. Большой-пребольшой. – М.: Настя и Никита. 2018.
6. Дементьев В.В. Джазовые вокалисты. Краткий словарь. – М.: Современная музыка, 2016.
7. Дирксен Д. Искусство обучать. Как сделать любое обучение нескучным и эффективным. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
8. Дуганова Л.П. Искусство как среда воспитания (аксиологический аспект) / Стратегия воспитания в образовательной системе России:

- подходы и проблемы. Сборник научных трудов / под ред. И.А. Зимней. Изд. 2-е доп. и перераб. – М.: Агентство «Издательский сервис», 2004.
9. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. – М.: Просвещение. 2005.
  10. Ковалева М., Лемеш Ю. Опера. Маленькая музыкальная энциклопедия. – М.: Фордевинд, 2015.
  11. Лозинская В. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века. – М.: СФУ, Инфра-М, 2018.
  12. Лях В.И., Сигида Д.А. Советская массовая песня как феномен музыкального искусства XX века // Культурная жизнь Юга России. – 2015. – № 2 (57). – С. 22-25.
  13. Махотин С.А. М.И. Глинка: исторический роман. – М.: Белый город, 2008.
  14. Неменский Б.М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить. Книга для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012.
  15. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. – М.: Музыка: Достояние России, 2004.
  16. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 кл. Ч.2: Русская художественная культура. Учебник. В 2-х ч. – М.: ВЛАДОС, 2008.
  17. Руднева О.С. Реализация нравственного потенциала искусства как необходимое условие формирования личности // Методист. – 2014. – №5. – С. 2-5.
  18. Федякин С.Р. Мусоргский: Жизнь замечательных людей. – М.: Молодая гвардия, 2009.
  19. Фиалковский В. Звезды Мариинского театра (комплект из 2 книг). Композитор – Санкт-Петербург, 2013.
  20. Чуракова Е.А., Харина Л.Г. Большой: театр и музей. 1918 – 2018. Кучково поле, 2018.
  21. Яковлева Ю. Создатели и зрители: Русские балеты эпохи шедевров. – М.: Новое литературное обозрение, 2017.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Календарь образовательных событий, приуроченных к памятным датам и событиям русской музыкальной культуры, 2019 год

ЯНВАРЬ

17 января – 220 лет со дня рождения русской артистки балета Большого Каменного театра Санкт-Петербурга *Авдотьи Ильиничны Истоминой (1799-1849)*, современницы и ровесницы А.С. Пушкина, одной из самых известных балетных танцовщиц своего времени.

Истомина была среднего роста, брюнетка, красивой наружности, очень стройна, имела черные огненные глаза, прикрываемые длинными ресницами, которые придавали особый характер ее физиономии, она имела большую силу в ногах, апломб на сцене и вместе с тем грацию, легкость, быстроту в движениях...

П.Н. Арапов, историк русского театра

Евдокия Ильинична Истомина (1799 – 1848) родилась 6 (17) января 1799 года в Петербурге в семье полицейского пристава. В 6 лет девочка осталась круглой сиротой и была определена в императорское театральное училище, куда брали детей из низших сословий и из бедной среды на полный пансион для обучения театральному ремеслу¹⁵. Первым педагогом девочки была русская балерина Екатерина Сазонова, исповедовавшая принцип «трех т»: талант + терпение + труд, а в старших классах – Шарль-Луи Дидло, директор училища, талантливый педагог и балетмейстер, сыгравший огромную роль в истории развития русского балета.

Основатель современной методики классического танца Шарль-Луи Дидло преподавал в школе около 20 лет и сумел добиться того, чтобы русский балет стал частью европейского (в то время складывалась новая система театрального пуантного классического танца, принципиально отличавшаяся от русской, близкой к системе бального и бытового танца). Дидло требовал от учеников не только совершенной техники, но и актерской выразительности, изящества танца, совершенства форм. Классический танец Дидло являлся стержнем образовательной программы балетного училища. В балетном училище установились правила приема на обучение танцу (ограничение возраста и особые природные данные) и аттестации учащихся (ежегодный конкурсный перевод из класса в класс). Продолжительность программы составляла 7 лет.

Уже в 9 лет Истомина участвовала в постановке Дидло «Зефир и Флора» на сцене Большого Каменного театра. В 1815(6?) году Авдотья заканчивает Петербургское театральное училище и вскоре становится ведущей танцовщицей балетной труппы петербургского Большого театра. Сценическая судьба юной Истоминой прочно связана с судьбой балетмейстера: Дидло является постановщиком большинства балетов, в которых она танцевала.

Дидло считал себя новым Пигмалионом и утверждал, что сам учитель гораздо важнее, чем ребенок. По его мнению, мастерство балетного танцовщика зависит от школы, от искусства педагога, и если педагогу для достижения цели нужно сломать ученику ногу, то он должен ее ломать. Его талантливые ученики ходили «украшенные» синяками. Дидло не признавал демонстрации виртуозности танцовщика только ради

¹⁵ Профессия артистов в начале XIX столетия не считалась престижной.

восхищения его техникой. Он был убежден, что наиболее полно и успешно воплотить его идею единства танца и чувства способны только русские артисты с их «пламенем души». Это свойство Истоминой образно выражают слова Александра Сергеевича Пушкина: «...душой исполненный полет». Истомина, одна из лучших воспитанниц Дидло, на протяжении своей творческой жизни демонстрировала публике виртуозный танец, талант драматической актрисы, владение искусством пантомимы. Праздником театра называли современники спектакли с участием Истоминой. Публика любила ее и за то, что она никогда не повторялась в своей игре, не пользовалась заученными штампами, каждую партию исполняя по-разному, находя оттенки движений и мимической игры, присущие конкретному образу.

Авдотья Ильинична в русском балетном искусстве была первой из русских танцовщиц, которая встала на пуанты¹⁶. Творческий союз Дидло и Истоминой строился на совпадении их взглядов на то, каким должен быть балет, в каком направлении должно развиваться искусство хореографии. В России именно благодаря Дидло и Истоминой это привело к настоящей реформе балета.

Истомина, с её крепким здоровьем, терпением и талантом, стала звездой балета Дидло, воплощавшей его реформу в жизнь. Дидло привез в Россию (1801) новый балет: скучный церемонный танец, унаследованный из XVIII века, преобразился на сцене; это были уже подлинно поэтические, музыкальные, пластические спектакли, в которых танец сочетался с мимическим искусством; вместо привычных для балета париков, фижм, шиньонов, башмаков с пряжками появились трико (творение французского мастера Трико), туника, пачки и балетный исторический костюм. Французский балетмейстер усилил роль кордебалета, связь танца и пантомимы, утвердил приоритет женского танца.

Дидло произвел переворот в хореографии, сделав акцент на технику танца и «систему полетов». Именно «полеты» (прыжки) стали визитной карточкой Авдотьи Истоминой¹⁷. Истомина была одной из лучших балерин школы Дидло, виртуозной танцовщицей, чрезвычайно музыкальной («смычку волшебному послушна»), превосходно владела искусством невесомой воздушности и «элевации» («душой исполненный полет»). В ней гармонично сочетались идеальные для танцовщицы качества: мимический дар и техническая завершенность танца; ее роли (Лиза в «Тщетной предосторожности», Луиза в «Дезертире», Черкешенка в «Кавказском пленнике», Кора в «Коре и Алонзо») требовали мимической выразительности¹⁸. Театральный критик В.И. Соц писал, что «Истомина танцует с величайшею живостью

---

¹⁶ До этого танцовщицы пытались становиться на большие пальцы ног, однако специальной балетной обуви в начале XIX-го века не было. Эксперименты с танцем на носках начались давно, о них вспоминала танцевавшая в конце XVIII века Татьяна Гранатова-Шлыкова, такой трюк проделывала на сцене француженка Женестьева Гослен. Считается, что впервые на сцену в пуантах вышла итальянка Мария Тальони. Это произошло на сцене лондонского королевского театра в 1830 году.

¹⁷ В анакреонтических балетах Дидло, изобиловавших особыми воздушными эффектами, он изобрел полеты на сцене, которые стали не только трюками, но и выражением новой балетной поэтики. Эти эффекты очаровали патриарха русской поэзии Г.Р. Державина на балете Дидло «Зефир и Флора» (1808), который выразил свои ощущения в следующих строках:

*Что за призраки прелестны,
Легки, светлы существа,
Сонм эфирный, сонм небесный.
Тени, лица божества
В неопisanном восторге
Мой лелеют, нежат дух?
Не богов ли я в чертоге?*

¹⁸ В будущем Истомину ждали роли в балетах «Зефир и Флора», «Африканский лев» (1818), «Калиф Багдадский», «Евтимий и Евхариса», «Роланд и Моргана», «Лиза и Колен» (1820), «Лелия Нарбонская» и др.

и проворством; она отличная балетная актриса для ролей резвых и хитрых девиц». В свете заговорили о поражающей грацией талантливой красавице.

*Поэтический стиль танца Истоминой, психологическая достоверность создаваемых ею образов позволяют считать её первой русской балериной зарождающегося тогда романтического направления в балете*¹⁹.

Самобытность её исполнительского стиля и сценическое обаяние ярко проявились в ролях пушкинских балетов, которые стали зенитом её творчества.

Современники наградили Истому высокоим признанием лучшей танцовщицы конца 1810-1820-х годов. Выдающиеся русские поэты (Пушкин, Грибоедов и Державин) в своих стихах воспевали балеты Дидло и его балерин²⁰.

*Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.*

А.С. Пушкин «Евгений Онегин», глава I, строфа XX.

Анри-Франсуа Ризенер (1767-1828). Портрет Авдотьи Истоминой. 1820 г.

¹⁹ В первой трети XIX века русский балет достиг творческой зрелости, сложилась национальная школа, для которой стали характерными жизненность, глубокая содержательность, виртуозная техника.

²⁰ Среди черновых рукописей Пушкина сохранился план задуманного им романа «Две танцовщицы»; одной из героинь должна была стать А.И. Истомина, танцующая в 1819 году в балете Дидло.

Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Москва

Век балерины того времени короток. Дидло, рассорившись с театральным начальством, уходит в отставку, а с ним завершается и триумф Истоминой.

В мае 1829 года Авдотья Истомина, повредив ногу во время выступления, вынуждена была перейти на амплу мимической актрисы. В прошении на имя дирекции она просила разрешения на поездку для поправки здоровья. Необходимость этого лечения подтвердил врач, потому что травма произошла во время спектакля. Резолюцию на прошение написал сам Николай I: «Истомину уволить ныне совсем от службы».

30 января 1836 года Истомина в последний раз выступила на сцене Александринского театра.

Умерла Авдотья Ильинична Истомина в Петербурге во время эпидемии холеры 26 июня (8 июля) 1848 года. Похоронена на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. На могильной плите с небольшим памятником из белого мрамора на кладбище в Большой Охте начертана скромная надпись: «Авдотья Ильинична Экунина²¹, отставная артистка».

Несколько фактов из жизни и творчества Авдотьи Истоминой

– Истомина танцевала в первых в истории балетах, поставленных по произведениям Пушкина (в «Кавказском пленнике» – роль черкешенки, в «Руслане и Людмиле» – партию Людмилы; оба балета были поставлены при жизни Пушкина).

– После премьеры «Кавказского пленника» по Петербургу разошелся слух, что Истомина – черкешенка по происхождению.

– В последнем выступлении Авдотьи Истоминой на сцене Александринского театра (30 января 1836 года) она исполнила русскую пляску в дивертисменте.

– Портрет А.И. Истоминой (1815-1818) работы художника А. Винтергальтера находится в музее Пушкина.

ФЕВРАЛЬ

27 января (8 февраля) – 145 лет со дня премьеры оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского на сцене Мариинского театра (1874).

*Я разумею народ как великую личность,
одушевленную единой идеей.*

Это моя задача.

Я попытался решить ее в опере.

М.П. Мусоргский

Опера (народная музыкальная драма) Модеста Петровича Мусоргского в 4-х действиях с прологом, либретто композитора, основанное на одноименной трагедии А.С. Пушкина и материалах «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Время действия: 1598 – 1605 годы. Место действия: Москва, на литовской границе, в Сандомирском замке, под Кромами.

Мысль написать оперу на сюжет исторической трагедии Пушкина «Борис Годунов» (1825) Мусоргскому подал его друг, историк, профессор В.В. Никольский. Композитора увлекла возможность претворить актуальную для его времени тему взаимоотношений царя и народа, вывести народ в качестве главного действующего лица оперы.

---

²¹ Муж Истоминой Павел Экунин был первым исполнителем роли Скалозуба на профессиональной сцене. Полная постановка «Горя от ума» не была разрешена цензурой, но 2 декабря 1829 года отдельные сцены из первого акта были поставлены в Большом театре Санкт-Петербурга в бенефис актрисы Марии Вальберховой. Павел Экунин пережил свою жену на несколько месяцев и умер 10 января 1849 года от эпидемии холеры.

По мере сочинения оперы²² отдельные сцены исполнялись в кружке «кучкистов», собиравшихся или у А.С. Даргомыжского, или у сестры Глинки Л.И. Шестаковой. В.В. Стасов вспоминал, что «радость, восхищение, любование были всеобщими».

Завершенная опера (1869) была представлена театральному комитету, члены которого отвергли её под предлогом отсутствия выигрышной женской роли. Мусоргский представляет вторую редакцию оперы (1871-1872, вместо 7 картин осталось 4 картины и пролог, появилась сцена бунта под Кромами и 2 новые польские картины с участием Марины Мнишек; была исключена сцена у собора Василия Блаженного, плач Юродивого перенесен в финал), но она вновь не была принята дирекцией императорских театров. Композитор объяснял это новаторским гармоническим языком (в сцене из II действия с курантами или в прологе с колокольным звоном)²³.

10 февраля 1873 благодаря поддержке певицы Ю.Ф. Платоновой, избравшей оперу для своего бенефиса, были поставлены три сцены из оперы в Мариинском театре (дирижер – Э. Направник).

Впервые полностью опера была поставлена в Мариинском театре под управлением дирижера Э. Направника (1874). Демократическая публика встретила «Бориса Годунова» восторженно; критика и дворянско-помещичье общество отнеслись к опере отрицательно. Оперу стали давать с произвольными сокращениями, а в 1882 году сняли с репертуара. «Ходили слухи, что опера не нравится царской фамилии; болтали, что сюжет ее неприятен цензуре» (Н.А. Римский-Корсаков).

Подлинное открытие и международное признание пришло к «Борису Годунову» после 1896 года, когда в опере (редакция Н.А. Римского-Корсакова)²⁴ пел Фёдор Иванович Шаляпин (Париж, 1908).

Примечание. Мероприятие, посвященное 145-летию со дня премьеры оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» на сцене Мариинского театра, целесообразно проводить совместными усилиями учителей музыки, литературы и истории.

Задание. Прочитать об истории создания оперы и её музыке, прослушать фрагменты из оперы по выбору учителя и обучающихся – <http://www.belcanto.ru/godunov.html> или <https://musicseasons.org/m-p-musorgskij-opera-boris-godunov/>.

1 февраля – 80 лет со дня рождения российской балерины *Екатерины Сергеевны Максимовой* (1939-2009). Народная артистка СССР (1973). Лауреат Государственной премии СССР (1981).

---

²² Известно, что Мусоргский во время работы над своими произведениями *никогда не делал предварительных набросков*, предпочитая долго обдумывать и записывать уже готовую музыку. В первой редакции оперы Модест Петрович выписал каждое движение исполнителей на сцене, вплоть до мимики на лицах. Исследователи сравнивают первую редакцию оперы со сценарием кинофильма.

²³ В этих оперных фрагментах композитор знакомит слушателей с сонористикой (ит. *sonore* – звучать) – музыкальной деятельностью, в основе которой лежит не высота, а тембр звука, и поиск новых музыкальных красок. Выдающийся пример, близкий современному типу сонористики, – сцена колокольного звона из оперы «Борис Годунов» (вступление ко 2-й картине).

²⁴ Согласно официальным источникам, опера имеет около 6 редакций: две написаны Мусоргским, две создал Н.А. Римский-Корсаков; оперу редактировали М. Ипполитов-Иванов, Д.Д. Шостакович, Дж. Гутман, К. Ратгауз. Каждая редакция представляет свою очередность сцен и включает разные части в контекст первоисточника. В последних двух современных версиях возвращена оркестровка Мусоргского.

Римский-Корсаков в своем предисловии к опере объясняет большое количество её редакций. Он пишет о том, что произведение вызвало противоположное мнение после первого же появления на сцене: с одной стороны, это талантливая работа, проникнутая народным духом и историей, живые и яркие сцены; с другой – неудобные голосовые партии, слабая инструментовка, неточности в голосоведении. Поэтому он взялся за редакцию оперы и, убирая погрешности, старался сохранить первоисточник.

Екатерине Максимовой

*Узор, написанный рукой природы,
Где непонятна тайна мастерства,
Где все цветы земли в лазури небосвода –
Живое чудо в форме божества.*

*Ты – легкая, но с грузом всей Вселенной.
Ты – хрупкая, но крепче нет оси.
Ты – вечная, как чудное мгновенье
Из пушкинско-натальевской Руси.*

Валентин Гафт

Неважно, где танцевать, – важно танцевать...

*Если бы я и хотела отметить какой-нибудь свой юбилей,
то это – 55 лет, как я ступила на сцену...*

Екатерина Максимова

Екатерина Сергеевна Максимова – выдающаяся русская балерина²⁵, прима Большого театра, легенда российского балета и наследница принципов императорского балета, обладательница необычайной виртуозности и воздушной грации. Ей были присущи твердый характер и настойчивость. При этом на многие вопросы о творчестве она неизменно отвечала: «Нет, я не смогу». Из-за этой черты характера французский фотограф Анри Лартиг прозвал ее в шутку «Мадам «Нет»²⁶.

«Великой балериной» называл Максимова французский балетмейстер Пьер Лакотт, «великой балериной и лучезарным дарованием» – режиссер Александр Белинский, «олицетворением Музыки» – дирижер Евгений Колобов, «своей радостью в искусстве» – актер Игорь Ильинский, «чудом природы» – балетмейстер Наталья Касаткина, «самой интеллигентной и самой деликатной балериной наших дней» – критик Вадим Гаевский.

Её прабабушка была двоюродной сестрой Сергея Васильевича Рахманинова; дедушка Густав Шпет – известным философом, переводчиком Гегеля, Диккенса и Байрона.

Катя в детстве мечтала быть и пожарным, и дворником, и кондуктором. Но в 10 лет поступила в хореографическое училище при конкурсе на место 80 человек (1949). У неё были великие педагоги. Знаменитая *Елизавета Павловна Гердт*²⁷, прима Императорского театра (отец которой был первым танцовщиком великого балетмейстера Мариуса Петипа), привила ученице безупречный классический стиль, артистизм, тонкую культуру интонирования, научила личностному проживанию музыки. *Галина Сергеевна Уланова*, педагог-репетитор, передала Кате «все, что у нее

---

²⁵ Творчество балерины отмечено многими наградами: народная артистка СССР (1973), лауреат премии Ленинского комсомола (1972), Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1984) и Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки (1991); орден Трудового Красного Знамени (1971), орден Ленина (1976), ордена Дружбы народов (1981, 1994), орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999) и IV степени (2008); бразильский орден Риу-Бранку (2004).

Среди наград – премия имени Анны Павловой (1969) и премия имени Мариуса Петипа Парижской академии танца (1972), премия Академии Симба (1984), театральная премия «Хрустальная Турандот» (1991), Премия ЮНЕСКО и медаль имени Пабло Пикассо (1990).

²⁶ Максимова Е. «Мадам «Нет»». – М.: АСТ-Пресс Книга, 2003.

²⁷ «Это большая, великая школа. Это великая культура. Это изумительный человек, профессионал высочайшего класса. То, что я к ней попала, – это счастье», – вспоминала Екатерина Максимова.

было»²⁸. После каждого выступления она заходила к Максимовой в гримерную, хвалила, а затем перечисляла то, что, по её мнению, Катя могла исполнить лучше. Для Максимовой мнение Улановой было значимым буквально во всем. Екатерина долгие годы хранила подаренный Улановой молоточек для разминания балетных туфель,²⁹ пока не передала его в музей.

Уже через полгода обучения в училище Катя вышла на сцену (птичка в свите феи Весны в спектакле «Золушка»; партии снежинки, куклы, Маши-девочки – «Щелкунчик»). Роль Маши в «Щелкунчике» принесла юной балерине первую награду – премию Всесоюзного конкурса артистов балета.

После окончания училища (1959) Екатерина Сергеевна гастролировала в США и Канаде. Отзывы о ней были восторженными: «Эта девочка способна растопить самые черствые сердца». После этой поездки пресса называет её не иначе, как *«маленький эльф»*.

Следует заметить, что к партии Маши в «Щелкунчике» в постановке Юрия Григоровича Максимова она вновь вернулась уже в составе балетной труппы Большого театра (1966). Роль Маши создавалась Григоровичем «под нее» с учетом её данных. Средствами воплощения и хореографического, и драматического образа для Е. Максимовой были не только хореография и пластика, но и мимика, и артистизм. По свидетельству критики, Максимова обладала «счастливой и уникальной способностью оставаться взрослой балериной, играя девочку, и сохранять черты детской непосредственности во «взрослой» части роли».

Детское восприятие мира, обаяние, актерские способности, внешние данные позволили Максимовой после поступления в труппу Большого театра сразу получать серьезные партии. Своеобразная пластика в сочетании с искренностью в воплощении сценических образов, легкость, воздушность и изящество привлекли к ней внимание зрителей, балетмейстеров и критики. К Максимовой очень рано пришел большой успех. *«Она – балерина потрясающая, намного обогнавшая своё время по эстетике танца. И в исполнении классики, и в современной хореографии. Каждый период времени несёт своё, изменяется техника, но посмотрите сегодня на танец Катюши – он остаётся эталонным и ничуть не устаревает – ни по технике, ни по внутренней одухотворённости. Катя родилась балериной с идеальным телом, красивыми ногами, совершенными пропорциями. Любой незатейливый и наивный сюжет классической балетной сказки она наделяла духовным содержанием и особой романтической красотой»* (Михаил Лавровский).

В балетной труппе Большого театра Екатерина Максимова проработала 30 лет (1958 – 1988). Выступала в дуэте с супругом Владимиром Васильевым, была первой исполнительницей ведущих партий в классических балетах Ю. Григоровича («Спартак», 1968 – Фригия; «Спящая красавица», 1973 – Принцесса Аврора). Танцевала в балетах Большого театра («Жизель», 1960 – Жизель; «Золушка», 1964 – Золушка; «Петрушка», 1964 – Балерина; «Дон Кихот», 1968 – Китри; «Лебединое озеро», 1968 – Одетта-Одиллия), в балетах, поставленных В. Васильевым, и др. постановках в России и за рубежом.

Своеобразным испытанием для Максимовой стала партия Марии в «Бахчисарайском фонтане» (ранее исполнительница партии – Г.С. Уланова). Екатерина, взяв за основу исполнение Улановой, создала иной характер: Мария

---

²⁸ Надпись Г.С. Улановой на памятной статуэтке для Е. Максимовой. После окончания карьеры Уланова могла выбрать для работы любую балерину, но остановила свой выбор именно на Кате. Галина Сергеевна помогла своей подопечной освоить множество ролей, педагог и ученица стали настоящими друзьями.

²⁹ Екатерина вспоминала: «Все свободное время я потратила на разбивание туфель. Уланова подарила мне свой маленький молоточек, и я им на досуге разбивала носы туфель, чтобы пальцы чувствовали пол».

Улановой строга и сдержанна, Мария Максимовой – эмоциональна и доверчива. Екатерина Максимова исполняла после Улановой и партию Жизели³⁰, которая стала более беспечной, наивной и лиричной.

Григорович поставил балет «Спартак» (1968), в котором партию Фригии создал специально для Екатерины Максимовой. Новизна образа, построенного на трагическом характере, сложных поддержках и почти акробатических элементах, была органична для Максимовой. «В наше время, когда рвутся узы и рушатся связи между людьми, дуэт Е. Максимовой и В. Васильева являет собой тот образ устойчивости, по которому тоскует мир и в реальность которого почти утрачена вера. Поэтому-то ими так любят зрители всех стран» (театровед В.М. Гаевский).

Особое место в творчестве Екатерины Максимовой занимает образ Джульетты в балете «Ромео и Джульетта», как попытка создать образ человека, отстаивающего внутренний мир от натиска злых сил, и чрезвычайно интересный органичный переход балерины от образа нежной влюбленной девочки к решительному женскому характеру.

На репетиции балета «Иван Грозный» (1975) случилась трагедия: Максимова получила травму позвоночника. Врачи утверждали, что балерина должна забыть о сцене. К счастью, доктор Владимир Лучков поставил Екатерину на ноги. В жестком корсете, поддерживающем позвоночник, балерина училась заново танцевать «Жизель» под руководством Улановой. Ее возвращение на сцену стало радостью для балетоманов. Екатерина Сергеевна вспоминала: «Весь мой первый выход шел под нескончаемые овации – музыки просто не было слышно. А во время танца в зале стояла гробовая тишина. Мне рассказывали, что в антракте люди поздравляли друг друга».

Васильев и Максимова считали своим долгом донести искусство балета до широких кругов зрителей, что побудило их обратиться к телевидению и кино. Балерина объясняла это тем, что именно здесь может «танцевать партии из спектаклей, которые не идут в нашем театре, или выступать в балетах, специально созданных для телевидения». Первая работа Максимовой на телевидении (роль Девочки в фильме-балете на музыку С.С. Прокофьева «Трапедия») дала балерине возможность проявить дар тонкого юмора, эксцентрики, гротеска, талант комедийной и драматической актрисы. В фильме-балете «Галатее» (1978) по мотивам пьесы Б. Шоу и мюзикла Ф. Лоу «Моя прекрасная леди» Екатерина Сергеевна сыграла роль цветочницы Элизы с очаровательным сочетанием грации и неуклюжести³¹. В фильме-балете «Старое танго» по мотивам известной кинокомедии «Петер» о приключениях влюбленной девушки, которая переодевается юношей, Екатерина Максимова исполняла роль трагедии.

Окончив ГИТИС (ныне РАТИ) по специальности «педагог-балетмейстер» (1980), Максимова преподавала на кафедре хореографии (с 1982), а в 1996 году ей было присвоено звание профессора. С 1990 года Максимова – педагог-репетитор театра «Кремлёвский балет», с 1998 года – балетмейстер-репетитор Большого театра.

Последний раз Максимова выступила на балетной сцене в 1999 году.

Екатерина Максимова скончалась 28 апреля 2009 года. Похоронена на Новодевичьем кладбище. На могиле примы лежит небольшой неотесанный красный гранит с её именем, датой рождения и кончины.

---

³⁰ Высоко оценил Жизель Максимовой выдающийся педагог Асаф Мессерер: «Для многих выдающихся русских балерин Жизель была ролью особенной и как бы стояла особняком в репертуаре. Это была роль высших взлетов, роль – выплеск сокровенных чувств. Старая история обманутой любви – «*любви сильнее смерти*» – становилась откровением в исполнении Екатерины Максимовой. Танцовщице удается труднейшая задача: воссоединить в один образ Жизель первого действия – живую, любящую девушку, и Жизель второго действия – виллису, тень, дух. Для многих прекрасных танцовщиц эта задача так и остается невыполнимой. От танца этой Жизели, от легких этих крылышек, от их полета, испутившего все, и светло, и печально, и высоко на душе...».

³¹ Марис Лиэпа в шутку говорил: «Я учу прекрасные балетные ноги правильно танцевать».

Балет для Екатерины Максимовой³² был делом всей ее жизни: *«Иногда я его ненавижу и думаю: «Господи, зачем я стала балериной! Сколько прекрасных профессий на земле...» Мучений балет доставляет гораздо больше, чем радостей... И все же это – моя профессия. Конечно, я не променяю балет ни на что другое: я – балерина, и от этого мне уже никуда не деться. Но балет – не только моя профессия, это еще и моя жизнь».*

Источники:

http://www.aif.ru/culture/person/ispytaniya_i_bolshaya_lyubov_madam_net_istoriya_z_hizni_ekateriny_maksimovoy – материалы о жизни и творчестве Е.С. Максимовой.

<https://ok.ru/video/215915891230> – «Катя». Музыкальный фильм о выдающейся балерине Екатерине Максимовой. 1998 г.

Партии Екатерины Максимовой

«Жизель» А.Ш. Адана – Па-де-де (1958), Жизель (1960)

«Лебединое озеро» П.И. Чайковского – Танец маленьких лебедей (1958), Одетта-Одиллия (1968)

«Каменный цветок» С.С. Прокофьева – Катерина (1959)

«Медный всадник» Р. Глиэра – Коломбина (1960)

«Конёк-горбунок» Р. Щедрина — Водяница (1960)

«Тропю грома» К. Караева – Лиззи (1960)

«Шопениана» – Сильфида (1959-1960)

«Бахчисарайский фонтан» Б.В. Асафьева – Танец с колокольчиками (1960), Мария (1962)

«Пламя Парижа» Б.В. Асафьева – Жанна (1961)

«Лесная песня» Г.Л. Жуковского – Мавка (1961)

«Спартак» А.И. Хачатуряна – Нимфа (1962), Фригия (1968)

«Щелкунчик» П.И. Чайковского – Маша (1962, 1966)

«Паганини» на музыку С.В. Рахманинова – Муза (1962)

«Вальпургиева ночь» Ш. Гуно – Вакханка (1962)

«Спящая красавица» П.И. Чайковского – Принцесса Флорина (1963), Аврора (1964, 1973)

Класс-концерт – Солистка (1963)

«Петрушка» И.Ф. Стравинского – Балерина (1964)

«Золушка» С.С. Прокофьева – Золушка (1964)

«Дон Кихот» Л.Ф. Минкуса – Китри (1965)

«Икар» С.М. Слонимского – Девушка (1971), Эола (1976)

«Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева – Джульетта (1973)

«Эти чарующие звуки...» на музыку композиторов XVIII века – Солистка (1978)

«Ромео и Юлия» Г. Берлиоза – Юлия (1979)

«Гусарская баллада» (по Т. Хренникову) – Шура Азарова (1980)

«Анюта» (по А.П. Чехову, хореография В.В. Васильева) – Анна (1986)

«Натали, или швейцарская молочница» А. Гировеца – Натали (1980, балетмейстер Пьер Лакотт)

«Повесть о Ромео и Джульетте» С.С. Прокофьева – Джульетта (1981)

---

³² Творчеству Максимовой посвящены фильмы («Дуэт», 1973; «Катя и Володя», 1989; «И осталось, как всегда, недосказанное что-то...», 1990; «Екатерина Максимова», 1996; «Катя», 1999; «Фуэте длиною в жизнь...», 2009), телевизионная передача из цикла «Больше, чем любовь». Любимыми композиторами балерины были Прокофьев, Чайковский и Моцарт; писателями – Тургенев, Достоевский, Чехов и Бунин; поэтами – Ахматова и Цветаева, но её самым любимым поэтом был А.С. Пушкин.

В уникальном издании Фетисовой Е.В. «Екатерина Максимова. Энциклопедия творческой личности» (Челябинск, 2014) систематизирована огромная информация о балерине, её творчестве и пр. Главная заслуга в её издании, по мнению автора энциклопедии, принадлежит одной из любимых учениц Е.С. Максимовой, приме-балерине Челябинского театра оперы и балета Татьяне Предеиной.

«Сотворение мира» А. Петрова – Ева (1984)
«Золушка» С.С. Прокофьева – Золушка (1991).

3 февраля – 100-летний юбилей Леонида Герасимовича Кострицы (1919-1970), самого узнаваемого баритона Ленинградского радио. Заслуженный артист РСФСР (1956).

*Для меня исполнение каждой новой песни –
дело важное, ответственное,
к исполнению каждой новой песни я готовлюсь, как к премьере.
Ведь песню не только нужно спеть, ее нужно сыграть.
Хорошая песня – это законченное
музыкально-литературное произведение,
со своим сюжетом, настроением, драматургией...
И нет большего счастья для создателя и исполнителя песни,
чем то, когда ее подхватывает и поет народ.
Сколько раз, исполняя ту или иную песню, чувствуешь,
что она нашла горячий отклик
в широких массах, и это лучшая награда певцу.*
Л.Г. Кострица

Леонид Герасимович Кострица «в детстве не помышлял быть певцом», его «любовь к музыке, к песне, была тем естественным, повседневным, что скрашивало быт в бедной семье». Друзья обратили внимание на артистичность исполнения им песен в рабочей самодеятельности и посоветовали Леониду заняться музыкальным образованием.

В середине 30-х годов XX века Кострица поступил в Киевский музыкально-драматический техникум, затем по распределению – в Витебский музыкально-драматический театр (Второй Белорусский государственный театр, 1939), где впервые вышел на большую сцену в музыкальных спектаклях и прослужил до начала войны. Он обладал редким по красоте баритоном³³.

В годы войны Леонид – солдат-пехотинец одного из полков Ленинградского фронта, прикрывавшего подступы к городу на Неве; воевал в Карелии и был ранен. Песня была его надежной спутницей. После госпиталя Кострицу командировали в Ансамбль песни и пляски Балтийского флота как певца-солиста и исполнителя фельетонов. В этот период у него сложилась творческая дружба с ленинградскими композиторами и поэтами.

На одном из концертов Ансамбля (1943) член военного совета Северо-Западного направления и Ленинградского фронта А.А. Жданов обратил внимание на выступление Л. Кострицы, и по его приказу группа артистов была прикомандирована к городскому драматическому театру³⁴ «для художественного обслуживания населения Ленинграда».

После войны Леонид Герасимович работал в Ленинградской Государственной эстраде и стал лауреатом II Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1946).

Леонид Герасимович обычно пел в сопровождении рояля, а сильный от природы баритон не нуждался в микрофоне. Критик Юрий Дмитриев определил его амплуа как «певец-публицист».

³³ Баритон (нем. bariton; итал. baritono; греч. barus – тяжёлый, низкий и tonos – тон). Мужской голос, по высоте средний между тенором и басом. Соединяет силу и величавость баса с блеском и подвижностью тенора.

³⁴ Ленинградцы называли его «Блокадным театром», потому что театр возник в конце 1942 года на базе Радиотеатра, откуда 9 августа 1942 года прозвучала знаменитая Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича. Артисты радио выступали с концертами в воинских частях и госпиталях.

Послевоенный репертуар певца включал героические, патетические, задушевные, лирические, шуточные песни советских композиторов. Многие композиторы доверяли ему первое исполнение своих произведений (к примеру, песня Г. Пономаренко «Золотаюшка», песня Н. Богословского на слова Н. Доризо «Мама» и пр.).

Исполнительский стиль Л.Г. Кострицы сложился в гастрольных поездках по стране: Сибирь, Урал, Кавказ, Прибалтика, Украина, Средняя Азия, Дальний Восток. В послевоенные годы он одним из первых получил возможность гастролировать за рубежом: Венгрия, Китай, Монголия, Польша, Румыния, Финляндия, Чехословакия.

Леонид Герасимович Кострица скончался 5 ноября 1970 года, похоронен в Санкт-Петербурге.

<http://retrofonoteka.ru/pevets/kostritsa/otcherk.htm> – читать о Кострице и слушать песни в его исполнении:

Белокрылые чайки (Д. Прицкер – С. Фогельсон)
Буду ждать тебя (Б. Мокроусов – В. Харитонов)
В дорогу (М. Фрадкин – Б. Брянский)
В лесу прифронтовом (М. Блантер – М. Исаковский)
В парке старинном (Е. Жарковский – В. Винников, В. Крахт)
Вальс дружбы (А. Хачатурян – Г. Рублёв)
Вдали от родимой земли (Ю. Слонов – В. Малков)
Вернулся я на Родину (М. Фрадкин – М. Матусовский)
Верный друг (В. Соловьёв-Седой – В. Михайлов)
Весной (А. Новиков – В. Харитонов)
Вечер вальса (И. Дунаевский – М. Матусовский)
Вечерняя песня (В. Соловьёв-Седой – А. Чуркин)
Воспоминание (И. Дунаевский – Д. Самойлов)
Выборгская сторона (В. Маклаков – Н. Глейзаров)
Давно не бывал я в Донбассе (Н. Богословский – Н. Доризо)
Далеко, далеко за снегами (И. Дунаевский – С. Алымов)
Если бы парни всей земли (В. Соловьёв-Седой – Е. Долматовский)
За мир, молодёжь! (И. Дунаевский – М. Матусовский)
Заводская лирическая (Г. Носов – А. Чуркин)
Золотаюшка (Г. Пономаренко – М. Исаковский)
Золотые огоньки (В. Соловьёв-Седой – А. Фатьянов, С. Фогельсон)
Ласковая песня (М. Фрадкин – Е. Долматовский)
Летят перелётные птицы (М. Блантер – М. Исаковский)
Лунная рапсодия (О. Строк – Н. Лабковский)
Мама (Н. Богословский – Н. Доризо)
Марианна (чешская н.п. /обр. Д. Прицкер – Е. Рыбина)
Марш советской молодежи (С. Туликов – Е. Долматовский)
Матросские ночи (В. Соловьёв-Седой – С. Фогельсон)
Моя Россия (Г. Фавилович – Н. Глейзаров)
Не тревожься (А. Новиков – В. Харитонов)
О тебе грустят гармони (В. Левашов – А. Сальников)
Первая любовь (Б. Фиготин – О. Фадеева)
Первое свидание (В. Левашов – Н. Глейзаров)
Песня влюблённого пожарного (Б. Мокроусов – С. Смирнов)
Песня Рощина (Н. Богословский – Н. Доризо)
Под луной золотой (И. Дунаевский – С. Алымов)
Потерял покой (И. Дзержинский – Н. Глейзеров)
Прощайте, скалистые горы (Е. Жарковский – Н. Букин)
Севастопольский вальс (К. Листов – Г. Рублёв)
Сибирский вечер (М. Фрадкин – Н. Грибачёв)
Сормовская лирическая (Б. Мокроусов – Е. Долматовский)
Студенческая попутная (В. Соловьёв-Седой – С. Фогельсон)
Ты жизнь моя (М. Блантер – Е. Долматовский)

Ты рядом (Б. Мокроусов – Н. Глейзаров)
Ты сама сказала (О. Фельцман – В. Харитонов)
Чёрное море моё (О. Фельцман – М. Матусовский)

25 февраля – 105 лет со дня рождения русского советского композитора Аркадия Ильича Островского (1914-1967). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965).

*Пойте почаще песни Аркадия Островского,
если хотите чувствовать радость жизни.*

И.Д. Кобзон

Аркадий (Авраам) Островский родился в Сызрани в семье музыкального мастера. Его отец, лишившись пальца, распрощался с профессией пианиста и стал настройщиком музыкальных инструментов. После переезда семьи в Ленинград (1927) Аркадий поступил в музыкальный техникум и одновременно занимался в школе ФЗУ при заводе «Электросила», где получил специальность кузнеца. Выступал в концертных бригадах, работал тапёром в кинотеатрах, пианистом в различных оркестрах Ленинграда (до 1940 года). Затем в качестве пианиста, аккордеониста и аранжировщика – у Леонида Утёсова в джаз-оркестре (1940-1947), который стал для музыканта его музыкальными университетами.

С песней «Комсомольцы – беспокойные сердца» Островского приняли в Союз композиторов (1947), и началась его самостоятельная композиторская жизнь. Композиторский стиль Аркадия Ильича сложился в середине 50-х годов XX века: «заказные» гражданственные песни («Красная гвоздика», «Зори московские»), песенные интонации мечты, оптимизма, надежды («Пусть всегда будет солнце», Л. Ошанин; «Лесорубы», М. Танич; «Как провожают пароходы», Ваншенкин; «Вокализ»...).

В 1962 году на стихи Л. Ошанина написана песня «Пусть всегда будет солнце»^{35, 36}.

История создания песни. В 1928 году в журнале «Родной язык и литература в трудовой школе» в статье К. Спасской напечатано четверостишие 4-хлетнего Кости Баранникова, которому объяснили значение слова «всегда». Мальчик повторял начало фраз, выстраивая свои мысли и первое осознание окружающего мира:

*Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.*

Эти строчки попали к К.И. Чуковскому и были включены им в его знаменитую книгу «От двух до пяти», а также вдохновили художника Николая Чарухина на создание первомайского плаката «Пусть всегда будет солнце» (1961). «Соавтором» художника стал его пятилетний сын, на плакате – его рисунки и надписи. Огромный плакат «прошел» в демонстрации по Красной площади в Москве.

³⁵ Песня впервые была исполнена Майей Кристалинской в передаче Всесоюзного радио «С добрым утром!» в июле 1962 года.

³⁶ Ребята из Новороссийска запаяли клавиру песни в капсулу и опустили её на дно Черного моря (1967) в районе Суджукского маяка для молодежи 2017 года.

Плакат заметил Островский и предложил поэту Ошанину написать текст песни, оставив в припеве слова с плаката. Поэт отказался – детские песни у него не получались. Композитор сочинил мелодию к словам и уговорил поэта написать «не детскую песню, а песню, утверждающую, что этот детский рисунок и слова ребенка есть выражение мыслей и надежд, которые волнуют всех людей».

Так сложилась песня, получившая известность в исполнительской интерпретации Тамары Миансаровой³⁷, которая победила с ней на VIII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Хельсинки (1962) и на Международном фестивале песни в Сопоте (1963).

«Новым словом» в эстрадной песне стали «Песни нашего двора», написанные, по выражению композитора, под влиянием итальянских неореалистических фильмов.

К лучшим песням композитора относятся: «Старый парк» (Бахнов и Костюковский, 1954), «Мальчишки» (Шаферан, 1962), «Песня остаётся с человеком» (Островой, 1964), «Город спит», «Голос земли», «Песня любви» (Ошанин, 1965), «Спят усталые игрушки» (Петрова, 1965), «Атомный век», «Лунный камень», «Круги на воде» (Кашежева, 1966), «Время» (Ошанин, 1966).

Его музыка оставалась в памяти. Его песни пели Э. Хиль, И. Кобзон, М. Магомаев, М. Кристалинская, Э. Пьеха и др. исполнители. Песенная музыка Островского – это усечение фраз, смена танцевальных ритмов (от вальса до твиста), интонации романса, джаза, французского шансона и пр.

«Сердце» его песен – мелодия. Бессмысленных текстов Аркадий Ильич не признавал и постоянно говорил, что «и композитор, и поэт, и исполнитель – должен сознавать и чувствовать свою ответственность за то, чтобы слушатели знали и любили песню, чтобы в огромном песенном потоке они умели отличить хорошее произведение от плохого», поэтому сам композитор работал с замечательными поэтами (К. Ваншенкин, М. Лисянский, Л. Ошанин, И. Шаферан и др.).

Аркадий Ильич был веселым, жизнерадостным человеком, обожал водить автомобиль³⁸ и часто катал детей на Чистых Прудах; любил снимать своим

³⁷ Тамара Григорьевна Миансарова (урождённая Ремнёва, 1931-2017), советская и российская эстрадная певица. Народная артистка Российской Федерации. Профессор Российской академии театрального искусства (РАТИ, Москва).

³⁸ У Островского была двухцветная «Волга» (темно-зеленый низ и салатный верх, на капоте – блестящий олень), он никогда её не запирал, и все знали, что это машина композитора.

киноаппаратом фильмы о друзьях и знакомых; любил быть во всем первым и относился к этому ревностно. В последние годы жизни композитор тяжело болел. В сентябре 1967 года Островский получил приглашение на первый сочинский фестиваль «Красная гвоздика». Но осенью Аркадия Ильича не стало.

В Москве на его рояле остались недописанные ноты «Реквиема». Может быть, это было предчувствие того, что поездка к Черному морю не состоится?...

Источник:

<http://a-ostrovskiy.narod.ru/> – Аркадий (Авраам) Островский, читать и слушать песни.

27 февраля – 110 лет со дня рождения русского советского композитора Бориса Андреевича Мокроусова (1909-1968). Лауреат Сталинской (Государственной) премии СССР (1948). Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР (1962).

Родился на окраине Нижнего Новгорода. В школьной самодеятельности научился играть на балалайке, мандолине, гитаре, а в 13 лет – играть на фортепиано. К этому времени относятся и первые сочинения. Работал тапёром (с 1924 г.) в клубе железнодорожников «Спартак», сочиняя для сопровождения немых фильмов марши, вальсы, лирические мелодии. Музыкальное образование получил в Нижегородском музыкальном техникуме³⁹, затем на рабфаке и композиторском факультете Московской консерватории им. П.И. Чайковского (класс композитора Н.Я. Мясковского).

В 1936 году начинается самостоятельный творческий путь композитора; написано много сочинений в разных жанрах (к примеру, опера «Чапаев»⁴⁰, оперетта «Роза ветров», «Русская увертюра» для симфонического оркестра, фортепианное трио, музыка к фильмам «Свадьба с приданым», «Неуловимые мстители», «Весна на Заречной улице», для драматических спектаклей и радиопостановок), но его любимым жанром является песня, отличающаяся особой теплотой и выразительностью.

Композитор большого лирического дарования, Мокроусов – один из лучших песенников в истории отечественной музыкальной культуры. «Мокроусов – истинный лирик, он всегда мне представлялся Сергеем Есениным в музыке» (М. Лисянский). Поэт описывает первую встречу с композитором: «Дверь мне открыл красивый, широкоплечий, плотный, крепкий, выше среднего роста, светлокудрый и голубоглазый человек в белой рубашке с лихо расстегнутым воротом. Что-то в нем было волжское, бурлацкое, разинское и в то же время очень простое и бесхитростное. Ничего от знаменитости. Открытый теплый взгляд из-под темных аккуратных бровей, добрая улыбка...».

Лучшие песни Бориса Андреевича военных лет и послевоенного времени⁴¹ исполнялись лучшими коллективами и солистами. *Как правило, Мокроусов сначала сочинял мелодию, и только потом поэт писал к ней стихи*⁴². Через все творчество

---

³⁹ Всю жизнь Мокроусов с благодарностью вспоминал своего педагога. «Когда он учился в Москве, он часто приезжал в Горький... к своему педагогу Нине Николаевне Полуэктовой. Она уже тогда была больна, но заходил он к ней каждый раз...» (по воспоминаниям сестры композитора, Александры Мокроусовой).

⁴⁰ Композитор на протяжении всей жизни возвращался к первой редакции оперы «Чапай» (1938), создавая её новые варианты. Оперу ставили Чувашский музыкально-драматический театр и Московский оперный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. Участники гражданской войны, родственники легендарного полководца и его комиссара Д. Фурманова, которые были первыми слушателями оперы, оставили отзыв: «... мы бывали у Б. Мокроусова и слушали первые музыкальные наброски будущего большого сочинения. Тогда замысел композитора казался нам неосуществимым. Мы не могли представить себе, как Чапаев будет петь арии. Но прошли годы упорных трудов, и мы очень порадовались за композитора».

⁴¹ Леонид Утёсов называл лучшей песней военного времени «Заветный камень».

⁴² «В отличие от многих композиторов, – признавался композитор, – я вначале создаю музыку, а затем поэт пишет по моей просьбе стихи на заданную тему. Кое-кто считает такой метод «порочным», но это вопрос спорный. В свою защиту могу сказать, что самые популярные мои песни, в том числе и «Сормовская лирическая» со стихами Е. Долматовского, написаны именно таким образом».

Мокроусова проходит «солдатская тема» о пехоте, летчиках и связистах, о флоте и героических подвигах: «Песня защитников Москвы» (сл. А. Суркова)⁴³, «Четыре моряка» (сл. М. Исаковского), «Ходят Соколы» (сл. А. Софронова) и др. В 40-60-е годы композитором написаны десятки песен, многие из которых стали советской песенной классикой («Сормовская лирическая», «Костры горят далекие», «Лучше нету того цвету», «Песенка фронтовых шоферов», «Песня защитников Москвы», «Огонек»).

Песни «Заветный камень», «Хороши весной в саду цветочки», «О родной земле» и «Одинокая гармонь» отмечены Сталинской премией СССР (1948).

Во время войны Борис Андреевич служил в Севастополе, где вместе с поэтом А. Жаровым написал балладу «Заветный камень», основанную на реальных событиях (1943). Композитор прочитал в газете «Красный флот» очерк «Севастопольский камень» о том, как 4 моряка несколько дней шли на шлюпке из захваченного немцами войсками Севастополя в сторону Туапсе. Смертельно раненный моряк держал кусочек гранита, отбитый снарядом от парапета севастопольской набережной. Покидая Севастополь, он дал себе клятву вернуться в освобождённый город и положить камень на место. Перед смертью он передал камень товарищам с наказом выполнить его клятву. Этот камень передавали из рук в руки, и каждый, кто его принимал, клялся выполнить наказ... И.О. Дунаевский называл её лучшей песней о войне, а один из первых исполнителей, Утёсов, говорил, что есть Царь-пушка, Царь-колокол и есть Царь-песня – «Заветный камень».

Песня «Сормовская лирическая» на стихи Е. Долматовского (варианты названия: «На Волге широкой» и «Под городом Горьким») – одна из лучших песен композитора (1949) – имеет интересную историю. В Сормово, промышленном районе Горького (так прежде назывался Нижний Новгород), в 1849-м году начал работать судостроительный завод «Красное Сормово». К столетнему юбилею завода объявили конкурс на лучшее музыкальное произведение, посвящённое предприятию. Б. Мокроусов и Е. Долматовский хотели представить на конкурс марш, но у них не ладилось с его написанием. По одной версии, в заводскую гостиницу, где остановились соавторы, пришли две девушки из ремесленного училища и попросили написать для них песню к юбилейному концерту. По другой версии, директор «Красного Сормова» просил написать «такое, что и после юбилея хотелось бы петь». Так родилась «Сормовская лирическая», которая стала позывными горьковского радио, музыкальной визиткой Нижнего Новгорода и его неофициальным гимном.

Песня «Вологда» была написана для эстрадного певца В. Нечаева, который исполнил её в сопровождении хора и оркестра русских народных инструментов (1956). Следующее исполнение песни прозвучало в спектакле Малого Театра по пьесе В.И. Блинова «Белые облака» (режиссёр Е.Р. Симонов, 1966), в котором песню исполнил актёр театра М. Новохижин (роль слепого баяниста Якова). Но песня «не шла».

Второе рождение «Вологды» связано с ВИА «Песняры» под упр. В. Мулявина. Для выступления в Колонном зале Дома Союзов на юбилейном вечере М. Матусовского (1976) «Песнярам» предложили выбрать три песни на стихи поэта. Участник ансамбля, вологжанин, уговорил Мулявина исполнить песню о его родном городе. Успех был оглушительный.

Последней работой Мокроусова стала музыка к кинофильму «Неуловимые мстители» (1966, режиссер Э. Кеосаян, киностудия «Мосфильм»). Лейтмотив фильма – «*Песня неуловимых мстителей*» на ст. Роберта Рождественского.

Композитор Б.А. Мокроусов прожил 59 лет, но его произведения «живут» и в наше время. Его имя носит улица в Сормовском районе Нижнего Новгорода. На здании музыкального техникума, где учился Мокроусов, открыта мемориальная доска (2000).

---

⁴³ «Песня защитников Москвы» на стихи А. Суркова написана в начале Великой Отечественной войны (1941) для документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой».

Песни композитора Б.А. Мокроусова:

Широка ты, родная Россия. Слова А. Чуркина
Песня о родной земле. Слова О. Фадеевой
Во имя Отчизны Советов. Слова А. Чуркина
Песня о Волге. Слова С. Острового
Страна моя советская. Слова М. Матусовского
Солдаты – народа сыны. Слова М. Лисянского
Песня защитников Москвы, из к/ф «Разгром немецких войск под Москвой». Слова А. Суркова
Заветный камень. Слова А. Жарова
Ходят Соколы. Слова А. Софронова
Разбегутся волны. Слова Л. Ошанина
Шли два друга. Слова А. Фатьянова
Жди солдата. Слова С. Острового
Мы люди большого полета. Слова А. Фатьянова и В. Сидорова
Море шумит. Слова В. Балашова и Вл. Карпова
По дороге степной. Слова М. Лисянского
Два солдата. Слова Н. Глейзарова
По мосткам тесовым. Слова А. Фатьянова
Рассказ Власова Петра новобранцам у костра. Слова С. Васильева
Котелок. Слова С. Смирнова
Скрылись чайки, из к/ф «Координаты неизвестны». Слова И. Рядченко
Одинокая гармонь. Слова М. Исаковского
Сормовская лирическая. Слова Е. Долматовского
Всегда ты хороша. Слова Н. Глейзарова
Песня посвящается моя. Слова Я. Хелемского
На реке. Слова О. Фадеевой
Когда весна придет, из к/ф «Весна на Заречной улице». Слова А. Фатьянова
Ты рядом со мной, из к/ф «Наши соседи». Слова Н. Глейзарова
Песенка влюбленного пожарника. Слова С. Смирнова
Где ты? Слова Н. Черкеза

Источники:

<http://www.ili-nnov.ru/что-скрывает-улица-бориса-мокроусова/> – об улице имени композитора в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

<http://retrofonoteka.ru/mokrousov/index.htm> – слушать песни Мокроусова.

<http://borismokrousov.ru/music/19-pesni-na-muzyku-borisa-mokrousova.html> – слушать песни Мокроусова.

https://ale07.ru/music/notes/song/songbook/mokrousov_soldat.htm – ноты песен.

<http://retrofonoteka.ru/mokrousov/biography11.htm> – фрагменты творческой биографии.

МАРТ

1 марта – 220 лет композитору Алексею Николаевичу Верстовскому (1799-1862). Активный музыкально-общественный деятель XIX века. Написал 6 опер, много баллад, опер-водевилей и комедий-водевилей, романсов, вокально-оркестровых произведений и композиций др. жанров. Один из выдающихся композиторов 1-й половины XIX века, яркий представитель романтического направления в музыке, создатель русской романтической оперы. Верстовского называют «соперником Глинки».

Родился в имении Селиверстово Тамбовской губернии. Его дед, генерал Селиверстов, привез из военной кампании «пленную» турчанку, брак с которой Екатерина II разрешила только при условии «прекращения фамилии». И Селиверстовы «превратились» в Верстовских.

Отец композитора был хорошо образован; имел крепостной оркестр и нотную библиотеку под 1000 томов. Мать Верстовского и его брат с сестрой музицировали.

Композитор провел детство в размеренной атмосфере семейной усадьбы. Он много читал, раннему развитию его музыкальных способностей способствовали

впечатления от исполнения крепостными оркестрантами произведений Гайдна, Моцарта и др. Алексей начал рано сочинять музыку, с 8 лет выступал в любительских концертах как пианист. Позже учился в Санкт-Петербурге в Институте инженеров путей сообщения (1816 – 1817), где познакомился с А. Алябьевым, брал уроки игры на фортепиано, на скрипке, по теории композиции и пению, участвовал в любительских спектаклях.

Знакомство с Пушкиным, Грибоедовым и Одоевским способствовало его творческому росту и созданию романсов и популярных в то время водевилей. В.Г. Белинский писал: «не надо быть знатоком музыки, чтобы с первых же звуков заметить, что это не обыкновенная музыкальная болтовня, без смысла, а что-то одушевлённое жизнью сильного таланта».

Дальнейшая жизнь Верстовского связана с деятельностью по управлению театрами. Верстовский был хозяином и душой московских театров. По воспоминаниям драматурга А.Н. Островского, «все артисты жаждали его замечаний, боялись их и с доверием и благодарностью их выслушивали». Авторитет Верстовского был непререкаем, его называли многозначительно – «сам». «У вас в театре ламповщик и лампы не зажжет без дозволения Алексея Николаевича» (русский меценат П.В. Нащокин).

Карьера Верстовского продвигалась успешно: инспектор музыки Московской императорской труппы, инспектор репертуара императорских московских театров, управляющий конторой Дирекции императорских московских театров⁴⁴. Началом его театрально-композиторской деятельности считается опера-водевиль «Бабушкины попугаи» (1819), поставленная в петербургском Большом театре.

Верстовский написал оперу «Аскольдова могила»⁴⁵ на сюжет одноимённого романа М. Загоскина (1835) в качестве подарка своей жене – актрисе Московской императорской труппы Надежде Васильевне Репиной (1809-1867)⁴⁶.

С именем Верстовского связано романтическое направление отечественной оперы. «Аскольдова могила» – одно из крупнейших оперных произведений⁴⁷ доглинкинского периода⁴⁸. Основной причиной популярности композитора была музыкальная драматургия: «легкость, веселость, живость, разнообразие, ловкость распоряжаться сценой» (критик Серов). Композитор создал в опере общеславянский колорит; использовал хор без сопровождения, дублировал оркестром молитвенный хор христиан, применил танцевальные ритмы мазурки и полонеза, типичные для польской музыки.

---

⁴⁴ По воспоминаниям актера Петербургской труппы А.А. Нильского, Верстовский слыл очень строгим и взыскательным начальником.

⁴⁵ «Аскольдова могила» (англ.: Askold's Grave) – русская романтическая опера в 4-х действиях *официально признана лучшим музыкально-сценическим произведением А.Н. Верстовского*. Музыка оперы строится на разговорных диалогах, характеризует персонажей и усиливает драматургию в важных сюжетных моментах. Композитор ввел в оперу хоровые эпизоды в песенной стилистике; народную крестьянскую песню, бытовой романс, жанровые и танцевальные мелодии, использовал куплетную форму. В опере на передний план выходит сильный положительный герой Всеслав и Торопка Голован – образ, изначально задуманный как второстепенный. Опера появилась за год до первой постановки оперы «Жизнь за царя» М.И. Глинки.

⁴⁶ Надежда Васильевна Репина (дочь музыканта из столыпинских крепостных, которого выкупила дирекция Московского казенного театра, 1798) – примадонна Московской императорской труппы. Отец Верстовского был против серьезных отношений сына с актрисой. Сыну пришлось покинуть родительский кров и перебраться к гражданской супруге. Отныне чуть ли не все театральные произведения композитор предназначал любимой актрисе для исполнения. Композитор добился у дирекции императорского театра отставки жены. Покинув сцену в 32 года, Н.В. Репина официально вышла замуж за А.Н. Верстовского.

⁴⁷ Свои взгляды на развитие оперного жанра и формирование эстетических идеалов композитор изложил в статье «Отрывки из истории драматической музыки».

⁴⁸ Следует заметить, что с появлением опер М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского сочинения Верстовского казались не отвечающими требованиям времени.

Краткое содержание оперы: юный Всеслав узнает от Неизвестного, что он потомок Аскольда, убитого предками правящего князя Святослава. Неизвестный призывает Всеслава к борьбе за княжеский престол. Чтобы вызвать у него ненависть к Святославу, Неизвестный помогает людям князя похитить Надежду, возлюбленную Всеслава. С помощью друга, песельника Торопа, Всеслав освобождает Надежду и бежит вместе с ней. Колдунья Вахромеевна обнаруживает убежище беглецов, их преследуют. Но князь разрешает Всеславу и Надежде вступить в законный брак. Всеслав мирится со Святославом, а Неизвестный тонет в волнах Днепра.

Все оперы Верстовского написаны по типу *зингшпиля* – формы, в которой музыкальные номера сочетаются с разговорными сценами и речитативами на музыке; некоторые номера из опер вошли в городской фольклор.

В русской вокальной лирике Верстовский создал новый жанр – баллада⁴⁹, или, как он называл эти сочинения, «драматическая кантата» или «лирические сцены» («Чёрная шаль» на ст. А.С. Пушкина; «Бедный певец» и «Ночной смотр» на ст. В.А. Жуковского; «Три песни скальда» и др.). Баллады представлялись публике в костюмах с декорациями, в сопровождении оркестра и это были, по сути, музыкально-драматические монологи. В создании произведений подобного жанра (написанных частично с другими композиторами, около 40). Верстовский был выдающимся мастером, чему свидетельство восторженные отклики о музыке водевильного периода его творчества в рецензиях, мемуарах и письмах.

Романсы А.Н. Верстовского, полные драматизма и романтической страсти, распевались во всех уголках России («Колокольчик» на сл. Ф.Н. Глинки, «Не говори ни да, ни нет» на сл. Н.Ф. Павлова, «Чёрная шаль» на сл. А.С. Пушкина, знаменитая песня Земфиры «Старый муж, грозный муж» из поэмы А.С. Пушкина «Цыганы»).

Тридцатипятилетняя театральная и композиторская деятельность Алексея Николаевича Верстовского, «призванного проложить оперной русской музыке прямой путь к истинной народности» (А.Н. Серов), названа в московских театрах «эпохой Верстовского».

Действительный статский советник, композитор и театральный деятель А.Н. Верстовский награждён орденами Св. Владимира 2-й степени, Св. Анны 2-й степени, Св. Станислава 2-й степени, медалью «В память войны 1853–1856 гг.» и знаками отличия за безупречную службу.

Покинув службу в 1860 году, композитор продолжал жить в Москве, пережив собственную славу. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

По мнению Б.В. Асафьева, *«музыка Верстовского ещё будет жить, у неё счастливая судьба».*

Романсы и баллады А.Н. Верстовского:

1823 – «Черная шаль» (стихи А.С. Пушкина), первый исполнитель – П.А. Булахов

1823 – «Три песни скальда» (стихи В. Жуковского)

1823 – «Бедный певец» (стихи В. Жуковского)

1827 – «Гишпанская песня» («Ночной зефир»); «Два ворона» («Ворон к ворону летит...»), стихи А. Пушкина

1828 – «Вот мчится тройка удалая» (или «Колокольчик», стихи Ф. Глинки)

1829 – «Казак», стихи А. Пушкина

1831 – «Слыхали ль вы, за рощей глас ночной» (стихи А.С. Пушкина)

1832 – «Старый муж, грозный муж» (стихи А.С. Пушкина)

1836 – «Пир Петра Великого» – последнее при жизни А. Пушкина из его произведений, положенных на музыку

«Бедный певец», стихи В.А. Жуковского

---

⁴⁹ Повествовательно-драматическое произведение для солиста с инструментальным сопровождением, написанное в свободной форме.

1849 – «Ночной смотр», стихи В.А. Жуковского

17 (29) марта – 170 лет со времени премьеры оперы «Евгений Онегин» (1879).

*Я написал эту оперу потому, что в один прекрасный день
мне с невыразимою силою захотелось положить на музыку все,
что в «Онегине» просится на музыку.
Я это и сделал как мог...*

*Содержание очень бесхитростно, сценических эффектов никаких,
музыка, лишенная блеска и трескучей эффектности...*
П.И. Чайковский

1877 год, Москва. Петру Ильичу Чайковскому 37 лет, он известен в России и в Европе⁵⁰. В письме к своему ученику, композитору С.И. Танееву, композитор пишет: «Я ищу интимную, но сильную драму, основанную на конфликте положений, мною испытанных или виденных, могущих задеть меня за живое».

История создания. Композитор пишет брату, Модесту Ильичу Чайковскому, что сюжет оперы «Евгений Онегин» случайно подсказан певицей Е.А. Лавровской в мае 1877 года. «Лизавета Андреевна молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: «А что бы взять «Евгения Онегина»? Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об «Онегине», задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к концу обеда решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина».

Интересно, что сам композитор невольно «стал участником» романа «Евгений Онегин». Когда композитор загорелся мыслью о написании оперы, ему пришло письмо от Антонины Милюковой, 24-летней студентки консерватории. Милюкова, как и главная героиня романа, писала ему о своих чувствах, но получила от Чайковского вежливый отказ. Она вновь пишет ему, Чайковский озадачен и отправляется к влюбленной девушке, чтобы увидеть ее. Существует мнение, что композитор пытался избежать повторения ошибки Онегина, но... Знакомство и общение с настойчивой поклонницей привело композитора к женитьбе (лето, 1877). Брак просуществовал три недели, и Чайковский сбежал от Милюковой.

Работа композитора над оперой длилась около года (май 1877 г. – февраль 1878 г.) в Москве, Сан-Ремо, в Каменке и Глеbove. Либретто помогал создавать поэт К.С. Шиловский. Из романа в стихах («энциклопедии русской жизни», по В.Г. Белинскому) Чайковский взял лишь то, что было связано с душевным миром и личными судьбами пушкинских героев.

Сцена письма Татьяны была написана первой. Татьяна Ларина и Антонина Милюкова соединились в сознании композитора, рождая мелодию признания Татьяны: «...То в высшем суждено совете,/ То воля неба: я твоя!». Краткое оркестровое вступление полностью основано на повторяющемся мотиве – «секвенции Татьяны» (по Б. Асафьеву). В феврале 1878 года Чайковский сообщает Н.Г. Рубинштейну: «Я кончил оперу совершенно. Теперь только переписываю либретто и, как только все будет готово, отправлю в Москву». Клавир завершенной оперы композитор посылает и Надежде фон Мекк, своей покровительнице.

---

⁵⁰ Он автор 3-х симфоний, 4-х опер, им написаны балет «Лебединое озеро», Первый фортепианный концерт, фортепианный цикл «Времена года» и мн. др.

Премьера оперы «Евгений Онегин» состоялась в марте 1879 года на сцене Малого театра в исполнении учащихся Московской консерватории⁵¹. Опера «Евгений Онегин» считается шедевром русской классики, одной из лучших опер композитора⁵². Мелодизм в сочетании с психологической глубиной и драматизмом сделали это сочинение одним из самых популярных среди любителей оперного искусства.

Одну из главных особенностей музыкальной драматургии оперы выразил Б.В. Асафьев: «... «Евгений Онегин» – это звенья монологов («наедине с собой») и диалогов («бесед», «собеседований»), так сплетенных друг с другом и так психологически мотивированных, что «оперность» с ее риторикой и «показательностью», с ее «масками и котурнами» решительно преодолевается».

Композитору удалось передать безудержную грусть, тоску одиночества, роскошь и праздность светской жизни, картины народной и аристократической среды. Стихи Пушкина гармонично сочетаются с музыкой Петра Ильича Чайковского, полной ностальгических порывов, народного колорита, неустойчивых гармоний, мечтательных пауз, салонных романсов и мелодических взлетов. Музыка Чайковского, по восприятию современников, лишена пылкости, отличавшей это романтическое десятилетие, что впрямую соотносилось с романом Пушкина, который, по мысли поэта, был плодом «легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

Композитор с глубокой проницательностью показывает «превращение» мечтательной девушки в женщину, для которой верность долгу – нравственный закон. Чайковского упрекали в неправомерности обозначения образа Татьяны на первом плане. Но у Чайковского образ Онегина не вызывал такого душевного отклика и сочувствия, как образы Татьяны и Ленского. Композитор говорил, что «сценических эффектов и движения мало в этой опере, но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменяют с лихвой все недостатки».

Интересные факты об опере «Евгений Онегин»:

– Произведение было задумано композитором в жанре камерной оперы. Но Чайковский сделал редакцию оперы и для её постановки на сцене Императорской оперы. В наши дни постановка оперы осуществляется в двух вариантах.

– Композитор назвал оперу «лирические сцены».

– Отличие оперы Чайковского от романа в стихах Пушкина заключается в том, что композитор вводит в сцену бала у Лариных ссору Ленского и Онегина и вызов на дуэль, поэтому «народ, присутствуя при ссоре, комментирует её»; у Пушкина же дуэль готовится втайне: «одна бы няня знать могла, да недогадлива была».

– Переосмыслению подвергся у Чайковского и образ оперной Татьяны, которая еще до объяснения с Онегиным сожалеет об отправленном письме.

– В первоначальном варианте композитор в финале оперы соединяет Татьяну с Онегиным (первые постановки заканчивались нежными объятиями Татьяны и Онегина, внезапным появлением генерала Гремина), но на премьере 23 января 1881 года в Большом театре композитор вернулся к пушкинскому тексту, отказавшись от мелодраматического шаблона.

---

⁵¹ Мечтой композитора было услышать оперу в исполнении студентов с их непосредственностью и соответствием возрасту пушкинских героев. В опере не было сценических эффектов, традиционных для того времени, исполнение партий требовало от певцов простоты и искренности. В премьерном спектакле участвовали: хор из 28 учениц и 20 учеников, оркестр из 32 человек (в том числе: 4 профессора консерватории и 2 музыканта из оркестра Большого театра). Дирижировал Н.Г. Рубинштейн. Режиссер – актер Малого театра И.В. Самарин. Интересно, что исполнялся первоначальный финал оперы, в котором появлялся муж Татьяны и указывал Онегину на дверь.

⁵² Опера «Евгений Онегин» выдержала при жизни композитора 16 постановок в ряде городов России и некоторых зарубежных стран.

12 марта – 130 лет со дня рождения Вацлава Фомича Нижинского (1889-1950), артиста балета, балетмейстера, хореографа, русского танцовщика польского происхождения, основоположника мужского танца XX века. «Бог танца», «восьмое чудо света», «царь воздуха» – так называли его современники.

***В мире я встречал мало гениев, и одним из них был
Нижинский.***

***Он зачаровывал, он был божественен,
его таинственная мрачность
как бы шла из миров иных.***

***Каждое его движение – это была поэзия,
каждый прыжок – полёт в страну фантазии.***

Ч. Чаплин

Родился в семье польских провинциальных танцовщиков. Балетом в раннем детстве с ним занимались родители, и он стал рано выступать на сцене. От отца Вацлав унаследовал большой прыжок с баллоном (с возможностью «зависать» в воздухе). Когда отец оставил семью, мать с детьми переехала в Петербург, где Вацлав поступил в Петербургское театральное училище (1898)⁵³.

Раньше Вацлав не знал такого: 6 смен нижнего белья, 3 форменных костюма, в числе которых: черный – на каждый день, темно-синий – праздничный, серый – полотняный – на лето; два пальто; кожаные ботинки и легкие туфли для дома. Форма воспитанников напоминала мундиры слушателей Пажеского корпуса (эмблема школы – вышитая серебряная лира на высоком бархатном воротнике). Фуражки с двуглавым орлом были похожи на армейские. Мальчик гордился, когда смог щеголять в новой амуниции. Истинную радость ему доставили танцевальное трико и балетные туфли. Аккуратный Нижинский всегда заботился о своей одежде и выглядел опрятно.

Вацлав был молчаливым, замкнутым и медленно соображал, но обидчикам давал отпор, его наказывали, но он никогда не жаловался. В старших классах он много читал, музицировал в пустом классе один. Товарищи по училищу смеялись над нелюдимостью Вацлава (для него танцевать было естественнее, чем говорить), дали ему прозвище «япончик» за раскосые глаза, но сильно не обижали. Нижинский был первым в танцевальном классе, педагоги гордились им и предполагали выпустить его из школы на 2 года раньше. Но он не сдал экзамен по истории, и педагоги «закрыли на это глаза», ведь Нижинского уже ждал Мариинский театр.

Окончил училище (1907) с исполнением Голубой птицы из «Спящей красавицы» (изменил костюм, отказался от бутафорских крыльев, «окрылил» движения рук). В 1907–1911 танцовщик работал в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, выступал в главных партиях с ведущими балеринами: Матильдой Феликсовной Кшесинской, Анной Павловной Павловой, Тамарой Платоновной Карсавиной. После увольнения из театра⁵⁴ (1911) жил, в основном, во Франции. Русские зрители его больше не видели. Успех сопровождал Нижинского на сценах Парижа, Дрездена, Вены, Монте-Карло, Лондона, Нью-Йорка. Нижинский – один из ведущих участников Русского балета

---

⁵³ Комиссия отобрала Вацлава в числе 6 других мальчиков из 150 претендентов. Он робел и едва отвечал на вопросы, его подавляло убранство двorca. Солист Мариинки, знаменитый Николай Легат, отметил необыкновенные ноги и великолепно развитое тело мальчика и настоял на том, чтобы его приняли.

⁵⁴ 25 января 1911 года Нижинский вышел на сцену в созданном по эскизу Александра Бенуа костюме – копии исторического немецкого костюма XIV века с сильно обтягивающим трико. Присутствовавшей на спектакле императрице Марии Федоровне показалось это неприличным. Театральная дирекция, испугавшись монаршего гнева, уволила Нижинского.

Сергея Павловича Дягилева. Главные партии в балетах Фокина, лучшая партия – Петрушка в балете Стравинского «Петрушка».

Дягилев решил воспитать из своего друга и хореографа. Нижинский ставит балеты: «Послеполуденный отдых фавна» (1912), «Игры» К. Дебюсси, «Весна священная» Стравинского (оба в 1913), «Тиль Уленшпигель» (1916) на музыку Р. Штрауса.

Первой постановкой была *миниатюра «Послеполуденный отдых фавна» на музыку Дебюсси*. По воспоминаниям танцовщика Сержа Лифаря: «Сергей Павлович сидел с Нижинским на площади Святого Марка в Венеции, и тут ему вдруг, мгновенно, пришла в голову пластическо-хореографическая мысль сделать «Фавна». Сергей Павлович тут же вскочил и стал показывать около двух больших колонн венецианской площади угловатую тяжёлую пластику Фавна... Первый творческий опыт Нижинского был мучительным и потребовал громадной затраты времени и сил не только Нижинского, растерявшегося, беспомощного, но и Бакста, и самого Дягилева... Дягилев присутствовал при всех репетициях – а их было больше ста! Нижинский ставил отдельно каждый такт и после каждого такта поворачивался к Дягилеву и спрашивал: «Так, Сергей Павлович? Ну а теперь что?»

На премьере всю хореографическую поэму (12 минут) зрители сидели неподвижно и молча, но, как только занавес закрылся, начались свист и аплодисменты. Париж раскололся на лагерь «pro» и лагерь «contra» «Фавна». Одобряющих спектакль зрителей было больше. Публика продолжала аплодировать, и спектакль был исполнен во второй раз. После второго спектакля Огюст Роден со слезами на глазах обнял Вацлава: «Мои мечты осуществились. И это сделали вы. Спасибо».

Дягилев решил, что и *балет Игоря Стравинского «Весна священная»* должен поставить Нижинский, потому что предложенная им непривычная пластика показалась ему убедительной. «Весна священная» Стравинского – один из первых экспрессионистских балетов. Ритмическая сложность музыки повлияла на возникновение *новой хореографии (сомкнутые фигуры, неуклюжие движения, завернутые носками внутрь ноги, прижатые к телу локти, тяжелые втапывания)* для изображения стремления природы и первобытного человека к обновлению. Стравинский писал: «Общность наших замыслов не порывалась ни на секунду».

Премьера была скандальной: зрители и критики выражали неприятие и восторг. За 4 года до смерти (1966) 84-летний *Стравинский утверждал*, что: «лучшим воплощением «Весны священной» из всех виденных мною я считаю постановку Нижинского».

У Нижинского была творческая интуиция художника, феноменальная (для своего времени) техника, прыжки-полеты, необыкновенная способность «зависать» в воздухе⁵⁵, делать в прыжке более десяти вращений. Расстояние от авансцены до задника Вацлав преодолевал в один прыжок; мог прыгать выше своего роста... Впечатление у окружающих от его прыжка в балете было столь сильным, что, к примеру, импресарио из Лондона искал на его балетных туфлях резиновые подошвы; другие искали повышающие прыгучесть механические приспособления на сцене. Но это так и осталась неразгаданная мистика творчества танцовщика.

Его творческая биография укладывается в 10 лет, но его творчество и личность до сих пор вызывают неизбывный интерес! Скуластый, небольшого роста (160 см), с рельефной лепной мускулатурой ног и чуть вялыми кистями рук, неприметный в жизни, но невероятный на сцене. В каждой роли (восточного раба, русского клоуна, Арлекина, Шопена) Вацлав Нижинский создавал неповторимый

---

⁵⁵ Когда Нижинский – Бог балета – зависал в прыжке над сценой, казалось, что человек способен стать невесомым. Французский сюрреалист Жан Кокто писал, что Нижинский «опровергнул все законы равновесия и перевернул их с ног на голову, он напоминает нарисованную на потолке человеческую фигуру, он легко чувствует себя в воздушном пространстве».

характер, менялись лицо, кожа, рост; он перевоплощался так, что трудно было поверить, что это один артист. Нижинский совершил смелый прорыв в будущее балетного искусства, открыл стиль экспрессионизма, утвердившийся позднее, и принципиально новые возможности пластики; изменил видение мужского классического танца и балетного искусства.

Творческая жизнь великого танцовщика и хореографа завершилась в возрасте 37 лет в Швейцарии (1919). Следующие тридцать лет жизни не были связаны с балетным театром.

В июне 1939 года Ромола Нижинская пригласила Сержа Лифаря танцевать перед мужем. Лифарь танцевал до изнеможения, но Нижинский оставался безучастным. Как вдруг некая сила подняла его, Вацлав взлетел в прыжке, но вновь впал в беспамятство. Фотограф Ж. Манзон запечатлел последний прыжок «безумного бога танца» Нижинского.

В 1945 году в послевоенной Вене Нижинский танцевал среди советских солдат. Встреча с земляками произвела на него впечатление: почти не разговаривавший до этого, он стал на родном языке общаться с бывшими соотечественниками.

Вацлав Фомич Нижинский умер в Лондоне ранней весной 1950 года. Его похоронили на кладбище Сент-Мерилебен, а через три года прах танцовщика перехоронили на кладбище Монмартра в Париже.

Именем Нижинского названы международные премии, улица в Париже, *но нет ни одного документального кинокадра, запечатлевшего его танец*. После ухода Нижинского со сцены Сергей Дягилев сознательно запрещал снимать на киноплёнку гениального танцовщика, чтобы создать легенду. Картины, скульптуры, фотографии передают только малую толику его магического таланта...

Источник:

<http://www.renclassic.ru/Ru/35/1343/> – смотреть «Вацлав Нижинский (фотографии и рисунки)».

Современники о Вацлаве Нижинском:

«Нижинского мало назвать танцовщиком, в ещё большей степени он был драматическим актёром. Его прекрасное лицо, хотя оно и не было красивым, могло становиться самой впечатляющей актёрской маской из всех, какие я видел» *Игорь Стравинский*.

«Согласование между мимикой и пластикой совершенное, всё тело выражает то, чего требует разум: у него красота фрески и античной статуи; он идеальная модель, с которой хочется рисовать и лепить...» *Огюст Роден*.

«Мне страшно, я вижу величайшего актёра в мире» *Сара Бернар*.

«Подобно Айседоре Дункан десятью годами ранее и Марте Грэхем четверть века спустя, Нижинский был вынужден отбросить все, что он знал, и найти собственный способ выражения художественной истины. Он двигался тем же путем, каким за три года до него шел Пикассо, создавая свои первые кубистические картины» *М.М. Фокин*.

***

В Монако учреждена *премия Нижинского* для артистов балета и хореографов (1968).

В фойе варшавского Большого театра установлена *бронзовая скульптура* Вацлава и Брониславы Нижинских в образе Фавна и Нимфы из балета «Послеполуденный отдых фавна» (скульптор Геннадий Ершов, 2011, в рамках празднования 100-летия «Русских балетов»).

В 1983 году снят *кинофильм «Анна Павлова»*, режиссёр Эмиль Лотяну (в роли Нижинского – Михаил Крапивин).

Записи танцовщика впервые были опубликованы в сокращенном варианте под названием «Дневник Вацлава Нижинского»⁵⁶ в Лондоне (1936). В 1953 году «Дневник» опубликовало парижское издательство «Галлимар». Полный перевод записок танцовщика был напечатан во Франции в 1978 году.

Известный французский хореограф Морис Бежар поставил балет «Нижинский, клоун божий» на музыку Пьера Анри и П.И. Чайковского (1971).

В 1980 году снят кинофильм «Нижинский», режиссер Херберт Росса.

В 1999 году в Московском драматическом театре на Малой Бронной поставлен спектакль «Нижинский, сумасшедший божий клоун», режиссер Андрей Житинкин.

18 марта – 175 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908). Русский композитор, педагог, дирижер. Участник знаменитой «Могучей кучки», автор 15 опер, 3 симфоний, 79 романсов, симфонических произведений, инструментальных концертов, кантат, камерно-инструментальной и духовной музыки. Самые известные произведения: оперы «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», сюита «Шахерезада», интермедия «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане», сюита «Испанское каприччио» и др.

«Но Вы не захотели удовольствоваться одною лишь композиторскою деятельностью. Вы сделали музыкальным педагогом, и целая фаланга молодых русских музыкантов, возрастая под Вашим руководством, передает, конечно, будущим поколениям результаты Вашего творчества» (из письма Чайковского Римскому-Корсакову).

Действительно, Римский-Корсаков – создатель композиторской школы, у него около 200 учеников: композиторов, дирижеров, музыковедов (в их числе Александр Глазунов, Михаил Гнесин, Александр Гречанинов, Михаил Ипполитов-Иванов, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский, Александр Танеев и мн. др.).

Позиция композитора как художника кратко и образно выражена ещё в письме юного кадета Морского корпуса к матери: «Гляди на звезды, но не заглядывайся и не падай».

Внимание художника было сосредоточено на явлениях космоса (небо, море, солнце, звезды) и жизни людей (рождение, любовь, смерть). В «Летописи моей музыкальной жизни» он писал: «Я прислушивался к голосам природы и народного творчества и брал напетое ими и подсказанное в основу своего творчества».

Любимое слово композитора – «созерцание», любимое утверждение – «искусство как сфера созерцательной деятельности», любимый термин раннего кучкизма – «художественная правда».

Источники:

<http://www.classic-music.ru/rimsky.html> – читать о композиторе и слушать его музыку.

– Видеофильм «Николай Римский-Корсаков и Надежда Пургольд. Больше, чем любовь».

– Художественный фильм «Римский-Корсаков», 1953.

Ни его талант, ни его энергия, ни беспредельное доброжелательство к ученикам и товарищам никогда не слабели. Славная жизнь и глубоко национальная деятельность такого человека должны составлять нашу гордость и радость. ... много ли можно указать во всей истории музыки таких высоких натур, таких великих художников

---

⁵⁶ Дневник Вацлава Нижинского. Антология / Гаевский Вадим Моисеевич. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1995.

Родился в семье, в которой, согласно семейной традиции, мальчиков готовили к службе на флоте. Отец композитора происходил из старинного дворянского рода, его предки, начиная с прапрадеда контр-адмирала флота при императрице Елизавете Петровне, крестника Петра I, занимали видные посты в армии и администрации страны. В семье было двое сыновей. Старший сын Воин Андреевич стал морским контр-адмиралом. Разница в возрасте между сыновьями составляла 22 года, поэтому младший сын находился под сильным влиянием авторитета старшего сына.

Музыкальные способности Николая проявились очень рано, отец, владеющий игрой на фортепиано, с 6 лет прививал ему любовь к музыке, но серьезно ею заниматься в маленьком провинциальном городке было не у кого (уроки игры на фортепиано брали у соседки, затем у знакомой гувернантки и её ученицы).

Николай увлекался русским фольклором, любил слушать народные песни в исполнении матери и дяди, культовое пение в Тихвинском мужском монастыре. В 9 лет мальчик сочинил первое вокальное произведение⁵⁷.

В Петербурге, куда привез его отец, Римский-Корсаков поступает в Морской корпус⁵⁸, посещает театры и концерты, слушает оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», симфонии Бетховена; занимается музыкой у виолончелиста Улиха, затем у пианиста Ф. Канилле, который советует одаренному ученику сочинять музыку и знакомит его с композитором М.А. Балакиревым, руководителем кружка «Могучая кучка» (входили композиторы Ц. Кюи, М. Мусоргский, позднее А. Бородин).

В 60-е гг. XIX века под воздействием «Могучей кучки» и В. Стасова сформировались эстетические взгляды Римского-Корсакова, определились национальная основа и направленность его творчества, круг тем, образов и жанров.

Балакирев посоветовал 17-летнему Римскому-Корсакову начать с написания симфонии, но молодой человек, закончив Морской корпус, отправился в кругосветное плавание на клипере «Алмаз» (1862–1865), во время которого его произвели в офицеры (1864, вышел в отставку в 1873). По возвращении (1865) Николай Андреевич поселился в Петербурге и, не оставляя службы во флоте, занялся своим музыкальным образованием под руководством Балакирева, довольно быстро овладел музыкальной формой, колоритной оркестровкой и приемами сочинения.

Его первое крупное сочинение – Первая симфония (1865, исполнена оркестром под управлением Балакирева на концерте Бесплатной музыкальной школы); затем «Увертюра на русские темы» (1866), симфоническая картина «Садко» (1867), несколько ярких поэтических романсов...

Успех сочинений был столь велик, что Римского-Корсакова пригласили в Петербургскую консерваторию на должность профессора инструментовки и свободного сочинения (1871). Он вспоминал: *«Если б я хоть капельку поучился, если б я хоть на капельку знал более, чем знал в действительности, то для меня было бы ясно, что я не могу и не имею права взяться за предложенное мне дело, что пойти в профессора было бы с моей стороны и глупо, и недобросовестно».*

---

⁵⁷ Потребность сочинять проявилась у него первоначально в форме детской игры: «совершенно в том же роде, как я складывал и разбирал часы, я пробовал иной раз сочинять музыку и писать ноты, – вспоминает композитор. – Вскоре я самоучкою дошел до того, что мог сносно занести на бумагу наигранное на фортепиано, с соблюдением верного разделения. Через несколько времени я начал уже немного представлять себе умственно, не проигрывая на фортепиано, то, что написано в нотах». Первым его сочинением был дуэт, написанный в подражание песне Вани из «Ивана Сусанина» М.И. Глинки.

⁵⁸ «Меня пленяла мысль быть моряком», – вспоминает композитор.

Но, начав преподавать⁵⁹, композитор параллельно усердно осваивает основы преподавания, занимается совершенствованием собственной композиторской техники (пишет каноны, фуги)⁶⁰, параллельно занимает должность инспектора духовых оркестров Морского ведомства (1873–1884) и дирижирует симфоническими концертами, заменяет Балакирева на посту директора Бесплатной музыкальной школы; готовит к изданию партитуры опер Глинки (с Балакиревым и Лядовым), редактирует сочинения Даргомыжского, Мусоргского и Бородина, записывает и гармонизирует народные песни (первый сборник – 1876, второй – 1882).

В 80-е гг. XIX века композитор пишет симфонические произведения (в их числе: «Сказка», 1880; Фортепианный концерт, 1883; «Испанское каприччио», 1887; «Шехеразада», 1888); работает и в Придворной певческой капелле, много времени отдает подготовке к изданию и исполнению опер ушедших друзей («Хованщина» Мусоргского и «Князь Игорь» Бородина)⁶¹.

К сочинению опер он возвращается в 1889 году («Млада», 1889–1890; «Ночь перед рождеством», 1895; «Садко», 1896, «Царская невеста», 1898; «Сказка о царе Салтане», 1900; «Сказание о невидимом граде Китеже», 1904; «Кашей бессмертный» (1902) и «Золотой петушок», 1907)⁶².

Летом 1907-го года, когда Николай Андреевич сочинял «Золотого петушка», во время прогулки он «подслушал» «диалоги» насекомых и сделал в партитуре оперы пометки: «мошкара жужжит на fa-diese, пчела – на si, жуки – на ge, шмели – на do или do-diese». Опера написана, но генерал-губернатор Москвы воспротивился ее постановке из-за остроты сатиры на царя, поэтому опера была исполнена только в 1909 году, но композитор этого уже не услышал.

Николай Андреевич постоянно обращается к *вокальной лирике*. 79 романсов сочинены им на основе поэзии Пушкина, Лермонтова, А.К. Толстого, Мея, Фета, Дж. Байрона и Г. Гейне.

Особенность творчества композитора – многогранность характеров, сюжетов, тем; предрасположенность к былинам и преданиям, в которых утверждается вера в победу светлого начала.

---

⁵⁹ Педагогические поиски композитора нашли отражение в учебных пособиях «Практический учебник гармонии» (1886) и «Основы оркестровки» (1873–1874, издание завершил его ученик М. Штейнберг, 1913), в «Подробной программе регентского класса придворной капеллы» (1884). Ценный материал по истории русской музыкальной культуры второй половины XX века содержит его автобиография «Летопись моей музыкальной жизни» (1876–1906, изд. 1909), обусловившая осознание автором собственного творческого пути.

⁶⁰ Осенью 1871 года Римский-Корсаков, автор оригинальных сочинений для оркестра, романсов, стал профессором класса композиции и оркестровки первой русской консерватории в Петербурге. «Кучкисты» не имели специальной музыкальной подготовки. Балакирев готовил их к самостоятельной деятельности следующим образом: предлагал тему и «бросал» начинающего композитора в «море» серьезных музыкальных жанров – симфонии, оперы. В совместных обсуждениях, одновременно с изучением произведений крупнейших композиторов, после усиленных «барахтаний ученика» что-то получалось, и Милий Алексеевич самоотверженно дописывал эти пробные опусы.

⁶¹ «Много надо было горячей любви к усопшим товарищам и друзьям, много любви к искусству, чтобы столько раз и так надолго отодвигать в сторону собственное творчество в пору самого его разгара и отдавать весь свой талант, всю свою энергию и душу на великолепное довершение чужих работ» В. Стасов.

⁶² Римский-Корсаков принял активное участие в событиях в Петербургской консерватории (1905–1906) на стороне революционно настроенных студентов, обнаружив гражданское мужество и оппозиционное отношение к реакционным властям. Композитор выступал на заседаниях художественного совета консерватории, публиковал открытые письма с осуждением реакционных действий дирекции консерватории и Русского музыкального общества. Дирекция РМО в ответ уволила его из консерватории. Тогда в знак протеста консерваторию покинули Глазунов, Лядов, Ф. Blumenфельд. Стасов в статье, обличавшей гонителей русской музыки и царских чиновников от искусства, писал: «Глинку разные «распорядители» сглодали и замучили, Даргомыжского – сглодали и замучили, Мусоргского и Бородина – тоже, Балакирева – тоже; теперь дошло дело до Римского-Корсакова. Какое отвращение! Какой стыд!».

Николай Андреевич Римский-Корсаков – основоположник жанра оперы-сказки: большая часть его сочинений⁶³ написана на сказочные сюжеты, в которых отражены увлеченность композитора языческой мифологией и вечные ценности, которыми жил наш народ века⁶⁴.

Римский-Корсаков – мастер музыкального пейзажа: созданные им музыкальные картины морской стихии (безмятежно спокойной, волнующейся, грозной, свирепой) явственно возникают и в зрительных образах⁶⁵.

Творческий путь композитора (более 40 лет) – уникальное явление в истории русской музыкальной культуры. Средний сын композитора, Андрей Николаевич Римский-Корсаков, отмечая постоянно обновляющееся многообразие разрешаемых отцом задач, охарактеризовал *жизнь художника как «фугообразное сплетение нитей»*. Размышляя о том, что заставляло гениального музыканта отдавать непомерно большую часть времени и сил «побочным» видам просветительского труда, он указал на *«отчетливое сознание своего долга перед русской музыкой и музыкантами»*.

«Служение» – ключевое слово в жизни Римского-Корсакова.

5 июня 1908 года Н.А. Римский-Корсаков получил письма из Парижа с отказом выплачивать авторский гонорар за постановку оперы «Снегурочка» и от директора императорских театров В.А. Теляковского об окончательном запрещении цензурой оперы «Золотой петушок», и в ночь на 6 июня у композитора случился приступ.

Римский-Корсаков скончался в ночь на 21 июня (8 июня) 1908 года в усадьбе Любенск, близ Луги Санкт-Петербургской губернии.

С уходом Римского-Корсакова завершилась эпоха русской классической музыки XIX века, который принято называть золотым.

Николай Андреевич Римский-Корсаков похоронен на Тихвинском кладбище (Некрополь мастеров искусств) Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга.

***

Жена композитора – пианистка, музыковед и композитор – Надежда Николаевна Пургольд (1848–1919) занималась переложением оркестровых партитур для фортепиано под руководством А.С. Даргомыжского; обучалась в Петербургской консерватории инструментовке и композиции у Римского-Корсакова; участвовала в музыкальных собраниях Балакиревского кружка (1860–1870 гг.) как пианистка⁶⁶; делала фортепианные переложения (в 2 и 4 руки) многих крупных сочинений Даргомыжского и Римского-Корсакова, др. композиторов.

Николай Андреевич делился с Надеждой Николаевной своими планами, обдумывая сочинение оперы «Псковитянка». Она наигрывала его первые музыкальные наброски, разбирала и инструментовала в опере несколько отрывков. Весной 1871 года во время совместного чтения гоголевской «Майской ночи» композитор сделал Надежде Николаевне предложение. Они обвенчались 30 июля 1872 г. в Спасо-Парголовской церкви. В браке родились семь детей⁶⁷, двое из которых умерли в раннем детстве.

⁶³ Оперы: «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Кашей Бессмертный», «Пан воевода», «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии», «Золотой петушок».

⁶⁴ Пристрастие композитора к народной жизни и народному искусству способствовали первые детские впечатления от народных песен в родном Тихвине, от музыки Глинки с её национальной самобытностью; принадлежность к творческому содружеству композиторов «Могучей кучки»; огромная самостоятельная работа по записи и изучению русского музыкального фольклора.

⁶⁵ Слушать – Н. Римский-Корсаков. Океан море синее. <http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8ed0f681-6a58-0c7b-94ce-d66b48ec7166/>.

⁶⁶ «Наш милый оркестр» – называл ее Модест Петрович Мусоргский.

⁶⁷ Старший сын композитора *Михаил Николаевич* (1873–1951) – известный советский зоолог-энтомолог. Средний сын *Андрей Николаевич* (1878–1940) – доктор философии, известный музыковед, автор многочисленных статей, посвященных произведениям русских композиторов и русским исполнителям. Младший сын Римского-Корсакова *Владимир Николаевич* (1882–1970) – скрипач, альтист оркестров Ленинградской филармонии и Театра драмы им. А.С. Пушкина.

Надежда Николаевна умерла от оспы в 1919 г., пережив мужа на 11 лет.

Источники:

<https://kulturologia.ru/blogs/251017/36447/> - смотреть видеофильм «Римские-Корсаковы: Николай и Надежда».

П.И. Чайковский посвятил Надежде Николаевне романс «Колыбельная песня» на сл. Майкова Оп. 16/1- <https://classic-online.ru/ru/production/80814> (задание: послушать романс и сопоставить его исполнение разными вокальными и инструментальными исполнителями).

Музеи и памятники, посвященные Н.А. Римскому-Корсакову

*Мариинский театр*⁶⁸ можно назвать «домом» Римского-Корсакова: на его сцене состоялись мировые премьеры 7-ми из 15-ти опер композитора. За 146 лет, прошедших с постановки первой из них – «Псковитянки» (1873), было осуществлено около 50 различных спектаклей).

Государственный Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова открыт к столетию со дня рождения композитора (1944) в городе Тихвине Ленинградской области.

Деревянный одноэтажный дом с мезонином (построен дедом композитора, 1801), где родился композитор, сохранился до наших дней (памятник истории и культуры I половины XIX в. федерального значения) с типичной для дворянских усадебных построек планировкой дома (анфилада комнат по главному фасаду). Сохранились лепные карнизы, двери, печи, полы; личные вещи Римских-Корсаковых, мебель, клавиры и партитуры с автографами композитора; семейные реликвии (крестильная рубашка, шерстяная распашонка, детские лайковые перчатки, ленточка с отметками роста Ники); подлинный рояль фирмы «Беккер», прослуживший композитору более 30 лет, на котором играли Бородин, Глазунов, Лядов, Мусоргский, Скрябин, Стравинский, Танеев, Чайковский. У дома установлен памятник композитору (1971, скульптор Н.В. Дыдыкин, архитектор К.М. Митрофанов).

<https://charmtravel.ru/sights/dom-muzej-n-a-rimskogo-korsakova/> – экскурсия по дому-музею.

Мемориальный музей-квартира композитора Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге (1971) на Загородном проспекте – единственный композиторский музей города, где композитор провел последние 15 лет жизни (1893–1908), где были созданы 11 из 15 опер композитора (в их числе: «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Царская невеста», «Кашей бессмертный», «Золотой петушок»).

В течение 50 лет после смерти композитора и его жены квартира была коммунальной, но подлинные предметы и мебель хранились потомками композитора. По подлинности интерьеров музей стоит в ряду с Домом-музеем П.И. Чайковского (Клин) и Музеем-квартирой А.Н. Скрябина (Москва). Мемориальную часть музея составляют: *рабочий кабинет* (стол композитора, любимое кресло, старинное бюро, памятный адрес работы Врубеля к 35-летию творчества композитора); *гостиная* (главное украшение – рояль фирмы «Беккер»); *столовая* (живописные портреты предков Римского-Корсакова, именные столовые приборы, серебряная солонка и сухарница) и *передняя*.

В гостях у Римского-Корсакова бывали Рахманинов, Скрябин, Глазунов, Стравинский, Серов, Репин, Шаляпин и др. Раз в неделю, по средам, устраивались «Корсаковские среды» с песнями и игрой на старинном рояле.

---

⁶⁸ Мариинский театр подготовил к юбилею композитора фестивальную программу «Римский-Корсаков – 175», которая пройдет в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Владикавказе и в Москве с 17 марта по 12 апреля и включит исполнение всех 15 опер, 79 романсов, знаменитого балета «Шехеразада» на музыку композитора, большинства симфонических и хоровых произведений.

Бывшие имения Вечаша и Любенск, где скончался композитор, вошли в состав мемориального музея-усадьбы Н.А. Римского-Корсакова Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Имя композитора присвоено Санкт-Петербургской консерватории в ознаменование 100-летия со дня рождения Римского-Корсакова (1944).

Памятник Римскому-Корсакову – композитору, дирижеру, музыкальному критику, общественному деятелю, замечательному педагогу – поставлен в честь 100-летия со дня его рождения.

Бронзовый монумент на величественном постаменте изображает музыканта в процессе творчества: на коленях – раскрытая партитура, лицо композитора сосредоточено, он поглощен музыкой, пальцы правой руки застыли в жесте ...

Памятник поражает монументальностью (высота более 3 метров, вся композиция с основанием – 7 метров). Известно, что часть блоков из красного гранита для памятника взята из основания памятника императору Александру III (демонтированного в 1937 году).

Авторы памятника – скульпторы В. Боголюбов, В. Ингал и архитектор М. Шепелевский (1944–1948 гг., открыт в 1952 году) – предполагали, что за скульптурой будут высажены «зеленые кулисы». Это не было учтено.

Интересные факты из жизни Н.А. Римского-Корсакова:

Ника любил лазать по крышам и деревьям, шалить и бегать, хотя, по собственному признанию, был мальчиком скромным.

Арифметика, алгебра и астрономия легко давались кадету Николаю Римскому-Корсакову. Из точных наук Ника не любил физику и химию.

На вопрос о самочувствии композитор отвечал: «Здоров как сто коров и болен не был, всё врут календари!».

Николай Андреевич мог долго любоваться небом и облаками, это были особые вечерние прогулки – *ходили на озеро «проводить солнце»!* Молча наблюдали за солнечным кругом, меняющим цвет.

Члены семьи Римских-Корсаковых играли в серсо по парам: дама бросала кольца, кавалер должен был их поймать на металлическую палку. Играли и взрослые, и дети; а в перерывах просто гоняли обруч палкой.

Дачник Римский-Корсаков владел несколькими курицами и цыплятами. В лето 1880 года он просил супругу Надежду Николаевну купить барана. Ему хотелось почувствовать себя собственником животного для того, чтобы говорить: «Это было еще до покупки барана» или «Когда у меня был баран»...

Понимая особую безнадежность некоторых студенток, профессор бывал снисходителен. Вечером он делился с домашними экзаменационными перлами: «Спрашиваю общеизвестное, например, много ли в оркестре скрипок? Получаю ответ: одна. Спрашиваю: неужели одна? Ответ: ну, две. Спрашиваю: а тарелок сколько? Ответ: очень много... Пропустил, – жалко срезать».

Игорь Федорович Стравинский считал, что в его музыкальном образовании было одно большое преимущество – он занимался у Римского-Корсакова. *Впечатления Стравинского об учителе:* «Внимательный, обстоятельный, мудрый, остроумный, безжалостно суров в критике, никогда не хвалит». Замечания учитель делал так, что забыть их было уже невозможно.

Строгость Н.А. Римского-Корсакова распространялась и на его собственные сочинения. Через 15 лет после написания композитор взялся за ревизию 1-ой симфонии. Теперь можно обнаружить листы в партитуре, у которых оторвана половина. На других листах в нотах есть надписи «идиотъ», «болван», адресованные тому, юному гардемарину, который в плавании сочинял симфонию. Интересна надпись, сделанная Николаем Андреевичем на рукописи симфонии для своего ученика, композитора А. Глазунова: «Дорогому Сашеньке дарю сию безобразную рукопись, дабы он показывал, кому следует в назиданье, а кому знать не надлежит – не показывал».

«Я оперы, как блины, пеку», – замечал Римский-Корсаков.

Письма к друзьям Николай Андреевич завершал пожеланиями здоровья и словами: «Будьте здоровы и пребывайте в la majeure» (композитор ощущал тональности в определенном цвете, с особым характером и настроением), а для себя оставлял ми б мажор⁶⁹, объясняя, что: «la maj. к моему возрасту не идет. Это тональность молодости, весны – и весны не ранней, с ледком и лужицами, а весны, когда цветет сирень и все луга усыпаны цветами; тональность утренней зари, когда не чуть брезжится свет, а уже весь восток пурпуровый и золотой».

⁶⁹ Ми-бемоль мажор по Римскому-Корсакову: темный, сумрачный, серо-синеватый, тональность «крепостей и градов».

Художник В.А. Серов по заказу П.М. Третьякова написал портрет Римского-Корсакова (Государственная Третьяковская галерея, Москва). «Портрет Портретыч», – это не только талантливое воссоздание черт индивидуального лица, но – мир, в котором живет изображаемый человек» (В.А. Серов). В день рождения композитора, 6 марта (по старому стилю) 1898 года, художник сделал первый набросок углем. Через несколько дней композитор в письме С.Н. Кругликову заметил: «...минуло мне 54 года (жаль, что не шестнадцать!)». Портрет Николая Андреевича Римского-Корсакова был приобретен П.М. Третьяковым, и публика увидела портрет на передвижной выставке 1899 года.

Оперы Н.А. Римского-Корсакова:

- «Псковитянка» (либретто Н.А. Римского-Корсакова, при участии В.В. Стасова, М.П. Мусоргского, В.В. Никольского, по одноименной драме Л.А. Мея, 1868–1872, пост. 1873)
- «Майская ночь» (либретто Н.А. Римского-Корсакова, по одноименной повести Н.В. Гоголя, 1878–1879, пост. 1880, Мариинский театр, Петербург)
- «Снегурочка» (либретто Н.А. Римского-Корсакова, по одноименной пьесе А.Н. Островского, 1880–1881, пост. 1882, Мариинский театр, Петербург)
- «Млада» (либретто Н.А. Римского-Корсакова, С.А. Геденова, В.А. Крылова, 1889–1890, пост. 1892, Мариинский театр, Петербург)
- «Ночь перед Рождеством» (либретто Н.А. Римского-Корсакова, по одноименной повести Гоголя, 1894–1895, пост. 1895, Мариинский театр, Петербург)
- «Садко» (сценарий Н.М. Штрупа и Стасова, либретто Н.А. Римского-Корсакова и В.И. Бельского, 1893–1896, пост. 1897, Московская частная русская опера)
- «Моцарт и Сальери» (текст А.С. Пушкина, 1897, пост. 1898, Московская частная русская опера)
- «Боярыня Вера Шелога» (либретто Н.А. Римского-Корсакова, 1898, Московская частная русская опера)
- «Царская невеста» (либретто И.Ф. Тюменева, по одноименной драме Мея, 1898, пост. 1899, Московская частная русская опера)
- «Сказка о царе Салтане» (либретто Бельского, по сказке Пушкина, 1899–1900, пост. 1900, Московская частная русская опера)
- «Сервилия» (либретто Н.А. Римского-Корсакова, по одноименной драме Мея, 1900–1901, пост. 1902, Мариинский театр, Петербург)
- «Кашей бессмертный» (либретто Н.А. Римского-Корсакова, при участии С.Н. Римской-Корсаковой, по сюжету Е.М. Петровского, 1901–1902, пост. 1902, Московская частная русская опера)
- «Пан воевода» (либретто Тюменева, 1901–1903, пост. 1904, Частная опера А.А. Церетели, Петербург)
- «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» (либретто Бельского, 1902–1904, пост. 1907, Мариинский театр, Петербург)
- «Золотой петушок» (либретто Бельского, по сказке Пушкина, 1906–1907, пост. 1909, Оперный театр Зимины, Москва)

21 марта – 180 лет со дня рождения русского композитора Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881).

*Жизнь, где бы ни сказалась;
правда, как бы ни была солона,
смелая, искренняя речь к людям...
вот моя закваска, вот чего хочу
и вот в чем боялся бы промахнуться.*

(Из письма М. Мусоргского В. Стасову от 7 августа 1875 г.)

**Какой обширный, богатый мир искусство,
если целью взят человек!**

(Из письма М. Мусоргского А. Голенищеву-Кутузову от 17 августа 1875 г.)

...2 марта 1881 года в Николаевский военный госпиталь на Слоновой улице в Песках вошел посетитель с холстом в руках и направился в палату своего друга, которого привезли двумя неделями ранее с горячкой и нервным истощением. Открыв кисти и краски, художник взглядывался в знакомое и измученное лицо. Через 4 дня единственный прижизненный портрет русского композитора, отразивший его тяжёлое физическое и эмоциональное состояние, был готов. Модест Петрович пережил свое изображение только на 9 дней...

П.М. Третьяков сразу купил портрет Мусоргского для галереи.

В портрете передана трагедия большого таланта, сторевшего от нервной болезни. В больничном халате поверх рубашки, с явной небрежностью в одежде, со встрепанными волосами, с непередаваемыми болью и отчаяньем в глазах, но вместе с тем с энергичным поворотом головы, пронизательным взглядом, в котором ещё не угасла незаурядная сила духа... «Из всех, знавших Мусоргского, не было никого, кто не остался бы в восторге от этого портрета – так он жизнен, так он похож, так он верно и просто передает всю натуру, весь характер, весь внешний облик Мусоргского» (В. Стасов). Особенность работы над портретом состояла в том, что композитор в своем состоянии не мог «позировать». Репин пристраивался рядом с ним и чуть ли не «на коленке» писал...

Модест Петрович Мусоргский – русский композитор, член «Могучей кучки» – жил и творил во время Достоевского, Некрасова, Островского, Толстого, раннего Чехова, художников-передвижников; работал в различных жанрах. С начала XX века и поныне оперы «Борис Годунов» и «Хованщина», цикл фортепианных миниатюр «Картинки с выставки», вокальные циклы «Песни и пляски смерти», «Детская» и другие сочинения Мусоргского – признанные шедевры мирового музыкального искусства.

Модест (*что означает «скромный», «тихий»*) родился 21 марта 1839 г. в имении Карево неподалеку от городка Торопца Псковской (ныне – Тверской) губернии в дворянской семье, ведущей родословную от Рюриковичей. Детские годы Модест провел в атмосфере патриархального крестьянского быта и позже писал, что ознакомление с духом русской народной жизни было главным импульсом музыкальных импровизаций. Домашние замечали, что Мусоргский всегда относился ко всему народному и крестьянскому с особенной любовью. У мальчика была развитая фантазия – слушая сказки няни, от потрясения он не мог заснуть. С раннего детства занимался французским и немецким языками. Музыкальное дарование мальчика обнаружилось рано. Обладал прекрасной музыкальной памятью и мог с первого раза запомнить сложные оперы Вагнера. На седьмом году жизни под руководством матери он играл на фортепиано несложные сочинения Ф. Листа, импровизировал. Первое опубликованное произведение 13-летнего автора – полька «Подпрапорщик».

Но в семье никто серьезно не думал о музыкальном будущем «Моди». Все Мусоргские служили «по военной части» и, по семейной традиции, его отвезли в Петербург (1849) в Петропавловскую школу, затем в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров⁷⁰ (1856). Мусоргский изучал иностранные языки, историю, литературу, искусство; брал уроки игры на фортепиано у известного педагога А. Герке; посещал оперу, вопреки недовольству военного начальства; и преуспевал в военных науках, за что был удостоен особого внимания императора.

Однажды, неся вахту в Военном госпитале, Мусоргский познакомился с А.П. Бородиным, доктором медицины, талантливым химиком и будущим композитором. Вскоре стал вхож в дом А.С. Даргомыжского, представлен Балакиреву. С Балакиревым Мусоргский играет в четыре руки произведения Бетховена, Шумана, Шуберта, Листа, Берлиоза; изучает историю развития музыкального искусства, много читает и становится членом «Могучей кучки». Он хорош собою, ему к лицу офицерский мундир, у него светские манеры, он безукоризненно говорит по-французски.

Модест Петрович выходит в отставку в чине прапорщика (1858), чтобы ничто не отвлекало его от занятий музыкой. Материал для творчества давали Мусоргскому поездки по России: «подмечаю баб характерных и мужиков типичных, могут пригодиться и те, и другие. Сколько свежих, не тронутых искусством сторон кишит в русской натуре, ох, сколько! И каких сочных, славных». *Но процесс формирования самобытной художественной индивидуальности композитора сопровождался нервными кризисами.*

Интересно, что в 50-х – начале 60-х гг. XIX века композитор подписывает деловые бумаги и письма «Мусоргский», букву «г» начинает писать в фамилии примерно с 1863 г. (письмо М.А. Балакиреву, №44). Его предки были просто Мусорские. Модест Петрович изучил свою родословную до 33 колена и в архивах Петербурга обнаружил, что один из родоначальников – Роман Васильевич Монастырь – имел прозвище «Мусорга», которое происходит от латинского «мусуркус» (в переводе – «певец, музыкант»). Получив такие данные, композитор и добавил в свою фамилию букву «Г».

---

⁷⁰ Это был роскошный каземат, где учили военному балету и, следуя печально известному циркуляру «должно повиноваться, а рассуждения держать при себе», всячески выбивали дурь из головы.

Написана симфоническая картина «Ночь на Лысой горе» (1867), романсы на стихи Некрасова, Островского и на собственные тексты композитора (1868); начинается работа над оперой по поэме Пушкина «Борис Годунов» по собственному либретто композитора. Одержимый идеей написания «Бориса», Мусоргский был способен «сочинять «на людях»», неоднократно «подходя к роялю, наигрывая кусочки». Именно так был написан монолог Марины Мнишек – образа, предложенного композитору Мариинским театром для второй редакции оперы⁷¹.

Мусоргский написал на свой текст первый вокальный цикл «Детская» (1872); начал работать над «народной музыкальной драмой» «Хованщина» на сюжет, предложенный Стасовым (1873), и сообщил Стасову о том, что посвящает ему весь период жизни, когда будет создаваться «Хованщина», «ей же начало Вами дано». Опера «Хованщина» вчерне завершена летом 1880 г., но дописана и инструментована Римским-Корсаковым только после смерти композитора.

Идея создания одного из выдающихся фортепианных произведений – цикла «Картинки с выставки»⁷² – возникла у композитора под впечатлением выставки его близкого друга, художника В.Е. Гартмана (февраль, 1874); как музыкальная «прогулка» – 10 музыкальных иллюстраций к акварельным рисункам художника. Тематика и построение цикла являются уникальными в классической музыкальной литературе. У каждого номера есть индивидуальное название (на латинском и русском языках), как в живописи художественным картинам. Цикл Мусоргского имеет десятки оркестровых аранжировок⁷³ и фортепианных записей, присутствует в некоторых экранизациях, например, студии «Союзмультфильм».

Композитор посвятил цикл Стасову, потому что «никто яснее не указывал мне путь-дороженьку».

Источник:

<http://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/m-p-musorgskij-kartinki-s-vystavki> – слушать фортепианный цикл «Картинки с выставки».

Через год Мусоргский работает над вокальным циклом «Песни и пляски смерти» на стихи А.А. Голенищева-Кутузова (завершил в 1877). В 1876 г. Мусоргский задумал лирико-комедийную оперу «Сорочинская ярмарка» на сюжет повести Н.В. Гоголя и работал над ней до конца жизни (опера была завершена Ц.А. Кюи).

В вокальной музыке⁷⁴ Мусоргский стремился к реализму и поэтическому раскрытию слова (преимущество с творческим методом А.С. Даргомыжского). Романсы (около 70) композитор пишет на протяжении всей жизни, являясь, по сути,

---

⁷¹ Премьера оперы «Борис Годунов» на сцене Мариинского театра в Петербурге имела большой успех (1874), что стало торжеством «Могучей кучки». Партия Бориса была любимой в репертуаре Ф.И. Шаляпина.

⁷² «Картинки с выставки» – яркий образец программной музыки со своими особенностями: сочетание картинок из реальной жизни со сказочной фантастикой и образами прошлого. Пьесы-«картинки» связываются темой-интермедией «Прогулка», изображающей «проход» Мусоргского («моя физиономия в интермедах видна») по галерее и «переход» от картины к картине. «Картинки» написаны всего за 3 недели (2-22 июня 1874). Мусоргский – Стасову: «Гартман кипит, как кипел «Борис», – звуки и мысль в воздухе повисли, глотаю и объедаюсь, едва успеваю царапать на бумаге <...> хочу скорее и надежнее сделать».

⁷³ Оркестровка Равеля – самая популярная среди других оркестровок «Картинок» – удачно сочетает техническое мастерство, вдохновение и заботу о передаче идей оригинала.

⁷⁴ В лирических романсах – «Ночь» (ст. Пушкина) и «Еврейская мелодия» (ст. Л.А. Мея); в колоритных песнях «Калистрат», «Колыбельная Еремушки» (ст. Н.А. Некрасова), «Спи-усни, крестьянский сын» (из «Воеводы» А.Н. Островского), «Гопак» (из «Гайдамаков» Т. Шевченко), «Светик Савишна» и «Озорник» (два последние – на слова Модеста Петровича). Удавались Мусоргскому юмор, ирония и сатира (в сказке про «Козла», в долбящем латынь «Семинаристе», в музыкальном памфлете «Раек», в песне «Спесь» и др.).

продолжателем творчества Даргомыжского. Как автора его интересовала не лирическая, а социальная сторона жизни. Например, в «Трепаке» – это замерзающий выпивший крестьянин, в «Колыбельной» – монолог матери у кровати умирающего ребенка; в «Семинаристе» – обличение, суть которого в невозможности пробиться сквозь традиции общества.

О музыке Мусоргского.

«Прошедшее в настоящем – вот моя задача», а также воплощение «тончайших черт природы человека», создание психологических музыкальных портретов.

Среди композиторов «Могучей кучки» Мусоргский занимает особое место, показывая «океан русских людей, жизни, характеров, отношений, несчастья, невыносимой тяжести, приниженности» (Стасов). Великий психолог – драматург в своих операх демонстрирует *умение глубоко увидеть душу каждой человеческой личности*. И по разнообразию человеческих характеров творчество композитора не знает равных в истории музыкального искусства. Продолжатель традиций Глинки (песенность музыкального языка) и Даргомыжского (чуткость в отношении декламации, правдивое воспроизведение характерных речевых интонаций; которого называл «великим учителем музыкальной правды»).

В творчестве Мусоргского нашли оригинальное и яркое выражение русские национальные черты, но самобытность его при жизни не была в полной мере оценена.

Мусоргский *уподоблял свое творчество «живой беседе с людьми»; разработал новый тип вокального речитатива («осмысленная/оправданная мелодия»), средствами которого воплотил нюансы взаимоотношений персонажей и их переживания. Ведущая черта письма композитора – правдивость: «жизнь, где бы она ни сказалась; правда, как бы ни была солона» (Мусоргский)⁷⁵. Для Мусоргского в музыке нет авторитетов; он мало обращает внимания на правила музыкальной грамматики, как сборник композиторских приемов прежних эпох, и постоянно стремится к новизне во всем.*

Музыкальный язык Мусоргского (многомерная «полифоническая» драматургия опер, свободно варианты формы, мелодика – естественно «творимая говором», вырастающая из характерных интонаций русской речи, гармонический язык) отличается радикальной новизной, его находки были восприняты и развиты только в XX веке; привлекли внимание К. Дебюсси, Равеля, Прокофьева, Стравинского, Шостаковича, Яначека, Мессиана.

Для него неразделимо единство: *мысль – слово – интонация*. «Работаю над говором человеческим, я добрал до мелодии, творимой этим говором, добрал до воплощения речитатива в мелодии... Я хотел бы назвать это осмысленно-оправданную мелодией. И тешит меня работа; вдруг, неожиданно-несказанно, пропето будет враждебное классической мелодии (столь излюбленной) и сразу всем и каждому понятное. Если достигну – почту завоеванием в искусстве, а достигнуть надо...» (из письма Стасову 25 декабря 1876 г.). Из письма композитора Римскому-Корсакову в период работы над «Женитьбой»: «Какую речь ни услышу... уж у меня в мозгах работает музыкальное изложение такой речи».

«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.

Последние годы жизни Модеста Петровича – сложный период. Он тяжело переживал распад «Могучей кучки». У него развилась депрессия из-за непризнания его творчества, одиночества, бытовых и материальных трудностей. Крайняя нужда заставила его поступить на службу (1879), но здоровье начинает сдавать. Он проводит

---

⁷⁵ Мусоргский – не только величайший реалист, историк, повествователь жизни народа, но и яркий психолог-портретист. Он был первым русским композитором, обратившим внимание на человеческую психику. В то время в литературе этого уровня был один Достоевский.

несколько лет в имении брата. В Петербурге, в постоянном денежном затруднении, живет у разных знакомых.

Певица Д.М. Леонова пригласила Модеста Петровича на гастроли по южным регионам России в качестве аккомпаниатора. Его музыка пришлась по вкусу слушателям, концерты пользовались успехом. Композитор понял, что его новаторский взгляд на музыку получил признание.

Последний раз он выступил на вечере памяти Ф.М. Достоевского (4 февраля 1881 года). Когда перед публикой вынесли окаймлённый трауром портрет великого писателя, Мусоргский сел за рояль и сымпровизировал колокольный звон, что, по воспоминаниям очевидцев, было его «последним «прости» усопшему певцу «униженных и оскорблённых» и всем живым.

Модест Петрович умер от приступа горячки 13 февраля в Николаевском госпитале Санкт-Петербурга.

«...Смерть Мусоргского явилась неожиданно для всех... Условия, при которых умер Мусоргский, – полное одиночество, больничная обстановка, в которой должен был угаснуть этот крупный талант, производили щемящее впечатление... Шевелилось невольное горькое чувство, невольное думалось о странной судьбе наших русских людей. Быть таким талантом, каким был Мусоргский (талант этот признавали все, хотя бы и не разделявшие тенденций покойного), иметь все данные стоять высоко и жить – и вместо того умереть в больнице, среди чужого люда... Что за фатум преследует наши дарования...» – из текста некролога.

Похоронен Мусоргский на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры. После реконструкции старого некрополя (в 30 гг. XX века) могила была утрачена, сохранилось только надгробие.

Весь архив композитора после его смерти попал к Римскому-Корсакову, который закончил оперу «Хованщина», осуществил новую редакцию оперы «Борис Годунов» и добился их постановки на императорской оперной сцене. «Мне кажется, что меня даже зовут Модестом Петровичем, а не Николаем Андреевичем», — писал Римский-Корсаков.

Интересные факты

Мусоргский свободно говорил на французском, немецком, английском, латыни и греческом языках, по воспоминаниям современников, был отличным инженером.

Ирина Егоровна, бабушка Модеста Петровича, была крепостной. Дед Мусоргского, Алексей Григорьевич, женился на ней, имея уже троих совместных детей, в числе которых был и отец композитора.

Мусоргский – третий (по исполняемой музыке) русский оперный композитор.

Опера «Борис Годунов» – самая известная русская опера, неоднократно ставившаяся на крупнейших сценах.

Шестакова Л.И., сестра М.И. Глинки, подарила композитору издание «Бориса Годунова» А.С. Пушкина с вклеенными пустыми листами. Именно на них композитор отметил дату начала работы над оперой.

Билеты на премьеру «Бориса Годунова» раскупили за 4 дня, несмотря на их цену, втрое превышавшую обычную.

Знаменитый болгарский оперный певец Борис Христов на записи «Бориса Годунова» (1952) исполнил три партии: Бориса, Варлаама и Пимена.

Модест Петрович Мусоргский – любимый композитор Ф.И. Шаляпина.

Среди зарубежных последователей композитора – К. Дебюсси и М. Равель.

Композитора в кругу друзей называли Мусорянин и Модинька.

Опера «Хованщина», впервые исполненная Русской частной оперой С.И. Мамонтова в 1897 году, была поставлена в Большом и Мариинском театрах только в 1912 году.

Обе оперы Мусоргского требуют исполнения значительно расширенным составом оркестра для точной передачи выразительности музыки.

В советское время Михайловский театр Санкт-Петербурга носил имя М.П. Мусоргского (1981–2001). После реконструкции и возвращения исторического названия звонки в театре звучат как несколько тактов из вступления («Рассвет на Москве-реке») опере «Хованщина».

Постановка оперы «Сорочинская ярмарка» (закончил Ц. Кюи) была последней оперной премьерой Российской Империи за 12 дней до революции.

Первый серьезный приступ горячки настиг композитора уже в 1865 году. Жена его брата Филарета, Татьяна Павловна, настояла на том, чтобы Модест Петрович переехал к ним в поместье. Его выхаживали, но от болезни он полностью не оправился.

Композитор завещал права на издание своих произведений неоднократно ему помогавшему меценату Т.И. Филиппову, который оплатил похороны Модеста Петровича Мусоргского.

Модест Петрович Мусоргский не создавал литературных произведений, но его литературное мастерство проявилось в письмах, которые были изданы отдельной книгой.

Модест Петрович не был счастлив в личной жизни, не имел ни жены, ни детей. Единственной дамой, к которой композитор питал нежные чувства, была сестра М.И. Глинки, Людмила Ивановна Шестакова, отвечавшая Мусоргскому сердечной привязанностью. Свидетельством их отношений являются сохранившиеся в архиве композитора письма.

Высказывания о творчестве М.П. Мусоргского

«...из всех русских композиторов Мусоргский особенно отличался любознательностью, начитанностью и живым интересом ко всем отраслям знания: читал и по истории, и по естественным наукам, и по астрономии, по литературам иностранным, не говоря о русской, и потому беседы с ним были необыкновенно интересны и содержательны, при крайней своеобразности его собственных мыслей и оригинальности отношения к прочитанному и ко всем явлениям жизни» *В.Д. Стасов*.

«Мусоргский был один из тех немногих, которые у нас своё дело к далёким и чудным, невиданным и несравненным «новым берегам» *В.В. Стасов*.

«Музыка была для него и чувством, и мыслью о горячо любимом народе – песню о нём» *Б.В. Асафьев*.

«Его стихией была сценическая правда. В его произведениях не только слово и звук сливаются, но это целое сливается с действительностью» *Ф.И. Шаляпин*.

«Мусоргский чудесен своей независимостью, своей искренностью, своим очарованием... Русские дадут нам новые импульсы для освобождения от нелепой скованности. Они помогут нам лучше узнать самих себя» *Клод Дебюсси*.

«Произведение Мусоргского («Борис Годунов») уже сыграло свою роль во всемирной музыкальной эволюции. Оно оплодотворило в своём направлении музыку целой эпохи... Среди самой широкой публики и для неё должен жить Мусоргский. Именно ей надлежит сохранить и увековечить его славу. Ибо он писал исключительно для широких кругов слушателей» *Поль Дюка*.

«Бессмертна слава Мусоргского. Его музыка звучит во всем мире. Люди разных стран, разных национальностей восхищаются его народными музыкальными драмами «Борисом Годуновым» и «Хованщиной», его «Сорочинской ярмаркой», его вокальными произведениями, говорят о них как о произведениях шекспировской силы и глубины. Благоприятное влияние нашего великого композитора давно вышло за пределы России, оно во многом определяет наиболее передовые течения мирового музыкального искусства» *Д.Д. Шостакович*.

***

В Наумово Псковской области, в усадьбе деда, где прошло детство композитора. открыт музей М.П. Мусоргского (1970). <https://blogs.informpskov.ru/news/141460.html>

В Кареве, на месте бывшей усадьбы Мусоргских (в честь 150-летия со дня рождения), установлен памятник композитору работы скульптора В. Думаняна (1989).

1966 – создан получасовой экспериментальный мультфильм «Картинки с выставки» («Гэнранкай но э») японского режиссёра Осаму Тэдзуки, в котором в оркестровке Исао Томиты на музыку Мусоргского положены сатирические изображения современных типов людей.

1972 – парижский художник и аниматор Александр Алексеев с женой и помощницей Клер Паркер создали 11-минутную фантазию на игольчатом экране (изобретение Алексеева) по «Картинкам с выставки».

1984 – на киностудии «Союзмультфильм» вышел мультфильм «Картинки с выставки», в который включены «Избушка на курьих ножках», «Балет невылупившихся птенцов» и фрагменты «Прогулки» в исполнении Святослава Рихтера. Автор сценария и режиссёр – Инесса Ковалевская.

1963 – Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко поставил балет «Картинки с выставки» (балетмейстер-постановщик Ф.В. Лопухов, художник-постановщик А.В. Лушин).

Пьеса «Быдло» в электронной обработке Томиты входит в звуковое сопровождение спектакля В. Полунина «Diabolo».

Тема из «Богатырских ворот» – позывные радиостанции «Голос России».

Художественный фильм «Мусоргский» (1950, режиссёр Г. Рошаль). Выдающаяся работа режиссера в жанре документально-биографического кино. Картина – лауреат Каннского фестиваля (1951) в категории «Лучшее художественное оформление», отмечена Сталинской премией. Картина позволяет увидеть обстановку, в которой жил и работал М.П. Мусоргский (1839–1881). Любопытно, что Модест Петрович тщательно обдумывал идеи, затем записывал набело готовую музыку. Фильм восстановлен на киностудии «Мосфильм» в 1973 г.

<https://sovkinofilm.ru/biograficheskie-filmy-o-znamenitx-lyudyax/film-musorgskij-1950.html> – посмотреть кинофильм.

Музыкальный телеспектакль «К новым берегам» (1969, режиссёр Ю. Богатыренко) о творческом пути великого русского композитора М.П. Мусоргского.

21 марта – 130 лет со дня рождения русского советского эстрадного артиста, певца, поэта, киноактёра, композитора Александра Николаевича Вертинского (1889-1957).

*Разве я мог бы «выдумать» мои песенки,
если бы я не прошел трудную и тяжёлую жизненную школу,
если бы я не выстрадал их...*
А.Н. Вертинский

*Основы мастерства Вертинского, прежде всего, –
в выразительности его пения,
в блестящем владении искусством интонации,
в образности жеста, в умении какими-то своеобразными средствами,
главным образом, движением пальцев,
создавать образы, перевоплощаться.*

*Такого умения владения руками, таких «поющих» рук
я не знаю ни у одного из актёров.*

В.И. Качалов

**Он заставлял нас заново почувствовать
красоту и величие русской речи, русского романа, русского духа...
Время показало, что это наша национальная гордость.
И.М. Смоктуновский**

Творчество Александра Николаевича Вертинского в наши дни остаётся малоизученным. Интерес к нему проявляется с конца XX столетия. Поэт предсказывал, что: «через 30–40 лет меня и моё «творчество» вытащат из «подвалов забвения» и начнут во мне копать».

Вертинский был символом романса: нередко грустного, задумчивого и томного; кумиром публики, пел в салонах, играл в кино, выступал на эстраде, издавал сборники стихов. Его поэтически-музыкальные творения – небольшие психологические повествования о внутреннем мире разных людей с их надеждами и радостями, горестями и бедами, в которых отразилось *настроение ушедшей эпохи*, можно только условно назвать песнями. Вертинский называл их «аризэттами» или «аризэтками», их называли «песнями-новеллами», «песнями настроения», «печальными песенками».

Исполнительский стиль Вертинского уникальный. Его пению и манере исполнения присущи природная музыкальность, выразительность фразировки и богатство интонации. На своем портрете, подаренном Вертинскому, Федор Иванович Шаляпин написал: «Сказителю Земли Русской Александру от странника Феодора».

Причина невероятной популярности Александра Николаевича, пожалуй, прежде всего, в искренности автора. Поэтическое и музыкальное творчество Вертинского повлияло на развитие песенной культуры в России, авторской песни, русской рок-поэзии (альбом Б. Гребенщикова «Песни А.Н. Вертинского», 1995).

***

Вертинский родился в Киеве. В 1913 году поступал в Художественный театр, прошёл отборочный тур, попал в пятёрку основных претендентов. Но последний экзамен сдавал К.С. Станиславскому, которому очень не понравилась природная картавость Вертинского, и об учёбе пришлось забыть.

В конце 1914 года Вертинский отправляется добровольцем на фронт – санитаром 68-ого санитарного поезда Всероссийского союза городов, курсировавшего между передовой и столицей. «Когда я закончил свою службу на поезде, на моем счету было тридцать пять тысяч перевязок!» – вспоминал Александр Николаевич.

В Москву после ранения Вертинский вернулся в 1915 году. С 1915 по 2017 гг. Вертинский выступает на эстраде в костюме и гриме печального Пьеро. По воспоминаниям певца, этот образ появился, когда он во время войны вместе с санитарями давал концерты для раненых. Грим Пьеро «был необходим мне на сцене исключительно из-за сильного чувства неуверенности и растерянности перед переполненным залом»; маска помогала входить в образ. К 1917 году, когда Александр Николаевич объехал почти все крупные города Российской империи, концертный фрак заменил маску.

Вертинский уехал из России в 1919 году, выступал в кабаре и ресторанах многих стран мира. В период эмиграции «главный мотив его романсовых исповедей – душевная усталость и тоска по родине, становящаяся год от года все острее» (Б. Савченко).

Пик его славы пришелся именно на этап жизни за границей. Два года – в Турции, потом в Румынии, Бессарабии, Польше, Берлине, Франции. В Европе – до 1934 года, затем уехал на 9 лет в Шанхай. Путешествуя, Вертинский обретал друзей и поклонников, среди которых Фёдор Шаляпин, Константин Паустовский, Леонид Утесов, Чарли Чаплин.

После возвращения на родину (1943) мотивы его творчества приобретают философскую завершенность. В Советском Союзе Александр Николаевич поет в

небольших городах. Концерты в Москве и Ленинграде были для него редкостью. Из 100 с лишним песен из его репертуара к исполнению в СССР было разрешено не более 30.

За роль кардинала Бирнча в фильме «Заговор обреченных» Вертинский удостоен Сталинской премии (1951).

В 1956 году Александр Николаевич отправил письмо заместителю министра культуры СССР: «Где-то там, наверху, все еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Обо мне не пишут и не говорят ни слова. Газетчики и журналисты говорят: «Нет сигнала». Вероятно, его и не будет. А между тем я есть!» (концерты Вертинского – до 100-150 в год – имели колоссальный успех). Ответом было молчание...

Вертинский писал песни на стихи С. Есенина, А. Блока, А. Ахматовой, на свои стихи; продолжал создавать новые песни: «Доченьки», «Пред ликом Родины», «Дорогая пропажа», «Памяти актрисы», «Последний бокал»... И в наши дни ранние песни Вертинского созвучны времени: их поют Гребенщиков и Скляр, Свиридова и «Агата Кристи», Малинин и драматические актеры.

Творчество А.Н. Вертинского – феномен синтетичности поэтического искусства, соединивший в себе литературу, музыку, театр. Он называл себя, прежде всего, поэтом: «Я не могу причислить себя к артистической среде, а скорее, к литературной богеме. К своему творчеству я подхожу не с точки зрения артиста, а с точки зрения поэта. Меня привлекает не только одно исполнение, а подыскание соответствующих слов и одевание их в собственные мотивы». Исследователи указывают на наличие в поэзии Вертинского приемов кинематографичности, монтажа, композиционного и стилистического своеобразия, интонации «личного обращения», «театрального начала»; пишут о роли поэта в формировании жанра авторской песни и о продолжателях традиций А. Вертинского: Б. Окуджаве, В. Высоцком и Б. Гребенщиковете.

Вертинский говорил, что «стихи должны быть интересные по содержанию, радостные по ощущению, умные и неожиданные в смысле оборотов речи, свежие в красках, и, кроме всего, они должны быть впору – каждому, т.е. каждый, примерив их на себя, должен быть уверен, что они написаны о нем и про него»⁷⁶.

Снялся в нескольких кинофильмах: 1912 – «Чем люди живы» – ангел; 1913 – «Обрыв» – кадет; 1916 – «Король без венца» – Анатолий Северак; 1916 – «От рабства к воле» – антиквар; 1928 – «Тысяча и одна ночь»; 1931 – «La fin du monde» – в титрах: А. Vertinsky; 1950 – «Заговор обречённых» – кардинал Бирнч; 1954 – «Великий воин Албании Скандербег» – дож Венеции; 1954 – «Анна на шее» – князь; 1956 – «Пламя гнева» – польский посол; 1956 – «Кровавый рассвет» – пан Савицкий.

Первый большой диск Вертинского вышел в Советском Союзе только в 1969 году.

Лидия Вертинская – его вторая жена – сыграла в пяти фильмах (в том числе: птица Феникс из «Садко» и Анидаг из «Королевства кривых зеркал»), роли принесли ей славу и зрительскую любовь. Дети Вертинского от второго брака, Анастасия (кинофильмы «Алые паруса» и «Человек-амфибия») и Марианна (кинофильмы «Високосный год» и «Принцесса Турандот») стали известными актрисами кино и театра.

Вертинский ушёл из жизни 21 мая 1957 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Образ и творчество Вертинского в отечественной культуре

---

⁷⁶ Его стихотворение «О моей собаке», безусловно, поймёт каждый, у кого был или есть пёс.

- В кинофильме «Котовский» (1942) в сцене в ресторане актёр в образе Вертинского «исполняет» песню «Безноженька» под подлинную грамзапись Вертинского.
- В одной из серий фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979) В. Высоцкий в роли капитана милиции Г. Жеглова исполняет песню Вертинского «Лиловый негр».
- В. Ободзинский записал песни Вертинского для альбома «Дни бегут» (1992–1993).
- Б. Гребенщиков записал альбом «Песни Александра Вертинского» (1993).
- Название песни Вертинского «Ваши пальцы пахнут ладаном» (1916, посвящена «Королеве экрана – Вере Холодной») использовано в одноимённом художественном фильме (1993).
- В 2000 году состоялась премьера спектакля «Александр Вертинский. Жёлтое танго» московского содружества актёров и музыкантов «Золотой лев». В роли Вертинского — Сергей Федотов.
- В 2001 году вышел диск И. Богусhevской и Александра Ф. Скляра «Бразильский крейсер. Странные песни Александра Вертинского» – <http://bard.ru/cgi-bin/disk.cgi?disk=1562>.
- Группа «Чёрный кофе» выпустила песню «Путёвка в ад» с перепетой песней Вертинского «Полукровка» (2010).
- В 2012 году вышел диск Александра Ф. Скляра «Русское солнце» с песнями Вертинского.
- <https://music.yandex.ru/artist/1339750?from=serp> – послушать песни А.Н. Вертинского.
- <http://vertinskiy1.narod.ru/> – слушать песни и смотреть фотографии А.Н. Вертинского.

23 марта – 85 лет со дня рождения советского композитора Евгения Павловича Крылатова (р. 1934). Советский и российский композитор, автор музыки к 140 художественным, документальным и мультипликационным фильмам, лауреат Государственной премии СССР (1982), Лауреат премии Ленинского Комсомола (1984). Народный артист Российской Федерации (1994), Лауреат премии им. Москвы (2003), лауреат премии Президента Российской Федерации (2014). Член Союза композиторов, член Союза кинематографистов, член Союза театральных деятелей.

*Птица не знает, почему она поет именно так.
И я не знаю, откуда...
Хотя, конечно, все идет из детства...
от маминых глаз, улыбки, от ее чистого голоса...*

*Всю жизнь я трудился, памятуя о словах Чайковского:
«Вдохновение не посещает ленивых».*
Е.П. Крылатов

Его называют «русским Эннио Морриконе»⁷⁷. У Евгения Павловича есть особенность – его мелодии, прозвучав на экране, «вылетают» из фильмов в свободное плавание, их напевают на улице, в школе, в детском саду: «Прекрасное далеко», «Крылатые качели», «Три белых коня», «Лесной олень», «Колыбельная» из «Умки» и пр.

Евгений Павлович родился в городе Лысьва Пермской области, в семье рабочих. Его прадед по отцовской линии пел в православном храме на клиросе, отец в юности

⁷⁷ Эннио Морриконе – итальянский композитор, аранжировщик и дирижёр.

брал уроки игры на скрипке, был меломаном и собирал коллекции пластинок с произведениями классиков. Мать любила петь народные песни.

Тяга у Евгения к музыке проявилась рано: он любил слушать патефон, не отходил от тарелки радио, висящей на стене, дирижировал звучащей музыкой. В 8 лет Женя попросил родителей записать его в музыкальную школу. Дома не было музыкального инструмента, поэтому он вырезал из «Самоучителя для игры на фортепиано» схему клавиатуры и часами «играл» на ней, сочинял свои первые музыкальные пьески.

Евгений Павлович вспоминает, что *«мог часами слушать музыку как замороженный, концерты из репродуктора приводили меня в сильнейшее возбуждение, я пел, размахивал руками – дирижировал. В музыкальную школу поступил на год раньше, чем в школу общеобразовательную. Лет в девять сочинил две музыкальные пьески. Конечно, я среди сверстников был нетипичен. В бойкие игры не играл, сказались нужда во время войны: у меня обнаружили проблемы с легкими, до туберкулеза, к счастью, не дошло. Был худенький, хорошенький, воспитанный, нравился взрослым. К тому же играл Шопена и читал запоем».*

В 1948 году управление культуры города подарило увлеченному музыкой юноше рояль-прямоствунку.

Окончил музыкальное училище в Перми (1953) и поступил в Московскую консерваторию по классу сочинения и фортепиано. Любит музыку Баха, Моцарта, Бетховена, Шумана, Шопена, Чайковского, Рахманинова, раннего Скрябина, Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Геннадия Гладкова, Рыбникова, Караманова. В 1959 году, получив диплом, остался жить и работать в Москве. Активно сотрудничает с драматическими театрами, пишет музыку к постановкам: «Ревизор» (Рижский театр русской драмы); «Недоросль» и «Горе от ума» (Малый театр); «Ромео и Джульетта» (ТЮЗ).

Евгений Павлович, по рекомендации композитора Александра Зацепина, работает на киностудии документальных фильмов (написал музыку более чем к 20-ти фильмам); позже – на студии «Союзмультфильм». Здесь рождается мелодия, с которой началась творческая карьера композитора: «Колыбельная медведицы» из мультипликационного фильма «Умка».

Работа Крылатова в кино началась с 1970 года. Первые песни, которые принесли ему известность, прозвучали в фильмах «Мой папа – капитан», «О любви», «Кочующий фронт», «Достояние Республики», «Ищу человека». Особой популярностью и в наши дни пользуется песня «Лесной олень» из кинофильма «Ох, уж эта Настя».

По мнению Евгения Павловича, музыка может убить кино, а может и поднять его на недостижимую высоту. Его песни в кино принесли ему всенародную любовь. Крылатов написал музыку к таким известным фильмам, как: «Не болит голова у дятла», «Русалочка», «Риск – благородное дело», «Конец императора тайги», «Гонка с преследованием», «Право на выстрел», «Приказано взять живым», «Лиловый шар», «Акселератка», «Раз на раз не приходится».

Прошло 30 лет, а песня «Прекрасное далёко» из фильма «Гостя из будущего» по-прежнему звучит в исполнении взрослых, детей и ансамблей разных направлений и стилей. Любимыми в народе стали песни из кинофильма «Чародеи»: «Только сердцу не прикажешь», «Загадка женщины», «Ведьма-речка», «Три белых коня», «Песенка о снежинке», «Говорят, а ты не верь», «Песенка про костюмчик».

За творческую жизнь композитор написал огромное количество музыки в различных жанрах – симфоническая, камерная и эстрадная музыка, музыка к театральным спектаклям, к балетам, для радио и телевидения и пр. Особенно много музыкальных произведений написано им для кинематографа и к мультфильмам.

Выдержки из разных интервью композитора

– «Что самое сложное в профессии композитора? Сочинить мелодию. Всем технологическим вещам можно научиться. Но мелодия – это тайна. Слушаешь Вольфганга Амадея Моцарта и думаешь: «Это же Космос!» Каждый раз, начиная работу, я переживаю и думаю, что все уже написано до меня».

– «Мелодическое начало – высшее проявление музыкального дара. Этому учит история музыки. Мы говорим «Моцарт» и сразу невольно вспоминаем первые такты Сороковой симфонии. Природный дар может только развиваться за счет опыта и образования, но если дара нет в принципе, тут ничего поделать нельзя. Это не значит, что музыка без мелодического начала не имеет права на существование: есть и другие средства художественной выразительности. Но, как бы то ни было, мелодия прежде всего ... верю, что настоящая мелодия возьмет свое. Хотя мелодия мелодии – рознь. Есть прилипчивые мотивчики, а есть темы Чайковского. И вот такой мелодизм высочайшей пробы, не сомневаюсь, не исчезнет».

– «Я пишу только на стихи, у меня нет практически песен, в которых изначально была бы мелодия, так называемая «рыба». Для меня очень важен уровень поэзии, стихов, профессиональный уровень поэтов, с которыми я сотрудничаю. Может быть, от этого у меня и песен-то сравнительно немного – где-то в пределах ста?.. я работаю с уникальными поэтами, такими как Ахмадулина, Рождественский, Евтушенко, Дербенев, но больше всего песен написано с Ю. Энтиным. У него и Дербенева стихи запоминаются очень легко, их не надо выучивать».

– «Использую звучание синтезаторов и сэмплеров только как необходимое дополнение к звуку оркестра. Мне кажется, что электронные звуки обманчивы. Они очень красивы (можно сыграть на синтезаторе мелодию удивительной красоты), но какие-то искусственные: стоит музыке стихнуть, от нее не остается никакого впечатления. Звук, сыгранный на рояле, вызывает совсем другие ощущения. Поэтому, несмотря на мое уважительное отношение к электронике, использую ее только в случае необходимости. Не хочу выглядеть старым мизантропом, но мне, естественно, ближе музыка композиторов моего поколения – Григория Gladкова, Эдуарда Артемьева, Алексея Рыбникова. Сейчас тоже есть талантливые люди, пишущие интересную музыку, но у них слишком много возможностей легко заработать большие деньги. Никогда не думал, что вокруг будет звучать такое количество музыкального ширпотреба: музыка для шоу, передач, музыкальные заставки, музыка для рекламы. Хотя не нужно думать, что в мое время сочиняли песни только Фельцман, Блантер или Фрадкин. Было очень много средних композиторов, но их имена уже забыты, а лучшие песни остались».

– «Москва оказывает на меня очень позитивное энергетическое влияние. Некоторым в этом городе жить тяжело, а я безумно его люблю, особенно центр, где живу с 1971 года. Все рядом: Дом кино, Музыкальный фонд, Союз композиторов...».

– «На своем сайте регулярно вступаю в переписку с посетителями форума. Конечно, я по-прежнему отношусь к себе с известной долей юмора, и когда мне пишут: «Вы – гений», отвечаю: «Я не гений, я Евгений...» Но не скрою, мне приятно».

Евгения Павловича нередко называют *детским композитором*, несколько поколений детворы выросло на его песнях: из мультфильма «Зима в Простоквашино»: «Кабы не было зимы» и «А я всё чаще замечаю»; песни из кинофильма «Приключения Электроника» знают хорошо нынешние дети и их родители: «Мы маленькие дети», «Ты – человек», «До чего дошёл прогресс», «Бьют часы на старой башне», «Это знает всякий», «Песня игрушек», «Это что же такое».

Большое место в просветительской деятельности Е.П. Крылатова занимают выступления перед детской аудиторией. Он объездил с концертами всю страну.

Известные песни из фильмов:

1. «Это знает всякий» (ст. Ю. Энтина), из телевизионного фильма «Приключения Электроника» (1979, режиссёр К. Бромберг).

2. «Песенка о лете» (ст. Ю. Энтина), из мультипликационного фильма «Дед Мороз и лето» (1969, режиссёр В. Караваев).
3. «Лесной олень» (ст. Ю. Энтина), из картины «Ох, уж эта Настя!» (1971, режиссёр Ю. Победоносцев).
4. «Колокола» (ст. Ю. Энтина), из телевизионного фильма «Приключения Электроника» (1979, режиссёр К. Бромберг).
5. «Крылатые качели» (ст. Ю. Энтина), из телевизионного фильма «Приключения Электроника» (1979, режиссёр К. Бромберг).
6. «Прекрасное далёко» (ст. Ю. Энтина), из детского научно-фантастического художественного фильма «Гостя из будущего» (1984, режиссёр П. Арсенов).
7. «Ябеда-корябеда» (стихи Ю. Энтина), из детского фильма «Чехарда» (1987, режиссёры Владимир Крайнев (II), Алим Федоринский).
8. «Три белых коня» (ст. Л. Дербенёва), из музыкально-комедийной киносказки «Чародеи» (1982, режиссёр К. Бромберг, сценарий братьев Стругацких).
9. «Песня Дюймовочки» (ст. Ю. Энтина), из художественного музыкального фильма «Дюймовочка» по мотивам одноимённой сказки Г.Х. Андерсена (2007, режиссёр Л. Нечаев).
10. «Мы маленькие дети» (ст. Ю. Энтина), из телевизионного фильма «Приключения Электроника» (1979, режиссёр К. Бромберг).
11. «Будь со мною» (детская молитва) (ст. Ю. Энтина).

Источники:

<https://pianokafe.com/artist/evgeniy-krylatov/music/> – посмотреть ноты песен композитора.

http://www.krylatov.ru/pesni?=&action=rsrtme&catid=20000&ext_custom_13=%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB&flt_force_values=1&pf=1 – официальный сайт Евгения Крылатова – слушать музыку и песни.

27 марта – Международный день театра, установлен IX конгрессом Международного института театра при ЮНЕСКО (1961). Традиционно проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Основные задачи Дня театра связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования.

Указом Президента России В.В. Путина от 28 апреля 2018 года № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра» 2019 год объявлен Годом театра.

Мероприятия Года театра пройдут во всех регионах страны, запланированы масштабные всероссийские и международные мероприятия.

28 марта – День рождения Большого театра (1776). Большой театр включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Орден «За заслуги перед Отечеством» 2-й (2007) и 1-й (2013) степеней. Орден Святого апостола Андрея Первозванного (2017).

Большой театр – крупнейший центр российской музыкальной культуры и один из крупнейших театров оперы и балета в мире, символ величия культуры России. Важную роль в истории театра сыграли оперные и балетные постановки на музыку П.И. Чайковского («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»). С Большим театром связаны имена прославленных деятелей искусства – А.Г. Рубинштейна, С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, Г.С. Улановой, М.М. Плисецкой и др. Оркестр Большого принадлежит к лучшим симфоническим оркестрам мира. В современной труппе театра работают около 900 артистов оперы,

балета, мимического ансамбля, хора и оркестра. За время существования Большого театра на его сцене поставлено свыше 800 произведений.

Историю театра принято вести с марта 1776 г., когда губернский прокурор князь Пётр Васильевич Урусов получил высочайшее соизволение императрицы Екатерины II «содержать... театральные всякого рода представления, а также концерты, вокалы и маскарады». Театр был назван Петровским – по месту расположения на улице Петровка (на правом берегу Неглинки). Театр Урусова сгорел до его открытия. Официальное открытие театра состоялось (1780) после того, как князь Урусов передал свое дело компаньону Меддоксу из-за недостатка средств. Под руководством англичанина на месте сгоревшего недостроенного сооружения меньше чем за полгода был возведен новый театр (простоял 25 лет), но в 1805 году здание сгорело. В 1821 году началось строительство здания театра по проекту О. Бове и ректора петербургской Академии А. Михайлова. 11 марта 1853 года театр сгорел; пожар сохранил только каменные внешние стены и колоннаду главного входа. За 3 года театр был восстановлен под руководством архитектора А.К. Кавоса. Погибшую при пожаре алебастровую скульптуру Аполлона над входным портиком заменили бронзовой квадригой работы Петра Клодта. Театр открылся вновь в дни коронации Александра II (1856).

Последняя масштабная реконструкция Большого театра (2005–2011) возродила исторические детали в интерьере и внешнем облике знаменитого здания и поставила его в ряд самых технически оснащенных театральных зданий мира. Здание Большого театра – прямоугольное строение с двухскатной крышей и восьмиколонным портиком, выдвигающимся в сторону Театральной площади; с размещенной над портиком бронзовой скульптурой бога Аполлона на колеснице. Высота колонн портика – 15 метров. Архитектура Большого театра выдержана в стиле классицизма.

Историческая сцена – самое богатое и помпезное театральное помещение в стране. Пятирусный зрительный зал славится величиной и превосходной акустикой. Его украшает золоченая лепнина, росписи на потолке, огромная хрустальная многоярусная люстра из тысяч хрустальных подвесок, диаметром свыше 6 метров, весом в две тонны. Высота зала – 21 метр, длина – 25 метров, ширина – 26 метров. В зале 2153 места.

Большой театр впечатляет богатством внутреннего и внешнего убранства и уровнем технического совершенства. Подмостки состоят из 7 двухуровневых динамичных площадок, благодаря чему сцена становится ступенчатой или наклонной. Оснащение сцены позволяет использовать звуковые и визуальные спецэффекты; оркестровая яма вмещает больше сотни музыкантов.

Перед Большим театром раскинулся сквер с фонтаном.

С 2002 года спектакли проходят *и на Новой (Малой) сцене*, декорированной в бело-зеленом и бело-терракотовом цвете с вкраплением золотой краски. Обилие хрусталя и хорошее освещение, мозаичный пол и расписной потолок создают атмосферу торжественности и праздничности. Сцена автоматически вращается, опускается, поднимается и заменяется другими площадками. Зал вмещает 928 мест с неограниченной видимостью.

Бетховенский зал находится на минус первом этаже главного здания театра. Зал меняет конфигурацию и размеры в зависимости от сценического замысла и количества посетителей (вмещает 320 человек). Уничтоженный царский декор XIX века полностью восстановлен. В зале проводятся симфонические концерты, творческие вечера оперных исполнителей, режиссеров, артистов, хореографов. До реконструкции театра Бетховенский зал располагался в помещении, служившем частью Императорского фойе. Прежнее помещение Бетховенского зала отведено под музей.

Школьникам о театральном этикете:

- не принято приходить в театр в шортах, майках и шлепках; верхнюю одежду и багаж следует оставлять в гардеробной;
- в партер можно заходить строго до третьего звонка;
- нельзя проносить в зал еду, напитки и животных;
- букеты артистам разрешается передавать только за кулисы через капелльдинера⁷⁸;
- дети 5–10 лет допускаются только на утренние спектакли при наличии билета;
- в зале не допускается фото- и видеосъемка;
- мобильный телефон необходимо выключить или перевести в беззвучный режим.

Интересные факты о Большом театре

- Театральная площадь в Москве получила название благодаря Большому театру.
- По указу Екатерины II (1776) при основании театр назывался Петровским, потому что стоял на улице Петровка.
- Нынешнее здание Большого театра (четвёртое по счёту) возведено в 1835 году. Второе и третье здания постигла та же участь, что и первое – они сгорели дотла.
- Российские императоры часто посещали Большой театр, несмотря на то, что столицей тогда был Петербург, и путь до театра был неблизким.
- Большой театр стал первой профессиональной сценой П.И. Чайковского – композитор дирижировал премьерой оперы «Черевички» (1887). В театре поставили и «Лебединое озеро», самый «балетный» балет композитора (4 марта 1877 года).
- После Октябрьской революции над Большим театром, который стал именоваться Государственным, а затем Академическим (1919), нависла угроза закрытия. Только в 1922 году удалось получить законное основание для сохранения театра: его официально признали памятником культуры. С 1992 г. он носит название Государственный академический Большой театр России (ГАБТ).
- Первый спектакль Большого театра после событий Октябрьской революции был дан 21 ноября 1917 г.
- На протяжении XX века ремонтно-восстановительные работы в театре проводились в 1921–1923, 1926, 1941, 1958, 1975 и 2005–2011 гг.; последняя реконструкция была масштабной: было полностью обновлено техническое оснащение исторического здания и восстановлена акустика.
- Чтобы спасти Большой театр от прицельной бомбардировки в годы Великой Отечественной войны, на здание надевали защитную маскировку с изображением обычного дома; полностью отключали отопление и освещение, но одна бомба всё-таки попала в здание (1941). Древние хрустальные люстры театра уцелели только потому, что за день до этого их увезли на реставрацию.
- На протяжении двух лет (1941–1943) Великой Отечественной войны Большой театр находился в Куйбышеве, куда было эвакуировано всё театральное имущество.
- 30 декабря 1922 года руководство страны приняло историческое решение о создании многонационального социалистического государства – СССР в здании театра.
- Голландский цветовод-селекционер Лефебер, который в 50-х годах XX века посетил Москву, был поражён величием Большого театра и специально вывел два новых сорта тюльпанов – насыщенно-розовый – «Галина Уланова» и ярко-красный – «Большой театр». Эти цветы каждую весну на Театральной площади радуют москвичей и гостей столицы своей изысканной красотой и ароматом.

---

⁷⁸ Капельдинер (от нем. *kapelldiener* – «служащий капеллы», контролёр-билетёр и просто билетёр) – рабочий в театре, кинотеатре или концертном зале. Обязанности билетёра включают: запуск зрителей в фойе или в зрительный зал, проверку билетов при входе, помощь зрителям в отыскании места, ответы на вопросы посетителей. К примеру, Шуберт был капельдинером в оркестре венской семинарии, в этой должности он также дирижировал оркестром в случае отсутствия основного дирижера.

– Один из узнаваемых символов Большого театра, знаменитый «золотой» занавес (общая площадь – 500 м², вес – больше тонны) появился в 1955 году. Лицевая поверхность этого занавеса была выполнена в виде гобелена, сотканного из натуральных материалов с золотой и шелковой нитью. В 90-х гг. XX века был создан его российский аналог: вместо звезд и колосьев – новый герб (двуглавый орел), аббревиатура «СССР» была заменена надписью «Россия». После реставрации (2011) занавес сшили из натурального шелка, каждая нить в котором соединена с металлической фольгой, имеющей золотое покрытие.

– В первой труппе Большого театра было 30 артистов, но среди них не было разделения на драматических, оперных и балетных артистов; драматические актеры могли участвовать в оперных постановках, танцовщики и оперные певцы – играть в спектаклях. Труппа выросла до 80 человек (XVIII в.), до 500 человек – в XX веке, сейчас численность труппы составляет почти 1000 человек.

– Большой театр в XIX веке по акустическим характеристикам был первым театром в мире. При постройке здания (1865) архитектор Альберт Кавос спроектировал зрительный зал как гигантскую скрипку: деревянные панели из резонансной ели пошли на отделку стен, железный потолок заменили на деревянный, помещения под амфитеатром засыпали землей, а вешалки перенесли на уровень партера.

– Изображение здания Большого театра можно увидеть на многих почтовых марках и на банкнотах сторублёвого достоинства.

– В Большом театре в 20-х годах XX века была создана уникальная звонница, аналога которой не было ни в одном театре мира. Звонницу по всей стране собирал бывший звонарь А. Кусакин, который в течение многих лет являлся единственным исполнителем колокольного звона в спектаклях. Колокола звонницы были подобраны по тональностям, их было около 40 – от крупных, весом более 5 тонн и диаметром 2–3 м, до мелких – диаметром до 20 см.

– Люстра зрительного зала первоначально освещалась 300 масляными лампами. Чтобы зажечь светильники, люстру приходилось поднимать через отверстие в плафоне в специальное помещение. В середине XIX века масляное освещение сменилось газовым освещением – и, чтобы зажечь лампы, к люстре поднимался специальный балкончик.

Источники:

<https://www.bolshoi.ru/> – официальный сайт Большого театра.

<http://www.media-sfera.ru/blog/?p=244> – виртуальная экскурсия по Большому театру.

АПРЕЛЬ

6 апреля – 90 лет Эдисону Васильевичу Денисову (1929-1996), представителю авангардного движения в русской музыке XX века. Русский композитор, музыковед, общественный деятель. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1989). Народный артист Российской Федерации (1994). Почетный гражданин Парижа, награжден Орденом Почетного легиона за заслуги перед культурой Франции и мира. Имя Э.В. Денисова останется среди имен выдающихся авангардных композиторов современности: Я. Ксенакиса, В. Лютославского, К. Штокхаузена, К. Пендерецкого.

*Просто я всю жизнь старался быть самим собой.
Я вообще считаю, что в наше время самое важное,
чтобы человек нашел свой собственный язык,
свои средства выражения и оставался бы самим собой,
не подчиняясь. А тем более, не следуя течениям моды,
которая быстро меняется. И не стремиться,
во чтобы то ни стало, быть на поверхности.*

*То, что я не хочу говорить словами,
я могу выразить музыкой.*

*Музыка больше, чем что-либо,
может формировать духовный мир человека ...
Духовные ценности – главное в искусстве.*
Э.В. Денисов

6 апреля 1929 г. Дата рождения

1946–1950 гг. Учеба в Томском университете

1951–1956 гг. Учеба в Московской консерватории.

1956 г. Вступление в Союз композиторов СССР, поступление в аспирантуру Московской консерватории.

1959 г. Начало преподавательской деятельности в консерватории.

1964 г. Исполнение кантаты «Солнце инков».

1965 г. Исполнение «Солнца инков» в Париже и Дармштадте.

1978 г. Исполнение Скрипичного концерта в Милане.

1984 г. Постановка балета «Исповедь» в Таллине.

1986 г. Выход книги «Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники», постановка оперы «Пена дней» по роману Бориса Виана в Париже.

1990 г. Секретарь Союза композиторов, президент Ассоциации современной музыки в Москве, работа в Париже.

1992 г. Написание оратории «Жизнь и смерть Иисуса Христа».

1994 г. Автомобильная авария, лечение в Париже.

1995 г. Завершение пьесы Франца Шуберта «Лазарь, или Торжество Воскрешения. От сумерек к свету».

24 ноября 1996 г. Дата смерти.

Родители: отец – радиофизик, налаживал телевизионное вещание в Томске, мать – врач-фтизиатр. Эдисон хорошо учился в школе, особенно по математике, физике и иностранному языку. С 15 лет он берет уроки игры на мандолине у соседа, пробует играть на кларнете, осваивает гитару с помощью самоучителя, получает азы музыкальной грамоты на курсах общего музыкального образования при школе (занимается вечерами в детском саду, потому что в семье не было музыкального инструмента).

По окончании школы поступает в Томский государственный университет на физико-математический факультет; параллельно – в музыкальное училище на фортепианное отделение, открывает в себе способность к сочинению музыки, но не может выбрать между математикой или музыкой. И отсылает свои сочинения Д.Д. Шостаковичу. Композитор ответил: *«Дорогой Эдик. Ваши сочинения поразили меня. Мне кажется, что Вы обладаете большим композиторским дарованием. И будет большим грех, если Вы зароете Ваш талант в землю»*. Это письмо определило дальнейшую жизнь Эдисона⁷⁹. Поступить в консерваторию ему удалось со второй попытки в класс композитора В. Шебалина (1951). В первый раз на вступительных

---

⁷⁹ Выдержки из писем Д.Д. Шостаковича Эдисону Денисову: *«Учиться вам надо только у Шебалина, так как в наше время это единственный педагог, который может научить «музыкальному ремеслу». «Ваше стремление к музыке... меня радует». «Повторяю: тернист путь композитора. Испытал и испытываю на своей собственной шее. А университет обязательно кончайте». «Советую вам поступать на два факультета: на композиторский и фортепианный». «Радуюсь и тому, что вы твердо встали на композиторскую дорогу и с каждым новым сочинением двигаетесь вперед».*

Примечательно, что именно Шостакович даст Денисову рекомендацию для вступления в Союз композиторов (1956).

экзаменах в Московскую консерваторию Денисов провалился «за отсутствием композиторских способностей»!

В студенческие годы Денисов написал несколько опусов, подражая музыке Шостаковича. Шебалин, просмотрев эти произведения, заключил: «Шостакович – композитор не ваш. Пройдет время, и вы от него отойдете. Мой вам совет – больше изучайте Дебюсси, это гораздо ближе к вам»⁸⁰. Интуиция не подвела профессора: на 2-ом курсе Денисов написал вокальный цикл «Ноктюрны», в котором Шебалин отметил «Флейту на реке», подчеркнув, что «из этого маленького романса вырастет всё, что будет дальше».

Говоря о пользе «свежего взгляда», Шебалин поощрял посещение своими учениками других педагогов. Денисов вспоминал: «Виссарион Яковлевич был не только хорошим композитором и большим профессионалом, но и замечательным педагогом. Он дал мне очень много, я бесконечно благодарен ему за это. Шостакович был прав – композиторскому ремеслу Шебалин учил великолепно».

Ключевые произведения этого времени – кантата «Солнце инков» на сл. чилийской поэтессы Габриэлы Мистраль (1964, в свободно трактованной 12-тоновой технике) и кантата «Плачи на русские народные тексты» (1966).

После окончания консерватории и аспирантуры Денисов работал на кафедре инструментовки (вел класс анализа и композиции).

На рубеже 50-х – 60-х гг. Денисов становится лидером движения (Волконский, Губайдулина, Шнитке, Пярт, Сильвестров и др.), стремившегося воспринять достижения современной западной музыки; устанавливает прочные связи с представителями «авангарда» в других странах, способствует их знакомству с творчеством отечественных музыкантов и распространению в стране знаний о тенденциях западной музыки. Произведения Денисова исполняют в Голландии, Франции, Швейцарии, Германии, на престижных музыкальных фестивалях и праздниках, публикуют в западных издательствах.

В 70-х – 80-х гг. Денисов пропагандирует русский музыкальный авангард 1920-х годов (Н.А. Рославец, В.М. Дешевов, Л.А. Половинкин, А.В. Мосолов и др.); создает «Ассоциацию современной музыки» (1989, АСМ), преемницу одноименной международной организации, имевшей в 20-х – начале 30-х гг. XX века свои отделения

---

⁸⁰ *Стиль музыки Денисова действительно живописен, его называют сонорным.* В звуковой палитре возникает «стереофоничность» тембровых красок, для которых используются определения: «колыхание», «переливы», «капли», «россыпи», «уколы», «шорохи», «гладкие нити» и т.п. Денисов считал законы живописи идентичными музыкальным и *утверждал, что учился композиции у живописцев больше, чем у композиторов* (в статье «Музыка и живопись» композитор писал о стремлении к этому Ф. Листа, написавшего фортепианные пьесы под воздействием работ художников Возрождения).

По картине художника Б. Биргера «Красная комната» Денисов написал оркестровое произведение «Живопись» (1970). В 80-е годы XX века они совместно с актёром и режиссёром И. Квашой поставили три спектакля в театре «Современник»: «Кабала святош» и «Дни Турбиных» по М. Булгакову, «Кот домашний средней пушистости» по В. Войновичу.

Работы швейцарского живописца и графика начала XX века П. Клее послужили прообразом цикла пьес для альта и камерного ансамбля «Три картины Пауля Клее» («Диана в осеннем ветре», «Сенегио», «Дитя на перроне»); пьеса для фортепиано «Знаки на белом» является откликом на его картину «Знаки на жёлтом». Сочинение Денисова «Женщина и птицы» для фортепиано и двух квартетов (струнного и деревянных духовых инструментов) создано под впечатлением от картин испанского живописца и скульптора Х. Миро. Живописные образы встречаются и в его «Акварелях» для 24 струнных инструментов, в «Зимнем пейзаже» для арфы, «Перед закатом» для альтовой флейты и вибратона.

Другие сочинения напоминают импрессионистические образы Дебюсси: «Колокола в тумане» для оркестра, «Пейзаж в лунном свете» для кларнета и фортепиано, «Мёртвые листья» для клавесина, «Отражения» для клавесина и ударных, «На пелене застывшего пруда» для 9 инструментов и магнитофонной плёнки, «Лучи далёких звёзд в искривлённом пространстве» для ударных инструментов. Цветовой спектр содержат опусы: «Жизнь в красном цвете», «Знаки на белом», «Чёрные облака», «Голубая тетрадь» и др.

в Москве и Ленинграде. О своём детище Эдисон Васильевич говорил: «АСМ объединяет разных композиторов, не имеющих ничего общего в манере письма. Каждый пишет в том стиле, в каком считает нужным. По моему мнению, все подобные ассоциации должны строиться в первую очередь на человеческих симпатиях, на взаимном уважении, на праве каждого говорить своим языком».

На VI съезде Союза композиторов СССР музыка Денисова подверглась критике в отчетном докладе первого секретаря СК Т.Н. Хренникова (1979). Денисов попал в «чёрный список» 7 композиторов⁸¹ и до перестройки официальные инстанции препятствовали распространению его музыки.

Когда в середине 80-х годов XX века Э. Денисова ввели в высший руководящий орган СК СССР, он писал: «мне показалось, что я получу больше возможностей делать что-то хорошее, помогать тем, кто является гордостью нашей музыки, кого все эти годы не издавали и не записывали, не включали в официальные концерты. Мне хотелось вытащить на свет и всю ту замечательную музыку, которая, подобно живописи Кандинского и Малевича, Фалька и Филонова, в течение многих лет считалась несуществующей». Московская композиторская организация выдвигает Денисова и кандидатом в народные депутаты России (1990). Композитор в предвыборной программе обозначает: подъём музыкального образования в России начать со школ и церковных хоров, дать дотацию филармониям, улучшить условия жизни музыкантов.

В 1994 году Денисов попадает в автокатастрофу и по инициативе мэра Парижа и будущего президента Франции Жака Ширака был вывезен во Францию для лечения (где его творчество давно известно и востребовано) в военном госпитале Бьен. Французские врачи были удивлены тем, что, придя в сознание, Денисов попросил карандаш и нотную бумагу, торопливо писал, терял сознание, приходил в себя и снова писал.

В Париже он прожил последние 2 года, создал 17 музыкальных произведений⁸²; стал почётным гражданином Парижа и первым из музыкантов, удостоенных ордена Почётного легиона – высшей государственной награды Франции.

Эпитафия⁸³

*Не гонясь за бессмысленной славой,
В своем сердце любовь сохранив,
Он ушел, но успел нам оставить
Вечной музыки светлый мотив.*

Похоронен в Париже на Южном кладбище коммуны Сен-Манде (после отпевания в парижском соборе Святого Александра Невского). В последний путь композитора провожали его родные, ученики, прибывшие из разных стран, коллеги, профессора русской и парижской консерватории. Французская пресса писала о кончине композитора: «Умер Моцарт XX века»!

---

⁸¹ Повод для критики – несанкционированное включение музыки этих композиторов в программы музыкальных фестивалей Кельна и Венеции. Хренников характеризовал сочинения как написанные «только ради необычных тембровых комбинаций и эксцентричных эффектов», где «музыкальная мысль если и присутствует, то безнадежно тонет в потоке неистовых шумов, резких выкриков или невразумительного бормотания...». Семь композиторов – В.П. Артемьев, С.А. Губайдулина, Э.В. Денисов, А.А. Кнайфель, Д.Н. Смирнов, В.Е. Суслин и Е.О. Фирсова – были подвергнуты официальному бойкоту. В течение ряда лет их имена составляли «чёрный список» на радио, телевидении и в концертных организациях. К 1991 году четверо из семи покинули страну. Очередной мишенью осталась «троица»: София Губайдулина, Эдисон Денисов и Альфред Шнитке.

⁸² Последняя работа композитора – завершение драмы Шуберта «Лазарь или Торжество воскрешения», по словам окружающих, принесла Денисову огромную радость.

⁸³ Эпитафия (греч. epitaphios) – надгробное слово.

Музыка. Э. Денисов в творчестве сначала придерживался традиций Шостаковича и влияния классиков XX века, позже обращается к современным техникам западного авангарда и затем обретает индивидуальный стиль (творческое направление с обновленной жанровой системой, музыкальным мышлением, логикой музыкального языка, со свободным совмещением техник сериализма, алеаторики, сонористики и т.д.). Инструментальное и оркестровое письмо, сонорный облик музыки, культура звука Денисова обнаруживают преемственность с традицией французского импрессионизма (и, предпочтительно, с творчеством П. Булеза). Ключевой категорией своей эстетики композитор считает понятие «пластика». Его стиль последнего периода тяготеет к духовной концепции света и красоты.

Денисов утверждал: «Красота – одно из самых важных понятий в искусстве. В наше время у многих композиторов ощущается стремление к поиску новой красоты. При этом речь идёт не только о красоте звучания, которая, конечно, не имеет ничего общего с внешней красотой. Имеется в виду красота мысли, приблизительно в том смысле, в каком она понимается математиками или как её понимали Бах и Веберн. Нетленная красота великих творений искусства живёт в своём временном измерении, становясь высшей реальностью, ... музыка больше, чем что-либо, может формировать духовный мир человека».

Музыкальные предпочтения композитора-авангардиста: любит музыку Шуберта, считает, что Глинка – лучший русский композитор; что никто из композиторов XIX века, кроме Мусоргского, не смотрел так далеко в будущее; воспринимает Чайковского как лучшего автора балетной музыки.

По заказу одного из итальянских журналов Денисов написал статью «Новая техника – это не мода» (1966, август), в которой подчеркивал, что «молодое поколение советских композиторов обратилось к новой технике никак не в угоду «моде», а потому, что рамки тональной системы стали слишком тесными для разработки новых идей, непрерывно поставляемых жизнью».

Жанровый диапазон творчества Денисова достаточно широк: его центральным сочинением считается опера Пена дней по Борису Виану (1981), ряд сочинений для оркестра и, в особенности, для солирующих инструментов с оркестром (концерты для виолончели, фортепиано, флейты, скрипки, флейты и гобоя с оркестром, созданные по заказам известных исполнителей).

В аннотации к сочинению «Пение птиц» композитор написал: «Пьеса сделана на материале пения птиц, звуков леса и некоторых электронных звучаний. Электронный материал использован крайне деликатно: только некоторые красочные пятна и кластеры. Партия солиста записана графически, символами, которым соответствуют разные способы звукоизвлечения на струнах и клавишах фортепиано или какого-либо другого инструмента по желанию исполнителя. Символы расположены в виде концентрических колец и «прочитываются» солистом от края к центру»⁸⁴.

В конце XX века Денисова привлекали крупные вокально-инструментальные формы, но самым интересным среди этих произведений является «Реквием для сопрано, тенора, хора и оркестра» на стихи Ф. Танцера и литургические тексты. Основная идея композитора – показ человеческой жизни от рождения до смерти,

---

⁸⁴ В звучании пьесы создаётся иллюзия леса, в котором слышны шумы, шорохи, гул, трели и щебетание птиц. Птиц Денисов отбирал из антологии «Голоса птиц в природе» (сост. Б. Вепринцев). Переписав их с пластинок, он смонтировал птичьи голоса с электронным звучанием путём изменения скоростей на 4-х магнитофонах и склеивания фрагментов плёнки. Затем эта электронная фонограмма (конкретная музыка) соединялась со свободной импровизацией на подготовленном рояле (алеаторическая музыка). Для достижения нужного эффекта между струнами рояля вставлялись монеты, каучук, фетр, болты и шурупы, влиявшие на изменение его тембра.

причем смерть – это начало вечной жизни, поэтому «Реквием» завершается звучанием хора «Вечный свет».

Композитор написал музыку более чем к 30 спектаклям для театра имени В. Маяковского, «Современника»; к спектаклям театра на Таганке («Преступление и наказание» по Достоевскому, «Дом на набережной» Ю. Трифонова, «Три сестры» А. Чехова, «Мастер и Маргарита» по М. Булгакову) и др. Любимов с музыкой Денисова поставил в Афинах «Медео» по Еврипиду.

Денисов «озвучил» своей музыкой более 60 кинолент.

«В моей музыке много незаметно меняющихся светотеней, таких же живых и непредвиденных, как светотени в природе, – малейшее дуновение ветерка, набежавшее на солнце облако, и весь колорит сразу меняется. Но у меня это нигде не чистая краска, и в этих светотенях нет ничего декоративного, все эти светотени осмысленны и наполнены, как и вся основная ткань сочинения. Природа для меня – не декорация, в которой живёт человек, а – пусть внешняя – но часть меня самого, она также живёт и дышит, как и я сам, и она исполнена большим таинственным смыслом» Э.В. Денисов.

Эдисон Денисов о том, как он сочиняет музыку: *«Шостакович мне постоянно говорил, что музыку надо писать без рояля, без инструмента. То же самое и я постоянно твержу своим ученикам. А сейчас я вообще пишу без рояля. Абсолютно все. Исключения есть, конечно. Но все они связаны с театральной и киномузыкой. Вот здесь почти всегда я сижу за инструментом. Потому что, когда я пишу то, что сам считаю необходимым, то все это у меня выстраивается как естественный результат подчинения каким-то внутренне услышанным идеям, то есть здесь я только сам, здесь только мое, и я все это прекрасно слышу без всяких инструментов. И совсем другое дело в кино или в театре. Здесь я часто должен надевать чужую, непривычную для меня маску. Причем режиссер, который заказывает музыку, он, как правило, никогда не может найти слова, чтобы объяснить вам, что ему нужно. А иногда и вовсе говорит совершенно противоположное тому, что хочет от вас получить».* (См.: Шульгин Д.И. Признание Эдисона Денисова. По материалам бесед. Издательский дом «Композитор», 2014).

Источник:

<https://wqt.mp3-tut.online/artist/142134> – музыка из к/ф «Аленький цветочек»; Три картины Пауля Клее – №1: «Диана в осеннем ветре», «Акварель», «Колокола в тумане», 3 прелюдии для фортепиано, Соната для флейты и гитары, Соната для саксофона и фортепиано, Вариации на тему Генделя и др.

Список литературы (в записную книжку учителя)

1. Неизвестный Денисов: Из записных книжек (1980/81 – 1986, 1995). – М.: Композитор, 1997.
2. Свет. Добро. Вечность. Памяти Эдисона Денисова. Статьи. Воспоминания. Материалы. – М.. Московская государственная консерватория, 1999.
3. Холопов Ю. Эдисон Денисов. – М.: Музыка, 1993.
4. Шульгин Д. Признание Эдисона Денисова: по материалам бесед. – М.: Композитор, 1998.

10 апреля – 100 лет Юрию Васильевичу Силантьеву (1919-1983). Советский дирижер, скрипач, композитор. Премия Ленинского комсомола (1970) за активную концертную деятельность и работу по пропаганде советской музыки. Заслуженный артист РСФСР (1962). Народный артист РСФСР (1968). Народный артист СССР (1975).

Родился в Екатеринодаре (Краснодар) в семье служащего. Окончил Московскую государственную консерваторию по классу скрипки (1940) с золотой медалью.

Дирижёр и артист оркестра Ансамбля песни и пляски НКВД (1940–1946); концертмейстер и ассистент дирижера Оперного оркестра Всесоюзного радиокомитета (1947–1953), Симфонического оркестра Московской филармонии (1953–1958).

С 1958 года – художественный руководитель и главный дирижёр эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения (сейчас – Академический Большой концертный оркестр имени Ю.В. Силантьева Российского государственного музыкального телерадиоцентра).

Под управлением Силантьева оркестр много выступал в стране и за рубежом, сопровождая советских певцов: Н. Брегвадзе, Р. Ибрагимова, И. Кобзона, Л. Лещенко, М. Магомаева, К. Шульженко и др. Без выступления оркестра не обходился ни один праздник. Авторские вечера в Колонном зале Дома Союзов известных композиторов, поэтов и исполнителей с участием Силантьева и его оркестра – бренд того времени. Все телепередачи «Песня года» 70-х – 80-х гг. XX века проходили с участием оркестра. Оркестр под управлением Силантьева участвовал в озвучивании фильмов «Берегись автомобиля», «Девчата», «Семнадцать мгновений весны», «Семь стариков и одна девушка» и др.

На доме 91 по проспекту Мира, где жил Ю.В. Силантьев (1973–1983), установлена мемориальная доска.

Сочинения: балет «Юность» (1977); оратория «Ленин» (сл. В. Маяковского, 1970) для солистов, хора и симфонического оркестра; «Комсомольская симфония» (сл. М. Геттуева, 1976) для солиста, хора и симфонического оркестра; «Приветственная увертюра» (1981) для симфонического оркестра; Концертный вальс (1969) для эстрадно-симфонического оркестра, Корейская рапсодия (1972); Двенадцать пьес для фортепиано (1949); 24 прелюдии для виолончели соло (1973).

Ушёл из жизни 8 февраля 1983 года. Похоронен на Кунцевском кладбище г. Москвы.

Источник:

«Неоконченная пьеса для оркестра. Юрий Силантьев» – фильм посвящен знаменитому дирижеру. О Юрии Васильевиче Силантьеве вспоминают: А. Пахмутова, Н. Добронравов, Т. Хренников, А. Журбин, И. Кобзон, Т. Гвердцители, В. Золотухин, Л. Лещенко, сын Юрия Васильевича – Егор, руководитель оркестра им. Ю.В. Силантьева Александр Клевицкий. Используются уникальные архивные материалы, фотографии и фрагменты исторических концертов с участием К. Шульженко, Г. Отса, Т. Синявской и М. Магомаева.

13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day). Праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал стилем и образом жизни. Историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло 12 апреля 1954 года, Билл Хейли (Bill Haley) записал песню «Rock Around The Clock», ставшую знаковой в новом музыкальном направлении. *Русский рок зародился в СССР во второй половине XX века, сильно отличался от западного, прежде всего, текстами песен.* В песнях американских и английских исполнителей на первом месте стоит музыка, *отечественный рок уделяет важную роль слову.* Самые ранние группы («Сокол», «Скифы», «Скоморохи» и «Славяне») были созданы Александром Градским. Практически в каждой школе создавались свои рок-группы, некоторые из которых стали главными лицами сцены 1970-х (к примеру, знаменитая «Машина времени»). Рок-движение в СССР сформировалось к началу 80-х гг. («Кино», «Алиса», «АукцЫон», «Оберманекен», «Странные игры» и др.). Московская рок-лаборатория (открыта в 1985 г.) позволила столичным группам легализовать свою деятельность. Становятся популярными группы: «Наутилус Помпилиус», «Зоопарк», «Бригада С». Конец 80-х гг. ознаменовался окончательным выходом русского рока из подполья.

15 апреля – 70 лет со дня рождения советской российской эстрадной певицы, Аллы Борисовны Пугачёвой (1949). Популярная певица советской и российской эстрады, актриса кино и телевизионная ведущая, эстрадный режиссёр, продюсер и композитор. Заслуженная артистка РСФСР (1980). Народная артистка РСФСР (1985). Народная артистка СССР (1991). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995). Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II (1999), III (2009) и IV (2014) степени.

Её репертуар исчисляется более чем 60 альбомами, более чем 500 песнями на разных языках (русский, французский, украинский, немецкий, английский, финский, иврит); насчитывает более 20 сольных пластинок; альбомы певицы издавались в Японии, Корее, Швеции, Финляндии, Германии, Польше, Чехословакии и Болгарии. Общий тираж дисков превысил 250 миллионов экземпляров.

На российской эстраде Аллу Борисовну называют Примадонной. 12 раз получала звание «Певица года», её признавали «Актрисой года», «Певицей века», «Великой женщиной XX столетия» (1992). Второе место в списке 100 самых влиятельных женщин России.

...она не только певица, которая может исполнять песни, а это личность, которая несет в себе заряд своих индивидуальностей, своего настроения, прекрасно держит зал, владеет им, заражает его то грустью, то весельем, заставляя в унисон со своими настроениями, со своими песнями этот зал жить, переживать. И на сцене праздник, потому что на сцене видишь прекрасную, замечательную певицу и актрису одновременно.

Э. Рязанов

Родилась в Москве, родители дали ей имя в честь актрисы МХАТа Аллы Тарасовой. Увлечение пением проявилось с детства. Родители отдали Аллу в пятилетнем возрасте в музыкальную школу, где она занималась с большим упорством, проводила за фортепиано по 3 часа в день. Её настойчивая работа принесла свои плоды. В 1954 году Алла принимала участие в большом сборном концерте в Доме Союзов – это был её первый в жизни выход на сцену.

В школе у неё были разные оценки, Пугачёва славилась своенравным характером, у неё были проблемы с поведением, за что и получила прозвище «фельдфебель» (старший сержант). Одноклассник Пугачевой Владимир Штерн рассказывал, что она «была заводилой во дворе и школе – таким неформальным лидером. Мы ее звали рыжим фельдфебелем. Она легко могла надавать по шее мальчишке старше себя. В школе у нее были серьезные проблемы с поведением: кнопки на учительском стуле, мел в воде, доска в воске. А во время карибского кризиса она решила, что мы просто обязаны поехать к несчастным кубинцам. План был прост: под Аллиным предводительством мы на поезде добираемся до Ленинграда, а там тайно пролезаем в трюм корабля и плывем до Кубы. «Вот увидите, кубинцы нам будут очень рады!» – повторяла она. Но нас сняли с поезда. Алла очень переживала... Еще она любила измазаться углем или гуталином и изображать негра». Окончила школу (1965) и записала первую песню.

Стала студенткой дирижёрско-хорового отделения⁸⁵ музыкального училища им. М.М. Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова), где училась только на «отлично». Ко

---

⁸⁵ Несмотря на то что в музыкальной школе ей пророчили будущее пианистки, она выбрала дирижёрско-хоровое отделение

второму курсу уже выступала на концертах в городах Омской, Пермской, Тюменской, Свердловской, Кировской областей; гастролы продлились до весны 1968 года. Из-за длительного отсутствия Алле не разрешили сдавать выпускные экзамены в училище и послали учительницей музыки (на стажировку) в московскую школу № 621.

Летом 1969 года Пугачёва получила диплом о среднем специальном музыкальном образовании.

С 1969 года пела в ансамблях: «Новый Электрон», «Москвичи», «Веселые ребята», группы «Ритм», «Рецитал», в оркестре Лундстрема. Под псевдонимом «Борис Горнобос» написала музыку к фильму «Женщина, которая поет», снялась в главной роли. Получила высшее образование в институте театрального искусства имени Луначарского (1981).

В 1975 году Алла Пугачёва приняла участие в Международном песенном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии с песней «Арлекино». На конкурсе Аллу попросили спеть «на бис» и присудили ей главную награду.

С 1988 года стала вести программу «Рождественские встречи». Певица участвовала в конкурсах, фестивалях, передачах и программах; провела гастрольные туры по Европе, Индии, Австралии, США. В 2005 году с композитором Игорем Крутым организовала фестиваль «Песня года».

Раймонд Паулс написал для нее много хитов: «Миллион алых роз», «Делу время», «Маэстро» и др. Пугачева быстро приобретала известность не только в России, но и за границей. В 1981 г. она побывала в разных европейских странах с гастрольями. Везде ее восторженно принимала публика. Иностранцы называли её «Soviet superstar».

В марте 2010 года Алла Борисовна Пугачева официально объявила о завершении своей концертной деятельности, дав прощальный тур «Сны о любви». Певица давно не дает концертов, но у нее есть собственная школа, в которой обучаются одаренные дети.

А. Пугачева о профессии и о жизни

«От чего зависит успех на эстраде? Первое, это, наверное, убежденность в своем деле. Во-вторых, нет выбора: личная жизнь или творческая. Это все только преддверие успеха. Третье – это освоение техники на сцене. Я не говорю об успехе, об аплодисментах, о таланте, это то, что богом дается, я говорю просто о том, чем должен обладать артист, выходя на сцену. – Это умением общаться со своим телом, со своим духом, и основное, чтоб ты был интересен как человек. У вас не должно быть тяжелого чувства, что вы провели время зря. И зрителю тоже хотелось бы услышать пение, я уже вторым ставлю, пение именно от этого человека. Для него пение – это разговор, способ выражения своих чувств, контакта со зрителем».

«Нельзя жить без мечты. Это глупо, это бескрыло, это унижает и делает тебя никаким. Даже если эта мечта несбыточна, ты держишь курс на мечту. Это оздоравливает и делает счастливым тебя и более счастливыми людей вокруг тебя».

«Существует наука побеждать? Для меня была борьба, будь то победа или провал. Я находилась в постоянной борьбе: то с самим собой, то с какими-то условностями. Для меня это было нормальное естественное состояние. Я даже не знала, что такое победа. Неудача? Да. Я брала ластик и стирала все такое из жизни. Из души я старалась их стереть, чтобы было больше позитивного. И меня это спасало. Вот это основная победа для меня. Наука побеждать – это ластиком стирать все неприятности».

«Почти всегда путь наверх – это путь к одиночеству, потому что этот путь всегда жертвенен. К сожалению или к счастью, обязательно приносится жертва, иначе тебя не пускают дальше. Это я уже точно могу сказать, что, чем больше жертв принесешь своего чего-то личного: покоя, комфорта, даже близких людей (это не предательство я имею в виду, а то, что ты как бы отделяешь себя от быта, от всего земного), тогда можно лететь все выше и выше».

«Я придумала себе такой день, который у меня до сих пор праздник – первое воскресенье весны. Это традиционный поход с желтыми цветами, когда мы дарим цветы только самым грустным, мрачным людям. И эти грустные люди, когда им дарят цветок, расплываются в улыбке... Программу этого дня знаю только я. Желтый цвет – это солнце, для меня жизнь, это просто цвет свободы. Вероятно, это связано с моим детством, потому что мне приходилось очень много заниматься музыкой, я как в монастыре жила. И первый мой свободный выход был на дачу. Бабушка нас везла на открытой машине. Когда мы выезжали из города, то первое, что я видела, – это были желтые одуванчики, когда они еще совсем желтые. Это было связано с радостью, свободой, что я могу отдохнуть, хотя мне и там это тоже не удавалось».

«Жизнь продолжается...»

Вам свою песню я вместе с сердцем своим отдаю!»

Источник:

<https://sefon.me/artist/2226-alla-pugacheva/> – слушать песни в исполнении А.Б. Пугачевой.

<http://mvclip.ru/artist/alla-pugachyova> – слушать и смотреть клипы песен в исполнении А.Б. Пугачевой.

29 апреля – Международный день танца. Отмечается с 1982 года (по решению ЮНЕСКО – учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) в день рождения французского балетмейстера **Жана-Жоржа Новерра. (1727–1810).** Его называют «отцом современного балета». Считается, что именно Жан-Жорж Новерр сделал балет самостоятельным видом сценического искусства. *«Я совершил в искусстве танца переворот столь же значительный и прочный, как и Глюк в искусстве музыки»* Ж.-Ж. Новерр.

Дату праздника предложил русский танцовщик, педагог и хореограф, балетный теоретик Петр Андреевич Гусев (1904–1987)⁸⁶. Народный артист РСФСР (1984).

Международный день танца напоминает мировой общественности о значении и красоте танца. Международный день танца посвящен всем танцевальным стилям. В праздничных мероприятиях участвуют профессиональные артисты классических школ, балета и народного творчества, танцевальные коллективы, школы и ансамбли, представители современных направлений (брейк-данс, тектоник) танца, хореографы, постановщики, любители двигаться в такт музыке. В этот день по всему миру традиционно проходят танцевальные фестивали и соревнования, в школах танцев проводятся дни открытых дверей, организуются танцевальные вечера. Международный день танца, стирая культурные и этнические границы, объединяет людей, позволяет им говорить на одном языке – языке танца.

Как проходит праздник? 29 апреля известный представитель танцевального мира обращается к общественности с посланием о значении и красоте танца. В 1984 году выступал советский хореограф Юрий Николаевич Григорович, в 1996 году – российская балерина Майя Михайловна Плисецкая.

В России в Международный день танца хореографам, композиторам, дирижерам и художникам вручается профессиональная балетная премия «*Душа танца*» – символ нашей отечественной хореографии (основана в 1994 г.). Эта престижная награда присуждается профессионалами профессионалам. Лауреатами приза в разные годы становились: Ольга Лепешинская, Марина Семенова, Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Владимир Васильев. Среди лауреатов сегодняшнего дня: Ульяна Лопаткина, Николай Цискаридзе, Светлана Захарова, Диана Вишнёва, Наталья Осипова, Иван Васильев и многие др.

---

⁸⁶ Этого артиста, внесшего огромный вклад в развитие дуэтного танца, называли «королем поддержки». И теперь немногие артисты могут повторить его почти акробатические трюки.

Приз «Душа танца» учрежден журналом «Балет» совместно с Министерством культуры Российской Федерации и уже четверть века является единственной отечественной наградой, ежегодно присуждаемой за достижения в развитии отечественного хореографического искусства.

Интересные факты

- В России первый балетный спектакль состоялся в 1673 году.
- Самое известное в мире балетное представление – балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро».
- Чтобы изготовить балетную пачку, требуется 13–16 метров тюля.
- В русском языке слово «танец» появилось в XVII столетии, до этого в обиходе было слово «пляска».
- В столице Швеции – Стокгольме с 1953 года работает Музей танца.
- 29 апреля 1991 года Международная ассоциация деятелей хореографии основала ежегодный балетный фестиваль «Бенуа де ла данс». Международное жюри выбирает наиболее талантливых представителей в номинациях «лучший хореограф», «лучшая балерина» и «лучший танцовщик». Победителям в качестве премии вручают статуэтку в виде танцующей пары.
- 11 декабря отмечается Международный день танго.

30 апреля – Международный день джаза. Международный день джаза (*International Jazz Day*) – ежегодное (с 2012 года) событие, организованное ЮНЕСКО. Основная цель праздника – повышение информированности международной общественности о джазе как о силе, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми. *01 октября 1922 года принято считать днём рождения джаза в СССР*, спустя 60 лет советские музыканты стали отмечать этот день как День рождения российского джаза⁸⁷. основополагающую роль в становлении советского джаза сыграла организация «Тea-джаз» под руководством Л.О. Утесова (1929). Создание Государственного джаз-оркестра СССР под руководством М. Блантера и В. Кнушевицкого (1938) явилось признанием значения джазовой музыки как самостоятельного жанра. С началом «холодной войны» джаз вдруг оказался «музыкой порабощения и духовной нищеты», и под негласный запрет попало даже само слово. Джаз начал постепенно «возвращаться» в середине 1950-х гг. (оркестры под руководством *К.А. Орбеляна*, 1928–2014, *Г.А. Гараняна*, 1934–2010 и др.).

С наступлением «оттепели» (50-60-е годы XX века) в Москве возобновили свою деятельность оркестры Э. Рознера и О. Лундстрема, появились новые составы (оркестры И. Вайнштейна и В. Людвиковского), Рижский эстрадный оркестр. Начинается развитие камерного и клубного джаза в многообразии его стилистики. Многие из мэтров советского джаза начинали творческий путь на сцене московского джаз-клуба «Синяя Птица» (1964–2009). В 70-х гг. известность получило джазовое трио «ГТЧ»: пианист В. Ганелин, ударник В. Тарасов и саксофонист В. Чекасин (до 1986 г.). В 70-80-х гг. получили известность джазовый квартет из Азербайджана «Гая», Государственный эстрадный оркестр Армении под управлением К. Орбеляна, грузинские вокально-инструментальные ансамбли «Орэра» и «Джаз-Хорал», ансамбль «Мелодия» под управлением Г. Гараняна. В настоящее время в России существует джазовый лейбл *Butman Music Records*, руководимый музыкантом (саксофонистом)

---

⁸⁷ Закупив за границей полную экипировку для джаз-банды: банджо, саксофон, ударную установку с ножной педалью, наборы сурдин, всевозможные диковинные шумовые инструменты, редкий инструмент флексафон, Валентин Яковлевич Парнах (1891-1951), российский поэт, переводчик, музыкант, танцор, хореограф, пионер советского джаза, создаёт в Москве «Первый в РСФСР эксцентрический оркестр джаз-банд». Первый концерт оркестра состоялся 1 октября 1922 года на сцене Центрального техникума театрального искусства (позже – ГИТИС).

Игорем Бутманом. Первым музыкантом, издавшим свою пластинку на лейбле, стал Вадим Эйленкриг (труба), он же является самым популярным артистом лейбла. В Москве ежегодно проводятся фестивали: «Усадьба Джаз», «Триумф Джаза» и «Джаз в саду Эрмитаж».

Источник:

«Джазовые импровизации одной судьбы», документальный фильм, режиссер Роман Саульский.

МАЙ

1 мая 2019 года – 100 лет со дня рождения Михаила Семёновича Годенко (1919-1991). Советский российский артист балета, балетмейстер, хореограф. Заслуженный артист Тувинской АССР (1965). Народный артист РСФСР (1970). Народный артист СССР (1977). Орден Трудового Красного Знамени (1980). Герой Социалистического Труда (1984). Орден Ленина (1984). Лауреат Государственной премии СССР (1985).

Бесценна память об этом человеке, который сделал по меркам настоящего времени невозможное, – вознёс провинциальный творческий коллектив до высот мировой известности, поставил артистов сибирской глубинки в один ряд с самыми именитыми артистами (Архивы Красноярского края).

Он открыл миру Красноярск...

Родился в Екатеринославе, затем семья переехала в Москву. Окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская академия хореографии, 1939). Призван в ряды Красной Армии (1940). В Великую Отечественную войну воевал на II Украинском фронте. Награждён медалями «За боевые заслуги» (1943), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Был в плену. Закончил войну рядовым в ансамбле 2-го Украинского фронта в Берлине. Вернулся в Москву (1946). Солист балета Академического ансамбля песни и пляски Внутренних войск МВД Москвы, джазового ансамбля М.С. Местечкина. Отбывал срок в Норильлаге (1947–1948). Солист балета Норильского музыкально-драматического театра.

Работал в Омской филармонии. Балетмейстер в военных ансамблях песни и пляски в Красноярске (1948–1955), в Забайкальском военном округе (1948–1951), в Восточно-Сибирском военном округе (1951–1953), в Баку (1953–1954) и в Беломорском военном округе (1954–1955). Ставил танцы в Ленинградском мюзик-холле.

Главный балетмейстер Государственного Северного русского хора в Архангельске (1955–1963)⁸⁸. Работа в Ансамбле песни и пляски Архангельского гарнизонного Дома офицеров (1957–1963), где *впервые раскрылся его талант постановщика народных танцев.*

С 1963 года – художественный руководитель и главный балетмейстер Красноярского государственного ансамбля танца Сибири⁸⁹. Концертные программы: «Сибирь моя», «У колодца», «Казачий пляс», «На птичьем дворе», «Вечерний звон» и др. При ансамбле был создан оркестр⁹⁰.

---

⁸⁸ Постановки: «Северные хороводы», «Свадьба», «Дружба народов Севера», «Северное народное игрище», «Утушки», «Свадебная кадрили».

⁸⁹ Ныне – Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко.

⁹⁰ Французское музыкальное издательство «Le chant du monde» выпустило пластинку из записей оркестра ансамбля танца Сибири (1975). Это было событие, подчёркивающее высокий статус оркестра. В состав русского народного оркестра включены медные и деревянные духовые инструменты, придающие звучанию новые краски. При непосредственном участии Михаила Семёновича в ансамбле был создан ансамбль танцов и оркестр солистов.

За более чем полвека активной творческой деятельности в области хореографии балетмейстер *поставил более 70 танцев и 150 хореографических постановок*, в которых прослеживается тонкое хореографическое мастерство, он *«сумел соединить в искусстве хореографии традиционно народное начало с яркой сценической зрелищностью с характером современного человека»*; эстетику народного танца с эстетикой яркого мюзик-холла. Заслуга балетмейстера-постановщика состоит в том, что он народный танец поставил наравне с окружающей жизнью и художественными образами прошлого и настоящего, создал галерею сценических образов, вошедших в золотой фонд танцевального искусства. Из множества хореографических композиций он выстраивал на сцене бесконечно разнообразный, многоцветный образ Сибири.

В официальной прессе о Годенко писали как о талантливом постановщике танцев, балетмейстере с высоким художественным вкусом, тонкой музыкальностью и яркой одарённостью, щедрой фантазией, профессионализмом и высочайшим мастерством; оригинальностью замыслов и глубоким знанием истоков танцевальной лексики. Созданные им танцевальные номера пользовались популярностью в стране и за её пределами.

Михаил Семёнович был главным балетмейстером церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр–80 в Москве⁹¹; а также XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве (1985).

За «годенковское» время ансамбль выступал в разных уголках страны, более чем в 50-ти странах мира (Канада, Франция, Вьетнам, Швеция, Япония, Бельгия, Греция, Италия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Ливан, Сирия, США, в странах Африки и т.д.).

Последним шедевром талантливого балетмейстера стала постановка задумчивого и грустного «Вечернего звона».

Годенко скончался 14 марта 1991 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург), похоронен на кладбище «Бадалык» в Красноярске.

Красноярскому государственному академическому ансамблю танца Сибири было присвоено имя М.С. Годенко (1993).

На фасаде дома, где жил хореограф, на проспекте Мира в Красноярске, установлена мемориальная доска (1999).

Имя Годенко носят теплоход (с 2009 г.) и улица в Октябрьском районе Красноярска (с 2008 г.).

Памятник красноярскому хореографу Михаилу Семеновичу Годенко открыт в сквере Красноярска, на пересечении улицы Годенко и проспекта Свободный (скульптор из Санкт-Петербурга Артем Мельников). Михаил Семенович изображен сидящим на стуле, по бокам постамента – барельефы с изображениями известных танцевальных номеров, поставленных хореографом (2018).

Источники:

<https://www.net-film.ru/film-9974> – фильм о М.С. Годенко «Вся жизнь в танце» (1992).

https://newphoenix.ru/clubs/94_mihail-godenko-znamenityi-horeograf.html – концертные номера Красноярского государственного ансамбля танца Сибири (ныне – Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко).

---

⁹¹ Для постановки сюиты «Дружба народов» Годенко 2 года собирал материал, побывал во всех союзных республиках. В сюите было задействовано 3000 танцоров из всех союзных республик. Из 480 человек российской делегации 130 были красноярцы. Репетиции проходили на стадионе «Энергия» два раза в день, по 4 часа с перерывом. Здесь проявился талант и способность Годенко находить общий язык с разными балетмейстерами, создавать рабочую атмосферу, в которой каждый участник демонстрировал своё мастерство и чувствовал себя равным среди других.

4 мая – 105 лет со дня рождения советского композитора Марка Григорьевича Фрадкина (1914–1990). Орден Красной Звезды (1943). Народный артист РСФСР (1974). Лауреат Государственной премии СССР (1979). Серебряная медаль им. Александрова (1981). Народный артист СССР (1985)

*В песенном жанре Фрадкин нашел подлинное признание,
в каждую песню композитор вкладывал частицу своего сердца.
Отсюда – их удивительная искренность, жизненность,
близость к народным истокам.*

Б.А. Александров

*Марк Фрадкин – великий мастер, еще при жизни
считавшийся классиком песенного жанра.
В собственном творчестве Фрадкин был
своего рода «однолюбом» – целиком посвятил себя
служению Его Величеству Песне. Он не разбрасывался,
не превращал свою высокую профессию в ремесло.
Он был человеком так называемой старой закалки,
то есть из породы российских интеллигентов
в чеховском понимании этого слова.*

Л.В. Лещенко

Родился в Витебске. Через несколько месяцев после рождения Марка семья переехала в Курск, где белогвардейцы расстреляли отца, заподозрив его в связи с Красной армией. Мать всю жизнь хранила пожелтевший листок, подписанный Курским губернским комитетом от 25 февраля 1920 года, свидетельствующий о том, что доктор Фрадкин был расстрелян белыми при их отступлении из Курска.

Вернувшись в Витебск, мать много работала, дав сыну полную свободу: «Мое детство было очень беспокойным. После гибели отца я оказался фактически предоставлен самому себе. Мать много работала, и в свободное от школы время вместе с такими же мальчишками, как я, наводил страх на всю округу».

В доме не было инструмента, мальчик на слух научился подбирать мелодии на пианино знакомых⁹². Марк учился плохо. Композитор вспоминал: «Начиная с четвертого класса учителя каждый год грозили за неуспеваемость оставить меня на второй год, и, чтобы этого не произошло, мать переводила меня в другую школу. К седьмому классу не осталось уже почти ни одной школы, в которой бы я не учился. Тогда мой друг, который был председателем ученического комитета, взял с меня слово, что я, наконец, начну заниматься, и уже в середине года меня зачислили в одну из лучших школ города (СШ №10). Слово свое я сдержал и школу закончил одним из первых».

Марк поступил в политехнический техникум, потом стал работать инженером по технике безопасности на швейной фабрике. Одно его рационализаторское предложение было внедрено в производство, за что 17-летний Марк получил большую премию. В клубе при фабрике был театральный кружок, и, отработав 2 года на фабрике, Марк устроился на работу в труппу Белорусского третьего государственного драматического

---

⁹²«Была причина, помешавшая мне стать музыкантом. У соседского мальчика Марка Фрадкина был абсолютный слух. Жил он с мамой еще более скромно, чем наша семья. Инструмента у них не было, и будущий композитор-песенник нередко забегал к нам поиграть на пианино. Фрадкин ухитрялся, побывав на оперетте, запоминать все партии и воспроизводить их с полным аккомпанементом левой руки. Мой слух допускал лишь исполнение основной мелодии правой руки» (Из книги «Люди и взрывы» физика В.А. Цукермана).

театра⁹³. Окончил Ленинградский театральный институт (1938), писал песни к студенческим спектаклям. Работал в Минском ТЮЗе (1938–1939, актер, режиссер и заведующий музыкальной частью). Одновременно учился в Белорусской консерватории по классу композиции.

Фрадкин призывается в армию (1939), служит во фронтовых артистических бригадах в качестве аккордеониста и руководителя, дирижера Ансамбля песни и пляски Юго-Западного фронта (1941–1943). Первая песня – «Песня о Днепре»⁹⁴ (1941) на стихи Е. Долматовского – принесла Фрадкину известность. С поэтом Фрадкин написал «Случайный вальс» (первое название – «Офицерский вальс») и несколько песен, самая известная среди которых – «Брянская улица»⁹⁵.

С 1944 года Марк живет в Москве, его принимают в Союз композиторов. На стихи Долматовского пишет песни: «Мы жили по соседству», «За фабричной заставой», «Комсомольцы-добровольцы» и «А годы летят». Благодаря Фрадкину, «визитной карточкой» К. Шульженко на многие годы стала песня «На тот большак»⁹⁶.

Фрадкина считали своим «крестным» отцом певицы Л. Зыкина и Э. Пьеха. Многие поколения советских людей знали Зыкину по его песне «Течет Волга» из одноименного фильма (1960). Первым исполнителем песни был Владимир Трошин, позже – Марк Бернес и Майя Кристалинская, но особенно проникновенно она звучала в исполнении Зыкиной. В начале 70-х годов XX века Марк Григорьевич в сотрудничестве с Р. Рождественским написали песни: «За того парня», «Там, за облаками», «Скажи мне что-нибудь» и др.

Тематика песен Фрадкина разнообразна, он «говорит» со слушателями в интонации времени, мастерски используя выразительные средства.

У Марка Григорьевича было чутье на молодые таланты: ансамбль «Самоцветы» с исполнением песен Фрадкина завоевал всесоюзную известность; ансамбль «Пламя» выступал на творческих вечерах композитора; ансамбль «Добры молодцы» гастролировал с Фрадкиным по стране и за рубежом. Марк Григорьевич написал шлягеры: «Увезу тебя я в тундру», «За того парня», «Там, за облаками», «У деревни Крюково» и «Добрые приметы».

«В 1973-м году в Николаев, город моего детства, приехал с авторской программой композитор Марк Фрадкин, встреча с ним проходила в Доме культуры... Среди шумной публики я заметил множество людей старшего поколения – иные даже с наградами. Дело было в начале ноября, и я не очень понимал, почему ветераны при параде. Однако всё вскоре разъяснилось. На сцену вышел статный седовласый мужчина в смокинге и бабочке – Марк Фрадкин. Сел к роялю и начал свой творческий вечер, в гулком зале голос доходил до самых дальних рядов. Через некоторое время из партера вдруг встал ветеран-полковник и подошел к сцене. «Марк Григорьевич, сыграйте о Днепре! Мы же эту песню впервые еще в Воронеже слышали, в сорок втором году!». Фрадкин пригляделся к полковнику и оживился: «Точно! На войну эту песню увезли из Воронежского драмтеатра...». Композитор заиграл. «Песня о Днепре» в камерном исполнении звучала совсем иначе, чем в оркестровом. Складывалось ощущение, что композитор играет её, как в первый раз. А петь вдруг начали ... ветераны, встав с мест и

⁹³ Белорусский третий государственный драматический театр, БГТ-3. Создан в 1920 в Минске под названием «Группа белорусских артистов под руководством Голубка» (Группа Голубка). Организатор и художеств. руководитель В. Голубок.

⁹⁴ Современники вспоминают, что «во время Великой Отечественной войны в Днепропетровске Марк Фрадкин написал песню «Ой, Днепро, Днепро». Ее услышал маршал Тимошенко, снял с себя орден и, надев его на композитора, сказал: «Потом оформим». Затем то же самое сделал Хрущев. Так Марк Фрадкин без документов сразу получил два ордена Красной Звезды за замечательную песню».

⁹⁵ Первым исполнителем песен «Случайный вальс» и «Брянская улица» стал Леонид Утесов. Именно его исполнение сделало необыкновенно популярными эти произведения Марка Фрадкина как во время войны, так и после ее завершения.

⁹⁶ Спустя несколько десятков лет эту песню «перепела» А.Б. Пугачева, придав ей современное звучание.

взявшись за руки. И после исполнения – благоговейная тишина, ни аплодисментов, ни восклицаний...» (из воспоминаний очевидца).

В творчестве композитора музыка более чем к 50 фильмам, в их числе: «Добровольцы» (1958), «Простая история» (1960), «Прощайте, голуби!» и «Течёт Волга» (1962), «Песни моря» (1970), «Минута молчания» (1971), «Юркины рассветы» (1974), «Ветер странствий» (1978), «Однажды двадцать лет спустя» (1980). Войне посвящены его песни: «Эскадрилья Нормандия» (Долматовский, 1957), «Березы» (Лазарев, 1958), «За того парня» (Рождественский, 1972, 1-я премия на Международном фестивале в Сопоте).

Композитор очень любил свой родной город Витебск. «Я могу говорить о нем бесконечно, потому что город юности всегда любишь особой, непреходящей любовью. Я могу говорить и о моих самых близких друзьях, которые жили по обе стороны моего дома, и о прекрасной живописной речушке, возле которой мы жили. Она называется Витьба – это приток Западной Двины. А сама Двина делила наш город на две части... Витебск был очень живописный город. Много садов, много фруктов. И только в Витебске рос сорт яблок, называвшихся карабковкой. Маленькие, но удивительно вкусные яблочки... Витебск вдохновил меня на создание двух песен. Одна – «Вернулся я на родину» – создана сразу после войны, а другая – к тысячелетнему юбилею города... Нежность к моему родному Витебску глубока и неизбывна».

Марк Григорьевич написал автобиографию – «Моя биография» (1974).

М.Г. Фрадкин скончался 4 апреля 1990 года, в Москве.

История песни «Встреча, которую не забыть» на слова и музыку М.Г. Фрадкина (посвящается героям Чернобыля). «В начале 1986 года мне позвонили из главного пожарного управления МВД СССР и спросили, не хочу ли я повидаться с оставшимися в живых пожарными первой смены, которая тушила огонь четвертого блока Чернобыльской АЭС. Вскоре вся группа, во главе с начальником пожарной охраны Чернобыльской АЭС майором А. Телятниковым, была у меня. Они сидели напротив меня, я видел их глаза, а в них – все, что произошло, начиная с той минуты, когда они бросились в эту страшную неизвестность бушующего пламени, и до клиники, операций, мучений. Эти редкостные гости сидели у меня долго – часа два или три. Рассказывали, как во время тушения появилась сладость во рту, как все начало заволакивать дымом. Потом они вообще уже ничего не помнили, так как получили большую дозу облучения.

Я понял, что никакому поэту рассказать об этом не смогу. Может быть, они бы и написали что-нибудь прекрасное, но не то, что почувствовал именно я. Поэтому я сам быстро написал стихи. С музыкой у меня долго не клеилось, как ни странно. Когда же я все-таки написал музыку, ко мне приехала группа работников телевидения, ведущих программу «Время». Снова пригласили Телятникова, и я исполнил свою песню. Наша встреча длилась опять довольно долго, но из нее показали лишь маленький отрывок. То, как Телятников рыдал у меня на груди, а я у него на плече, не показали.

В следующий раз Телятников приехал на телевидение, когда проходили съемки передачи «Песня-87», на которой Захаров впервые спел эту песню. С тех пор у нас завязалась большая дружба, и мы часто видимся. Ныне Телятников – Герой Советского Союза, начальник пожарной охраны всей атомной станции, сейчас полковник, был даже в гостях у премьер-министра Великобритании Тэтчер. А я был у него в гостях, ел борщ с пампушками...»

История песни «У деревни Крюково» (первое название – «Баллада о верности») на стихи С. Острового (написана о сражении у деревни Крюково, под впечатлением беспримерного героизма удерживавших последний перед Москвой рубеж обороны бойцов). Сдержанный характер мелодии и *неожиданное использование мажорного лада в передаче трагических событий*. По настоянию Фрадкина песню отдали

ансамблю «Самоцветы», затем её исполняли И. Кобзон на авторском концерте композитора (1984) и Д. Маликов на Красной площади (2004).

История песни «Вернулся я на родину» на стихи М. Матусовского. Фрадкин рассказывал: «Как только окончилась война, я приехал в свой родной город Витебск и не узнал его: город лежал в развалинах. Фашисты не успели разрушить только его центральную часть. Никто не ждал меня – родные погибли в оккупации. Походив по городу, я с тяжелым чувством возвратился в Москву...». Композитор рассказал поэту о своих впечатлениях от посещения города, и... вскоре получил стихи, ставшие их совместной песней. «Когда в послевоенные годы, – вспоминал поэт, – вместе с Марком Фрадкиным я написал свою первую песню – если не считать робких попыток, сделанных мною во фронтовой газете, – я узнал, что композитор познакомил с ней Утесова и Леонид Осипович включил ее в свой репертуар. Нечего и говорить, как я был счастлив. Для меня в юности имя Леонида Утесова было почти легендарным. Его старые пластинки, сопровождаемые отдаленным гулом времени, я и сегодня не могу слушать спокойно. У меня и поныне хранится узенькая программка того концерта в летнем театре «Эрмитаж». Помню, Леонид Осипович вышел на сцену и объявил, что он обычно каждый год выбирает для себя песню и на этот раз выбор пал на нашу песню «Вернулся я на родину». Несколько тактов музыки,.. и я отчетливо увидел и тихую улочку Заречную, где возможность жить рядом с рекой – это постоянный праздник, и солдата, возвращающегося домой в разбитых, все выдержавших, а теперь вдруг порвавшихся сапогах, и седую мать «в домашней кофточке, в косыночке горошками», заждавшуюся его. Мне ничего не надо было придумывать – все точно так было со мной и с моими товарищами. У песни – короткое дыхание, а Утесов ухитрился сделать из нее целую пьесу. Тогда я понял, что может песня, какие чувства открыты и доступны ей...»

Источники:

- «Фрадкин Марк», фильм из цикла «Как уходили кумиры».
- «Марк Фрадкин», документальный фильм.
- <http://www.notarhiv.ru/ruskomp/fradkin/spisok.html> – нотный архив М. Фрадкина.

9 мая – 95 лет со дня рождения поэта и драматурга Булата Шалвовича Окуджавы (1924–1997). Автор около 200 авторских и эстрадных песен, написанных на собственные стихи, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 60–80 гг. XX века. Лауреат Государственной премии СССР (1991). Лауреат премии Международного литературного фонда «За честь и достоинство» (1997). Медаль «За оборону Кавказа» и Орден Дружбы народов (1984). Почетная степень доктора гуманитарных наук Норвичского университета (США, 1990)⁹⁷.

***Я вообще-то счастливый человек.
Несмотря ни на что... Жизнь моя была интересной.
Я делал то, что я хотел, что мог, я совершил.
Самое лучшее мне предстоит еще совершить.***

***Авторская песня - это серьезные раздумья о жизни человека,
может быть, трагические, может быть, острые.
Ведь авторская песня родилась как раз из этих
трагических раздумий, из острых сюжетов, из клокотания души.***
Б.Ш. Окуджава

---

⁹⁷ Военный колледж Вермонта – частный университет в Нортфилде (США). Основан (1819) как американское Литературное, Научное и Военное училище; является самым старым из 6 старших военных колледжей. У университета смешанное студенчество, включающее корпус кадетов и традиционных гражданских студентов.

«Булат был смелый, мужественный, светлый и прекрасный человек. Человек жизненных принципов, который всегда держал картотеку своих убеждений в образцовом порядке. Его стихи, его песни, его проза – несут в себе огромный заряд человечности, доброты, любви к ближнему. Поэтому его любят и чтут миллионы» И. Шварц.

«До Булата Окуджавы усилиями нашего официального искусства частная жизнь человека рассматривалась как нечто мелкое и даже несколько постыдное. И вдруг пришел человек, который своими песнями доказал, что всё, о чем наши люди говорят на кухнях, в узком кругу или думают во время ночной бессонницы, и есть самое главное» Ф. Искандер.

Родился 9 мая в Москве в семье коммунистов, приехавших из Тбилиси для обучения в Коммунистической академии. Родители дали сыну имя Дориан⁹⁸. Первый год мальчик прожил с этим именем, бабушка звала его Дариком. Но регистрировали мальчика как Булата.

Вскоре после рождения Булата его отца отправили на Кавказ комиссаром грузинской дивизии, мама работала в партийном аппарате в Москве. Детство мальчика прошло в Москве, в коммунальной квартире дома 43 на Арбате. Из двух сыновей Булат был старшим. Родители дома говорили по-русски, водили сыновей в оперу и на концерты. Булат с ранних лет знал репертуар оперного театра, начал писать стихи и прозу.

Булат Окуджава вспоминает: «Это было задолго до войны. Летом я жил у тети в Тбилиси. Мне было двенадцать лет. Как почти все в детстве и отрочестве, я пописывал стихи. Каждое стихотворение мне казалось замечательным. Я каждый раз читал вновь написанное дяде и тете. В поэзии они были не слишком сведущи, чтобы не сказать больше. Дядя работал бухгалтером, тетя была просвещенная домохозяйка. Но они очень меня любили и всякий раз, прослушав новое стихотворение, восторженно восклицали: «Гениально!» Тетя кричала дяде: «Он гений!» Дядя радостно соглашался: «Еще бы, дорогая. Настоящий гений!» И это ведь все в моем присутствии, и у меня кружилась голова. И вот однажды дядя меня спросил: «А почему у тебя нет ни одной книги твоих стихов? У Пушкина сколько их было... и у Безыменского... А у тебя ни одной...» Действительно, подумал я, ни одной, но почему? И эта печальная несправедливость так меня возбудила, что отправился в Союз писателей, на улицу Мачабели. Стояла чудовищная жара, в Союзе писателей никого не было, и лишь один самый главный секретарь, на мое счастье, сказался в своем кабинете. Он заехал на минутку за какими-то бумагами, и в этот момент вошел я. «Здравствуйте», – сказал я. «О, здравствуйте, здравствуйте», – широко улыбаясь, сказал он: «Вы ко мне?» Я кивнул. «О, садитесь, пожалуйста, садитесь, я вас слушаю...» Я не удивился ни его доброжелательной улыбке, ни его восклицаниям и сказал: «Вы знаете, дело в том, что я пишу стихи...» – «О!» – прошептал он. – «И мне хочется... я подумал: а почему бы мне не издать сборник стихов? Как у Пушкина или Безыменского...» Он как-то странно посмотрел на меня. Теперь, по прошествии стольких лет, я прекрасно понимаю природу этого взгляда и о чем он подумал, но тогда... Он стоял не шевелясь, и какая-то странная улыбка кривила его лицо. Потом он слегка помотал головой и воскликнул:

---

⁹⁸ Родители, восхищавшиеся произведением Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», назвали новорожденного сына Дорианом. Интересно, что и Окуджава назовет сына Булатом, но дома ребенка звали «Антошкой» в честь любимой игрушки. Детским прозвищем Окуджавы было «кукушка», потому что бабушке по отцу казалось, что его агуканье напоминает крик кукушки. А, может быть, Булата назвали так потому, что он постоянно кочевал по родственникам отца и матери. Об этом бард писал в автобиографическом романе «Упраздненный театр»: упреки тети Сильвии в том, что Ашхен подбрасывает сына разным родственникам и не воспитывает его сама.

«Книгу?! Вашу?! О, это замечательно!.. Это было бы прекрасно!» Потом помолчал, улыбка исчезла, и он сказал с грустью: «Но, видите ли, у нас трудности с этим... с бумагой... это самое... у нас кончилась бумага... ее, ну, просто нет... finita...» – «А-а-а», – протянул я, не очень-то понимая. – «Может быть, я посоветуюсь с дядей?» Он проводил меня до дверей. Дома за обеденным столом я сказал как бы между прочим: «А я был в Союзе писателей. Они там все очень обрадовались и сказали, что были бы счастливы издать мою книгу... но у них трудности с бумагой... просто ее нет...» – «Бездельники», – сказала тетя. «А сколько же нужно этой бумаги?» – по-деловому спросил дядя. «Не знаю», – сказал я. – «Я этого не знаю». «Ну, – сказал он, – килограмма полтора у меня найдется. Ну, может, два...» Я пожал плечами. На следующий день я побежал в Союз писателей, но там никого не было. И тот, самый главный секретарь тоже, на его счастье, отсутствовал».

В 12 лет Окуджава был мальчиком далеко не тихим: то придумает занятия французской борьбой в прихожей своего дома, где выступит азартным арбитром; то организует оркестр, в котором все ученики школы изображают ксилофон, трубу или гавайскую гитару; то подговорит класс тихонько гудеть, раздражая учителя и срывая занятия; то организует Союз Юных Писателей (СЮП), для вступления в который надо было написать рассказ.

В 1937 году родителей Булата арестовали, отца расстреляли, мать сослали в Карагандинский лагерь, откуда она вернулась в 1955 году. Шалости закончились, и Булат стал незаметным и застенчивым мальчиком. Он переехал к родственникам в Тбилиси (1940), где учился и работал учеником токаря.

В 17 лет (1942) Окуджава пошёл добровольцем на фронт. Два месяца обучения и отправка на Северо-Кавказский фронт. Был миномётчиком, радистом тяжёлой артиллерии, ранен под Моздоком. Позже писал: «Я закончил девятый класс, когда началась война. Как и многие сверстники, отчаянно рвался на фронт. Вместе с другом мы каждый день навевывались в военкомат. Нам вручали повестки и говорили: «Разнесете их по домам, а завтра мы вас отправим». Длилось так полгода... Наконец, сломленный нашим упорством, капитан не выдержал и сказал: «Пишите свои повестки сами, у меня рука не поднимается это сделать». Мы заполнили бланки и отнесли их домой: он – ко мне, я – к нему. Мне как-то смешно себя вспоминать и видеть себя – в обмотках, с кривыми ногами, с тонкой шеей, с большой пилоткой на голове, мечтавшего всю войну иметь сапоги и так и не получившего их... Когда первый день я попал на передовую, и я, и несколько моих товарищей – такие же, как я, семнадцатилетние – очень бодро и счастливо выглядели. На груди висели автоматы, мы шли вперед, в расположение нашей батареи, и представляли каждый в своем воображении, как мы сейчас будем прекрасно воевать и сражаться. И в этот самый момент, когда наши фантазии достигли кульминации, вдруг разорвалась мина, и мы все упали на землю, потому что полагалось падать. Ну, мы упали, как полагалось, а мина-то упала от нас на расстоянии полукилометра. Все, кто находился поблизости, шли мимо нас, а мы лежали. Потом мы услышали смех над собой. Встали и тоже пошли. Это было наше первое боевое крещение...

Война – вещь противоестественная, отнимающая у человека природой данное право на жизнь. Я ранен ею на всю жизнь и до сих пор еще часто вижу во сне погибших товарищей, пепелища домов, развороченную воронками землю... Я ненавижу войну... Потом уже, впоследствии, когда я стал писать стихи, первые мои стихи были на военную тему. Много было стихотворений. Из них получились песни... Из некоторых. Это были в основном грустные песни. Потому что, я вам скажу, ничего веселого в войне нет».

Учился в Тбилиском государственном университете, работал учителем в школе Калужской области, затем в Калуге. Окуджава вступает в партию (1955),

переезжает в Москву, впервые выступает с исполнением своих песен на свои стихи; работает редактором в «Молодой гвардии», заведующим отделом в «Литературной газете», участвует в работе литературного объединения «Магистраль».

Булат Шалвович рассказывал: «Мой друг Борис Балтер работал тогда консультантом в «Литературной газете». Как-то он сказал: «Слушай, я хочу показать твои работы Старику». Так мы называли Константина Георгиевича Паустовского. «Покажи, – говорю, – если хочешь, только страшно». И действительно, было страшно. К.Г. Паустовского я всегда считал мэтром и пытался его глазами взглянуть на то, что предназначалось лишь для близких людей. Но Балтер уехал уже с рукописью в Тарусу. Вернулся, сказал: «Старик просил тебя привезти». В гостях у Константина Георгиевича мы прожили три дня. Он тогда уже был болен, близкие, естественно, старались его уберечь от лишних встреч, разговоров. Все равно вокруг него было много молодых. Он готов был поддержать каждого, кто искал свой путь в искусстве. Помню какой-то сарай, откуда-то взявшуюся гитару, наспех нарезанные бутерброды. Константин Георгиевич тайком удрал из дома... Что я тогда пел – не вспомнить, но сама атмосфера доброжелательности и доброты рождала песни».

С 1961 года Булат Шалвович занимается только творческой деятельностью. Член Союза писателей СССР (1962).

Окуджава сочинял много песен для мультфильмов и кинофильмов (80). Его песни распространялись в магнитофонных записях. Песни «Возьмемся за руки, друзья...», «Пока Земля ещё вертится...» («Молитва Франсуа Вийона») стали гимном многих слетов КСП и фестивалей. Первый альбом его песен вышел во Франции (1968), первая пластинка в исполнении польских артистов в Польше. В СССР пластинки Окуджавы выходили с середины 70-х гг.

Окуджава держался особняком от писательской и бардовской среды, несмотря на приглашения, не бывал на слетах КСП. В исключительных случаях соглашался быть в жюри.

«Теперь я особенно не раздумываю об авторской песне: по моему мнению, сегодня ее больше нет. Есть массовое явление, потерявшее главные привлекательные черты, сделавшие ее в свое время «властителем дум» очень многих людей. Сейчас все играют на гитарах, пишут стихи (в большинстве своем плохие), поют их. Публика уже привыкла к человеку с гитарой. И каждый, кто берет в руки гитару, называется бардом, и название это тоже нравится. Ко всему этому я лично не испытываю интереса. Считаю – жанр умер. Он оставил по себе добрую память, оставил имена и творчество нескольких истинных поэтов; как это всегда бывает, слабое ушло, сильное осталось, ну, и надо ценить и помнить то, что родилось и существовало в рамках данного жанра... *Для меня, прежде всего, важен Поэт.* Поэт, который исполняет некоторые свои стихи под свою же мелодию. Именно поэтому я несведущ в том, что раньше называлось КСП, а теперь – движение авторской песни. Там ведь девяносто процентов просто исполнителей (очень, кстати, хороших); есть люди, которые пишут музыку на чужие стихи; есть те, кто пишет стихи, но, на мой взгляд, чаще – слабые (потому что хорошего много не бывает). Я никогда не был с этим движением особенно связан, хотя всегда уважал людей поющих... Я не знаю, что такое – бард. Для меня все равно в первую очередь существуют стихи, и я могу рассуждать только о поэзии, лишь потом – обо всем остальном... *Повторю, для меня существует Поэт, читающий свои стихи и напевающий их...*»

В 90 гг. XX века Булат Шалвович Окуджава проживал за границей.

23 июня 1995 года состоялся его последний концерт в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Окуджава скончался в пригороде Парижа в военном госпитале.

Булат Шалвович не был религиозным человеком, но за несколько часов до смерти принял крещение в Париже, получил благословение старца Псково-Печорской

лавры по имени Иоанн. Примечательно, что в автобиографической прозе он предпочитал называть себя Иваном Ивановичем. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

«Как минимум для трех поколений русских людей он был своим поэтом, выразителем чувств самых заветных и убеждений самых выстрадавших. Его смерть – для тех, кто дожил и до этой смерти – стала личной утратой. Невосполнимой, тяжелой и горестной... У него было удивительное лицо: по-детски доверчивые глаза и презрительные, насмешливые губы. В глазах отражался поэт, каким он был задуман, чистым, возвышенным и романтичным. Над жесткими складками у рта потрудились люди и годы. Так соединились в его стихах и мелодиях неповторимые интонации голоса и те несоединимые черты: беспечность и страдание, наивность и тоска, беззащитность и мудрость...» (И. Мильштейн, из студии радиостанции «Эхо Москвы»).

Скульптурный портрет Булата Окуджавы (автор – З.К. Церетели) из цикла «Мои современники» выставлен в Галерее искусств на Пречистенке, 19 в Москве. Церетели уловил момент вдохновения, когда при исполнении песни рождаются особые авторские смыслы.

Памятники Окуджавы в Москве скульптора Г. Франгуляна: на углу Арбата и Плотникова переулка (2002) и у Центра образования № 109.

Имя Окуджавы присвоено малой планете (1988).

Из воспоминаний Булата Шалвовича Окуджавы:

«На войну пошел не из жажды приключений, а воевать с фашизмом. Был патриотически настроенным мальчиком, но романтиком тоже. Романтизм скоро, буквально через несколько дней улетучился: оказалось, война – это тяжелая кровавая работа...»

Когда я отправился на фронт, во мне бушевала страсть защищать, участвовать, быть полезным. Это был юношеский романтизм человека, не обремененного заботами, семьей. На фронте были свои достоинства, какая-то раскованность, возможность сказать правду в лицо, себя проявить, было какое-то братство. Война учила мужеству...

Все мои стихи и песни не столько о войне, сколько против нее. Она выветрила из меня навсегда те осколки романтики, которые во мне сидели. Я увидел, что война – это суровое, жестокое единоборство, и радость побед у меня постоянно перемешана с горечью потерь, очевидцем которых я был...»

Мысли из стихотворений Окуджавы, как философские откровения:

- не в другом, а в себе побеждайте врага – вот и станете вы человеком;
- святая наука – расслышать друг друга;
- не делайте запасов из любви и доброты, и про черный день грядущий не копите милосердие;
- искусство все простить, и жажда жить – недостижимое совершенство;
- благородство – это же не звание, не золото, не положение в обществе, а свет в крови;
- если бы было две жизни, можно было бы одну посвятить напрасным сожалениям и скорби. *Но она одна;*
- чувство меры и чувство ответственности не присущи посредственности, Сладость жертвы и горечь вины тоже не свойственны и не даны;
- давайте жить, во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая.

Чувство собственного достоинства...

Белле Ахмадулиной

Чувство собственного достоинства – вот загадочный инструмент:
созидается он столетьями, а утрачивается в момент
под гармошку ли, под бомбежку ли, под красивую ль болтовню,
иссушается, разрушается, сокрушается на корню.

Чувство собственного достоинства – вот загадочная стезя,
на которой разбиться запросто, но обратно свернуть нельзя,
потому что без промедления, вдохновенный, чистый, живой,
растворится, в пыль превратится человеческий образ твой.

Чувство собственного достоинства – это просто портрет любви.
Я люблю вас, мои товарищи – боль и нежность в моей крови.
Что б там тьма и зло ни пророчили, кроме этого ничего
не придумало человечество для спасения своего.

Так не траться, брат, не сворачивай, плюнь на вздорную суету –
потеряешь свой лик божественный, первозданную красоту.
Ну, зачем рисковать так попусту? Разве мало других забот?
Поднимайся, иди, служивый, лишь, прямехонько, лишь вперед.

Б.Ш. Окуджава, 1989

Источники:

- https://music.yandex.ru/artist/906952?playTrack=16548266&from=serp_autoplay – «Мы за ценой не постоим», «Виноградную косточку в теплую землю зарою», «Надежды маленький оркестрик», «Союз друзей» и другие песни в исполнении автора.
- «Арбатский романс», документальный фильм о Булате Окуджаве.

18 мая – 145 лет со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной (1874–1967).

Пианистка, педагог, учредительница музыкальной школы в Москве (1895). Заслуженная артистка Республики (1925), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935). Два ордена Ленина (1945, 1954). Два ордена Трудового Красного Знамени (1937, 1964). Медали.

Автор популярной «Фортепианной азбуки», учебной и методической литературы.

Ученики: пианист Л.Н. Оборин, композитор А.И. Хачатурян, дирижеры: Е.Ф. Светланов и Г.Н. Рождественский.

Я жизнь люблю! – привыкла долго жить!!!

Е.Ф. Гнесина

*Жизнь Елены Фабиановны – редкий пример
неустанного, подвижнического, титанического
по своим масштабам служения искусству и людям.
Широта ее сердца, щедрость ее души не знали границ.
Это выражалось в ее делах, в отношении к людям.*

*Если глубоко вдуматься в то, что ею сделано,
то надо без преувеличения сказать:
ей удалось объять необъятное.*

Е.Ф. Светланов

*Без имени Гнесиных нельзя представить себе
ни Москвы, ни отечественной культуры, ни самой России.*

Вл. Солоухин

Семья Гнесиных уникальна: в одном поколении 7 талантливых музыкантов! Из 9 детей только 2 старших брата выбрали далекие от музыки профессии. А 5 девочек и 2 младших мальчика унаследовали от матери незаурядные способности к музыке. Сестры Гнесины прошли жизнь вместе, отдав её музыке, ученикам и учебным заведениям, в которых трудились до последних дней.

Елена Фабиановна была признанной главой семейства, как называли её сестры, «единственным мужчиной в семье». 72 года она беспрерывно руководила учебными заведениями, созданными семьей, вела фортепианный, хоровой и ансамблевый классы; развивала лучшие традиции русской фортепианной школы. Её окружали обыкновенные гении: Скрябин, Коненков, Рихтер, Рахманинов.

Музыкальная педагогика Гнесиной – это искусство общения с учениками; общее музыкальное развитие на основе знания большого количества музыкальных произведений и вариантов их интерпретации; развитие музыкального слуха и навыков слухового анализа; формирование высокого уровня эрудиции ученика (знания в области музыки, литературы, живописи, архитектуры, понимание взаимосвязи искусств на философско-эстетическом уровне); нравственное воспитание; развитие исполнительской техники как средства воплощения художественного замысла.

Елена Фабиановна была нетерпима к лени учащихся, «ведь браню только того, в ком толк вижу»; к недобросовестному отношению педагога к работе, к неправильному поведению кого-либо в коллективе, к лжи, к тем, кто плохо оштукатурил стену в строящемся здании музыкального училища или института...; с учениками и педагогами была строга, но защищала каждого со всем жаром, на который была способна.

Гнесина придерживалась индивидуального подхода к обучающимся в вопросах формирования репертуара, в темпах и в содержании работы; отличалась уважительным отношением к учащимся самого разного уровня способностей. Одаренный ребенок после школы Гнесиных часто становился профессионалом, но Елена Фабиановна утверждала, что: «...воспитывать у человека потребность в музыке гораздо важнее, чем научить его владеть инструментом». Арам Ильич Хачатурян вспоминал о том, что «к ученикам она относилась с исключительной требовательностью, настойчивостью. От ее опытного слуха не ускользала ни одна мелочь. Она никогда не считалась со временем, когда речь шла о достижении художественных результатов. Она воспитывала своих учеников по фортепианному классу в лучших традициях пианистической школы».

Елена Фабиановна образно называла себя «прабабушкой всех гнесинцев».

Гнесина – автор сборников по фортепианной педагогике («Первые шаги», «Фортепианная азбука», «Маленькие этюды для начинающих», «Дуэты для маленьких скрипачей», «Музыкальные диктанты», «Миниатюры для фортепиано», «Альбом детских пьес для фортепиано», «Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной техники», «Ладушки», «Перезвон», «Пьески-картинки», «Вариации»), песен на стихи В.В. Маяковского, «Чудо-дерево» на стихи К. Чуковского и пр.

В день своего 90-летия Елена Фабиановна сказала: «Я очень долго живу, но мне хочется прожить еще несколько лет, чтобы успеть сделать еще что-нибудь хорошее для людей, для искусства, для молодежи...»

Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

В 1970 году на базе Гнесинского института организован *Музей-квартира Е.Ф. Гнесиной*, в котором сохранены мемориальная обстановка квартиры, архив и библиотека основателя и руководителя училища, двух школ и института имени

Гнесиных; материалы за столетний период: о семье Гнесиных, создавшей уникальную систему музыкального образования; об истории учебных заведений и их выдающихся представителях; о круге общения Гнесиных с крупнейшими деятелями культуры. В экспозиции отражена история музыкального образования рубежа XIX–XX веков (фотографии, живопись и скульптура, мемориальные предметы, документы, концертные программы, рукописи, аудиозаписи, уникальные издания).

Перед зданием Концертного зала Российской академии музыки имени Гнесиных установлен *бронзовый памятник Елене Фабиановне Гнесиной* (2004) в честь 130-летия со дня её рождения и 60-летия организации высшего музыкального учебного заведения имени Гнесиных. Композиция изображает играющую на рояле Гнесину, у которого вместо крышки – крылья птицы. Автор памятника – народный художник России, скульптор Александр Николаевич Бурганов.

Интересные факты

С детства Елена Гнесина отличалась веселым нравом, жизнелюбием и энергией. Повзрослев, она не утратила живости характера. Несмотря на постоянные проделки, Елена в консерватории сразу обратила на себя внимание талантом. В 90 лет Елена Фабиановна вспоминала, что как-то, мчась по лестнице (она любила съезжать по перилам), она наскочила на какого-то пожилого господина, а посмотрев на него, остолбенела – это был Чайковский! «Он, улыбаясь, протирал свое пенсне, а я опрометью убежала!»

Елена Фабиановна особенно дорожила дружбой с Рахманиновым, которая началась, когда они были еще детьми и учились на младшем отделении консерватории: «Сергей Васильевич Рахманинов, когда назывался еще Сережей, был со мной в одном классе в консерватории. Мы сидели рядом, за одной партой. Случалось, что он помогал мне по французскому языку, а я, как ни странно, помогала ему с задачами по гармонии, так как была старше его по этому предмету».

Однажды Елена Фабиановна приготовила в подарок С.В. Рахманинову, который был желанным гостем в доме Гнесиных, подушку, на которой вышила свой музыкальный автограф – три ноты: ми, фа, соль. Ответом от композитора было музыкальное посвящение (три такта) Рахманинова, написанное на эти три ноты.

В голодном 1921 году С.В. Рахманинов напомнил Е. Гнесиной о себе продуктовой посылкой. Он отправлял их многим знакомым в Россию. В посылке был стандартный набор продуктов на 10 долларов: 49 фунтов муки, 23 фунта риса, 10 фунтов сахара, 3 фунта чаю, 20 банок сгущенного молока. По этому случаю в институте был созван экстренный педсовет и устроено пиршество.

Рахманинов был главным кумиром Елены Фабиановны среди композиторов-современников. До революции она не пропускала ни одного его концерта. Бывала на всех исполнениях Всенощной, которую особенно любила. Рахманинов как-то ей сказал: «Я-то много пропустил, а вы уже седьмой раз на Всенощной».

В дни молодости Елена Фабиановна дружила с Антоном Павловичем Чеховым и с Ольгой Леонардовной Книппер, тогда невестой писателя. Гнесина аккомпанировала Книппер, та хорошо пела. Однажды в доме Книппер случился курьез: денщик вошел в гостиную и представил гостью: «Приехала Елена Фортепяновна». Антон Павлович и все гости очень смеялись.

Способность посмеяться над собой сохранилась у Елены Фабиановны до конца жизни. Она рассказывала о звонке иностранца, который просил о возможности повидаться с кем-нибудь из семейства Гнесиных. Елена Фабиановна назвала себя и справилась, для чего ему нужна эта встреча? Иностранец спросил: «Вы, вероятно, потомок?» Она ответила: «Нет, скорее, предок».

У Елены Фабиановны был «Музей глупости» (собрание смешных находок: рисунков, объявлений, изречений); она просила педагогов записывать любопытные

детские высказывания. Некоторые студенты научились переключать ее гнев на милость: их остроумные реплики заставляли ее от души смеяться, после чего урок продолжался в миролюбивой обстановке.

В 20-е годы прошлого столетия в школах не было весенних каникул. Но Гнесины устраивали традиционный Детский праздник. Разыгрывали шарады на музыкальные темы, играли в литературные игры, угощались бутербродами, печеньем, морсом. И даже очередь за печеньем или морсом превращалась в игру (шествие парами под музыку). Студенты, помогавшие в празднике, пристраивались в конце очереди, присев на корточки, и под общий смех получали угощение. Елена Фабиановна садилась за рояль, играла марши, полонезы и другие танцы. И оттого, что она играла для детей, всем становилось веселее.

Источники:

- <https://www.gnesina-museum.com/o-muzee> – официальный сайт музея-квартиры Е.Ф. Гнесиной.
- Видеофильм «Музей-квартира Е.Ф. Гнесиной, первого директора Российской академии музыки имени Гнесиных».
- Видеофильм «Елена Гнесина».
- Видеофильм «Юбилей Е.Ф. Гнесиной».

ИЮНЬ

1 июня – 215 лет со дня рождения русского композитора Михаила Ивановича Глинки (1804–1857). Русский композитор. Основатель русской национальной оперы.

*Глинка стал для русской музыки тем,
кем стал Александр Пушкин для русского языка:
они оба создали новый русский язык,
но каждый в своей сфере искусства.*

В. Стасов

Родился в селе Новоспасское Смоленской губернии. «По рассказу матери, – вспоминала сестра композитора Людмила Ивановна Шестакова, – после первого крика новорожденного под самым окном ее спальни, в густом дереве, раздался звонкий голос соловья с его восхитительными трелями».

Начал учиться игре на фортепьяно и скрипке с 10 лет. Глинка описал в своих «Записках»⁹⁹, что его сформировали русские песни и крепостной оркестр дяди, который он «любил более всего» и в котором играл на флейте, скрипке и дирижировал. Его душу «поэтическим восторгом» наполняли церковное пение и колокольные звоны.

Глинка в детстве отличался живостью ума и фантазией, мечтал о путешествиях и неплохо рисовал. Отечественная война 1812 года и восстание декабристов 1825 года определили основную идею его творчества – «*Отчизне посвятим души прекрасные порывы*».

На Глинку оказало влияние пребывание в Петербургском Благородном пансионе (1817–1822) с прогрессивно мыслящими педагогами (к примеру, его воспитателем был В. Кюхельбекер); атмосфера политических и литературных споров с друзьями. Глинка был даже подвержен допросу о связях с «бунтовщиками».

Михаила устраивают в Благородный пансион при Педагогическом институте (Санкт-Петербург, 1817), по окончании которого (1822) он занимается музыкой,

---

⁹⁹ Глинка М.И. Записки Михаила Ивановича Глинки. 1804-1854 // «Русская старина». Ежемесячное историческое издание. 1870 г.

изучает западноевропейскую музыкальную классику, музицирует в дворянских салонах, руководит оркестром дяди.

Известно, что Михаил Иванович был слаб здоровьем, но это не мешало ему путешествовать. Композитор географию знал прекрасно, свободно владел шестью иностранными языками, среди которых был персидский.

В 1830 году Глинка уезжает за границу: Италия (изучает вокальный стиль «bel canto» и сочиняет в «итальянском духе»); Австрия и Германия (работает в области композиции, полифонии).

Композитор возвращается в Россию (1834) с новыми произведениями и задумкой создать русскую национальную оперу. По совету Жуковского, Глинка останавливается на подвиге Ивана Сусанина, отдавшего жизнь во имя спасения родины. Впервые в оперной музыке появляется герой простого происхождения с лучшими чертами национального характера; а в музыкальном произведении звучат интонации русской песенности.

Премьера «Жизни за царя» состоялась 27 ноября (9 декабря) 1836 года. Публика восторженно приняла оперу, к композитору пришло признание. На следующий день Глинка писал своей матери: «Вчерашний вечер совершились, наконец, желания мои, и долгий труд мой был увенчан самым блистательнейшим успехом. Публика приняла мою оперу с необыкновенным энтузиазмом, актеры выходили из себя от рвения... государь-император... благодарил меня и долго беседовал со мною...».

Одоевский назвал оперу «началом новой стихии в искусстве периода русской музыки». После постановки оперы¹⁰⁰ Глинка назначается капельмейстером придворной певческой капеллы.

Премьера оперы «Руслан и Людмила» состоялась в Большом театре в Санкт-Петербурге в тот же день. Высшему обществу опера не понравилась, публика её освистала, а Николай I, не дождавшись конца, демонстративно вышел из зала.

В 1844 году Михаил Иванович уезжает в Испанию, где пишет увертюры: «Арагонская охота» и «Ночь в Мадриде» на испанские народные темы. По возвращении из-за границы создает симфоническое произведение «Камаринская», о котором Чайковский пишет: «Вся русская симфоническая школа, подобно тому, как весь дуб в жёлуде, заключена в симфонической фантазии «Камаринская».

В 1852 году Глинка вновь уезжает за границу, где проводит последние годы своей жизни.

Михаил Иванович Глинка скончался 15 февраля 1857 года в Берлине, где его похоронили на лютеранском кладбище. Через несколько месяцев младшая сестра композитора перевезла прах брата на родину. Перезахоронили Михаила Ивановича на Тихвинском кладбище в Санкт-Петербурге.

Сестра Глинки обратилась к Ференцу Листу с просьбой, чтобы он позволил посвятить ему посмертное издание ряда сочинений брата. Незамедлительно последовал

---

¹⁰⁰ Петр Ильич Чайковский описал присутствие на представлении оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» в Большом театре 5 апреля 1866 года. Накануне на Александра II было совершено неудавшееся покушение, распространились слухи, что террористом был поляк. Чайковский в письме сообщал родным: «По-моему, московская публика в порыве энтузиазма превзошла пределы благоразумия. Опера, собственно, и не шла, ибо, как только поляки появлялись, весь театр вопил: «Вон поляков!» и т.д. В последней сцене 4-го акта, когда поляки должны убить Сусанина, актер, исполнявший эту роль, начал драться с хористами-поляками и, будучи очень силен, многих повалил, а остальные, видя, что публика одобряет такое посмеяние над искусством, над истиной, над приличием, попадали, и торжествующий Сусанин удалился невредим при оглушительных аплодисментах москвичей». В другом письме Чайковский добавил ряд выразительных деталей: «...Публика требовала гимн, который и был пропет раз 20. В конце вынесли на сцену портрет государя, и далее уже нельзя описать, что была за кутерьма».

В этот день опера «Жизнь за царя» была показана московской публике взамен ранее объявленного балета «Дочь фараона», и, как вспоминал очевидец, Чайковский был изгнан из Большого театра патриотически настроенными зрителями, которых возмутило, что какой-то господин «в такое время интересуется музыкой и сидит, углубившись в партитуру».

ответ: «Благодарю Вас за то, что Вы вспомнили обо мне, как об одном из наиболее искренних и ревностных почитателей блестящего гения Вашего брата... Я принимаю с истинной благодарностью почетное Ваше посвящение, и для меня составит удовольствие и обязанность, по возможности, содействовать распространению произведений Глинки, к которым я всегда питал самую искреннюю и восторженную симпатию...».

Интересные факты

– Семейство Глинки проживало в селе Новоспасском Смоленской губернии с того времени, как их прадед – польский дворянин – принял присягу на верность русскому царю и продолжил служить в армии России.

– Родители композитора друг другу дальние родственники – троюродные брат и сестра. Для того чтобы их венчание состоялось, отцу Михаила Ивановича пришлось обращаться за одобрением к архиерею.

– После войны 1812 года Глинка был отправлен на учебу в Петербург, где познакомился с такими выдающимися личностями, как Пушкин, Баратынский, Жуковский, Кюхельбекер, Одоевский. С Одоевским у Глинки сложились близкие дружественные отношения.

– В 1835 году Глинка со своей молодой женой отправляется в родное имение, где приступает к работе над оперой «Жизнь за царя». Через год отправляет партитуру к Александру Геденову – директору императорских театров. Опера Геденову не нравится, и он отдает её капельмейстеру Кавосу, который готовит свою оперу на патриотическую тему. Но Кавос поступает честно: он хвалебно отзывается о произведении молодого композитора и снимает свою работу с репертуара театра. Только директор так и не заплатил Михаилу Ивановичу заслуженный гонорар.

– В день премьеры оперы «Жизнь за царя» не обошлось без скандала. Во время представления один из слушателей публично заявил, что такая музыка достойна лишь кучеров. Но никто не обратил внимания на этот выпад. Композитор согласился с мнением «публики», отметив, что многие кучера умнее и практичнее некоторых господ.

Сочинения М.И. Глинки:

Оперы: «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»)(1836), «Руслан и Людмила» (1837–1842)

Симфонические произведения:

Симфония на две русские темы (1834, окончена и оркестрована В. Шебалиным)

Музыка к трагедии Нестора Кукольника «Князь Холмский» (1842)

Испанская увертюра № 1 «Блестящее каприччио на тему Арагонской хоты» (1845)

«Камаринская», фантазия на две русские темы (1848)

Испанская увертюра № 2 «Воспоминания о летней ночи в Мадриде» (1851)

«Вальс-фантазия» (1839 – для фортепиано, 1856 – расширенная редакция для симфонического оркестра)

Камерно-инструментальные сочинения:

Соната для альта и фортепиано (неоконченная; 1828, доработана В. Борисовским в 1932)

Блестящий дивертисмент на темы из оперы В. Беллини «Сомнамбула» для фортепианного квинтета и контрабаса

Блестящее рондо на тему из оперы В. Беллини «Капулетти и Монтеки» (1831)

Большой секстет Es-dur для фортепиано и струнного квинтета (1832)

«Патетическое трио» d-moll для кларнета, фагота и фортепиано (1832)

Романсы и песни:

«Венецианская ночь» (1832)

Патриотическая песня (была официальным гимном РСФСР и РФ с 1990 по 2000 год)

«Я здесь, Инезилья» (1834)

«Ночной смотр» (1836)
«Сомнение» (1838)
«Ночной зефир» (1838)
«В крови горит огонь желанья» (1839)
Свадебная песня «Дивный терем стоит» (1839)
Вокальный цикл «Прощание с Петербургом» (1840)
«Попутная песня» (из цикла «Прощание с Петербургом»)
«Жаворонок» (из цикла «Прощание с Петербургом»)
«Признание» (1840)
«Слышу ли голос твой» (1848)
«Заздравный кубок» (1848)
«Песнь Маргариты» из трагедии Гете «Фауст» (1848)
«Мери» (1849)
«Адель» (1849)
«Финский залив» (1850)
«Молитва» («В минуту жизни трудную») (1855)
«Не говори, что сердцу больно» (1856)
«Я помню чудное мгновенье» (на ст. А.С. Пушкина)

Первый *памятник Глинке* поставлен в 1885–1887 гг. в смоленском саду Блонье на средства, собранные по подписке.

Глинкинские премии вручались в Российской империи ежегодно с 1884 по 1917 гг.

Государственные премии РСФСР имени М.И. Глинки вручались ежегодно (1966 – 1991).

Имя Глинки присвоено *государственной академической капелле* к 150-летию со дня рождения композитора (1954).

В усадьбе композитора в селе Новоспасском открыт *Дом-музей М.И. Глинки* (май, 1982).

Челябинскому театру оперы и балета (1956) и *Новосибирской государственной консерватории* (1957) присвоено имя композитора.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга именем Глинки названа *улица*.

Источники:

- Видеофильм «Биография великого композитора Глинки».
- Кинофильм «Глинка» (1946).
- Кинофильм «Композитор Глинка» (1952).
- Видеофильм «Гении и злодеи. Михаил Глинка» (2009).
- Видеофильм «Музей-усадьба М.И. Глинки в Новоспасском Смоленской области».

10 июня – 90 лет со дня рождения советской певицы Людмилы Георгиевны Зыкиной (1929–2009). Советская и российская эстрадная певица, исполнительница русских народных песен, русских романсов, эстрадных песен. Художественный руководитель и солистка Государственного академического русского народного ансамбля «Россия». Герой Социалистического Труда (1987). Орден Святого Андрея Первозванного (2004). Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (2009). Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999). Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1997). 2 ордена Ленина (1979, 1987). Орден «Знак Почёта» (1967). Народная артистка РСФСР (1968). Народная артистка СССР (1973). Народная артистка Азербайджанской ССР (1972). Ленинская премия (1970).

Общее число пластинок с песнями Людмилы Зыкиной превышает шесть миллионов.

*Песня, созданная народом, – это бесценное наше богатство.
Она будит в нас чувства гордости, любви к Родине.
В ней – душа народа, жизнь народа во всем многообразии.
Что может быть прекраснее раздольной русской мелодии,
родившейся на великой земле, у великого народа!*
Л.Г. Зыкина

*По её голосу Россия определяла свою духовность.
Зыкина – это настоящая легенда.*
И.Д. Кобзон

*Голос Людмилы Зыкиной отличают из тысячи других
в самых отдаленных уголках нашей необъятной страны.
Торжественный и светлый, широкий и сильный, нежный и трепетный,
неповторимый зыкинский голос...*
Р. Щедрин

Как только не называли Зыкину: «царица русской песни», «мисс Волга», «великанша с большим добрым сердцем» (в Японии), но без её песен невозможно представить Россию, как и без снежной зимы, без березовой рощи и без цветущей черемухи...

Родилась в Москве. Отец – рабочий, мать – санитарка. Девочка ходила в школу рабочей молодежи, бегала с друзьями по улицам, читала книги. «Певческие университеты» Зыкина проходила в семье, где пели все: бабушка Василиса Дмитриевна (родом была из-под Скопина, что недалеко от есенинских мест) знала сотни припевок, частушек, свадебных, хоровых песен, пела, как сама утверждала, «нутром»¹⁰¹. Голос у матери был высокий, с колоратурным взлетом. Хорошо пел басом отец.

Двенадцатилетняя девочка с началом войны стала работать токарем на Московском станкостроительном заводе им. С. Орджоникидзе, удостоилась звания «Заслуженный Орджоникидзовец», дежурила по ночам на крышах домов, сбрасывая зажигательные бомбы. После войны окончила курсы санитарок, работала в подмосковном госпитале, подрабатывала швеей в больнице им. Кащенко. Была у Людмилы мечта: стать летчицей...

Людмила Георгиевна приняла участие во Всероссийском песенном конкурсе (1947). 1600 человек на одно место!!! Приз конкурса – вакантное место в хоре имени Пятницкого. Конкурсная комиссия отобрала трёх юношей и одну девушку – Людмилу. Хор стал местом работы и школой, где она быстро постигала профессию, но не воспринимала музыку как занятие всей жизни, не представляла, что искусство сможет прокормить ее и ее семью.

Потрясение от смерти матери привело к потере у Людмилы голоса (1949). Она ушла из хора и устроилась на работу в Первую образцовую типографию. С возвращением голоса вновь стала артисткой хора русской песни Всесоюзного радио и Москонцерта.

В 60-е гг. Зыкина становится лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады, Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Всесоюзного конкурса на лучшее исполнение армейской песни; поступает в музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, затем в институт им. Гнесиных.

---

¹⁰¹ Людмила Георгиевна объясняет манеру пения бабушки так: «Песня в ней как бы закипала в глубине естества, хотя, как я теперь профессионально понимаю, голоса она никогда не форсировала».

В эти годы Зыкина выступала перед русскими эмигрантами в Лос-Анджелесе, где познакомилась с группой «The Beatles», музыканты которой подарили ей серебряный крестик на удачу.

Зыкина в творчестве олицетворяла простую, трудолюбивую, темпераментную и красивую русскую женщину. В её репертуаре было более 2000 русских и зарубежных народных песен, произведений современных композиторов, русских романсов. Творческий путь Людмилы Георгиевны связан, прежде всего, с народным искусством. Ее концертные программы («Вам, ветераны», «Лишь ты смогла, Россия», «Тебе, женщина», «Русские народные песни», «Вечер русской песни и романса» и др.) – это страницы жизни страны. Ведущие композиторы создавали произведения специально для ее голоса. Ее исполнительская деятельность была широко известна в нашей стране и в мире (отзывы в прессе Австрии, Германии, Кореи, Франции, Японии и др. стран).

Людмила Георгиевна преподавала в Московском Государственном институте культуры и в Российской Академии музыки им. Гнесиных; ей присвоили ученое звание доцента кафедры «Народный хор» (1989).

Зыкина создает ансамбль русских народных инструментов «Россия» (1977).

Особой популярностью пользуются в её исполнении песни: «Течет река Волга», «Оренбургский платок», «На побывку едет молодой моряк» и пр. Карьера певицы на протяжении жизни развивалась стабильно.

Людмила Зыкина написала книги: «Песня», «На перекрестках встреч» и «Течет моя Волга...». К 80-летию певицы было приурочено издание книги «Я люблю вас», в которой собраны адресованные ей письма.

Л.Г. Зыкина отметила 80-летие (июнь, 2009), праздник, который стал последним в ее жизни. 1 июля Людмила Зыкина умерла и была похоронена с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.

***

Голос Зыкиной называли лучшим в Советском Союзе, а 2000 песен – народным достоянием.

В жизни певицы было огромное количество наград, иногда неожиданных – как, к примеру, «Почетный матрос». Свое первое звание народной артистки Зыкина получила в Азербайджане (1972), затем в Узбекистане, Удмуртии, Бурятии, Марий Эл.

Именем Зыкиной названы астероид (4879 Зыкина) и алмаз (55,02 карата), который долгое время хранился в Государственном фонде – сокровищнице драгоценностей, не имеющих статуса национального достояния. Алмаз имени Л. Зыкиной переведен в Алмазный фонд России (1999).

Французы вручили русской певице орден за миллионный тираж пластинок и популяризацию русских песен среди французской молодежи.

Имя Зыкиной носит Краснодарская консерватория.

Певица любила готовить концертные программы в лесу среди белых берез и синего неба, на высоком берегу реки, что «течет издалека долго»...

Источники:

– Видеофильм «Поёт Людмила Зыкина», 1961.

– Документальный фильм «Людмила Зыкина. Линия жизни» (2004).

21 июня – 155 лет со дня рождения Митрофана Ефимовича Пятницкого (1864–1927). Русский советский музыкант, исполнитель и собиратель русских народных песен; педагог, фольклорист. Заслуженный артист Республики (1925). Основатель и художественный руководитель Русского народного хора в году (1910, с 1927 – хора имени Пятницкого).

*Народная песня –
эта художественная летопись народной жизни,*

*к глубокому сожалению, вымирает с каждым днем...
Деревня начинает забывать свои прекрасные песни...
Народная песня исчезает и её надо спасать.*
М.Е. Пятницкий

*Именно этот, как бы сейчас сказали,
«самодеятельный театр песни» произвел,
замеченную далеко не сразу, тихую революцию
в певческой культуре нашей родины.
Ведь именно им впервые за тысячелетнюю историю России
русские народные песни были представлены в авторском исполнении.
Их пели – да как! – никогда нигде не учившиеся,
приехавшие в город только на время выступления
простые русские крестьяне. Пели щемящее – бесхитростно,
как это было принято в их родных деревнях
(Из биографии хора Пятницкого)*

Родился в селе Александровка Воронежской губернии девятым ребенком в семье из двенадцати. «Жили бедно. Мать разводила гусей и кур, сестры помогали ей по хозяйству». В детстве у мальчика обнаружился отличный слух, голос и музыкальная память, а также интерес к народной музыке.

Учился в Воронежском духовном училище (с 11 лет), считался лучшим солистом училищного хора, брал уроки пения. Открыл для себя творчество поэта А. Кольцова и пробовал писать на его стихи музыку. Приобрел на рынке «Песенник» и пропел книжку «от корки до корки» с друзьями на всю мощь голосов! На следующий день инспектор училища потребовал от Пятницкого сжечь книжку, покаяться за исполнение «кабацких песен» и пригрозил исключением. Митрофан категорически отказался выполнить требование, оскорбленный тем, что русскую песню назвали «кабацкой». Оставил училище и уехал к сестре в село Садовое, устроился на работу в механическую мастерскую завода – сначала учеником, а позже – слесарем.

В Москву приехал в 1897 году, работал делопроизводителем в одной из московских больниц (1899–1923), брал уроки пения. Познакомился с Танеевым и Кастальским; с директором Московской консерватории Сафоновым, который принял талантливого юношу на вокальное отделение.

Увлеченность народным музыкальным творчеством привела Митрофана Ефимовича к созданию ансамбля народной песни (1902); к научно-этнографической работе, к собирательству русских народных песен (1903). Для этого Пятницкий приехал в родную Александровку записывать песни крестьян. Позже опубликовал сборник «12 русских народных песен (Воронежской губернии Бобровского уезда)» (1904), который назвали «жемчужинами старинной песни великой Руси» и охотно раскупили.

Многие годы (1904, 1910, 1920, 1925) Пятницкий посвятил этнографическим поездкам.

Сначала на концертах он сам исполнял народные песни. Затем из народных певцов Воронежской и Рязанской губерний создал хор нового типа, в котором участники¹⁰² были и певцами, и исполнителями хороводов, плясок, бытовых сцен (1910). Первый концерт хора состоялся 2 марта 1911 г. на малой сцене Благородного собрания Москвы и его высоко оценили С. Рахманинов, Ф. Шаляпин, И. Бунин.

В годы Первой мировой войны в больнице, где служил, Пятницкий создал так называемый «хор инвалидов» (в числе поющих были воины-инвалиды, георгиевские

---

¹⁰² Певцами ансамбля являлись: П.В. Козимовская, М.А. Шевченко, Р.А. Кондра и бандурист В.К. Шевченко.

кавалеры и медперсонал). Участники хора, зачастую неграмотные и малограмотные крестьяне, впервые изучали нотную грамоту и приобщались к хоровому пению.

После Великой Октябрьской социалистической революции хор вырос в большой исполнительский коллектив.

Митрофан Пятницкий на протяжении жизни бесменно руководил хором. Благодаря уникальности исполняемых народных песен, таланту певцов, красочности представления, хор, успешно решая задачу возрождения интереса слушателей к русскому фольклору, гастролировал по регионам страны, быстро завоевывая аудиторию; его популярность росла из года в год.

На один из концертов хора для кремлевских курсантов (1919) пришел В.И. Ленин. Вождю понравилось исполнение хора, он пригласил к себе Пятницкого и обещал поддержку. Этот факт внимания Ленина не раз помогал Пятницкому и его хору. По примеру хора Пятницкого создавалось большое количество профессиональных хоров.

Пятницкому присвоили звание заслуженного артиста республики (1925) и при хоре было решено организовать музей народной песни.

В начале 30-х гг. XX века одно из выступлений хора услышал И.В. Сталин, который прослезился от умиления и восторга; с тех пор хор стал любимцем партийной элиты, и ни один торжественный концерт не обходился без его выступления.

В годы Великой Отечественной войны популярность хора достигла наивысшей точки.

Интересные факты

Интересно, что Пятницкий пронес через всю жизнь любовь и к музыке, и... к столярному делу, в его доме было много собственноручно изготовленных вещей.

Пятницкий собирал песни, инструментальные наигрыши и большие коллекции народных инструментов и костюмов, записал на старинном валиковом фонографе около 400 народных песен, часть которых была опубликована в 1904 и 1914 годах.

Выдающийся пропагандист народного творчества Пятницкий впервые показал традиционную русскую песню в том виде, в котором она веками исполнялась народом.

Прикованный к постели, Пятницкий (за год до смерти) написал письмо Наркому просвещения Луначарскому с просьбой найти средства для поддержки хора. Вечером 21 января 1927 года пришло ответное письмо, в котором Луначарский заверил Митрофана Ефимовича в том, что дело всей жизни будет продолжено. В этот же день Пятницкий умер во сне, улыбаясь.

Перед смертью Митрофан Ефимович наставлял своего племянника, фольклориста П.М. Казьмина¹⁰³, передавая ему хор: «Не пойте в ресторанах; крепко держите знамя подлинной народной песни. А если хор перейдет работать в ресторан, то не связывайте с этим хором мое имя».

О хоре имени М.Е. Пятницкого созданы художественные и документальные фильмы «Певучая Россия» – <https://ok.ru/video/30653680301>; «Русская фантазия», «Вся жизнь в танце», «Ты, Россия моя».

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого называют творческой лабораторией фольклористики.

Источник:

<http://pyatnitsky.ru/> – официальный сайт Русского народного хора им. М.Е. Пятницкого (Государственный академический орден Трудового Красного знамени и Дружбы народов, Медали правительства Российской Федерации – «Патриот России», Лауреат Премии «Национальное Достояние страны»).

---

¹⁰³ После смерти М.Е. Пятницкого (1927), оставившего в качестве творческого наследия более 400 (главным образом воронежских) народных песен, хором руководил филолог-фольклорист П.М. Казьмин – народный артист РСФСР, лауреат Государственных премий.

23 июня – День балалайки (праздник музыкантов-народников празднуется 12-ый год). Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Праздник связан с двумя «балалаечными» юбилеями: 320 лет первому документальному упоминанию инструмента и 125 лет назад с балалайкой впервые познакомился музыкант, создатель и дирижер первого Национального оркестра русских народных инструментов Василий Васильевич Андреев. *Это событие положило начало развитию искусства игры на народных инструментах.*

*Какая прелесть эти балалайки! Как это хорошо,
как художественно и стильно! Какой чудный, прозрачный звук!
Я не говорю уже об исполнении – оно художественно,
но самый тембр звука удивительно интересен.
Какой поразительный эффект могут дать они в оркестре!*

П.И. Чайковский

Идея проведения праздника, посвященного народному творчеству, принадлежит президенту российского клуба «народных музыкантов», Заслуженному артисту Российской Федерации и директору Русского концертного квартета «Сказ» Дмитрию Белинскому.

Балалайка – олицетворение русской культуры. Звучание балалайки любили слушать А. Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой, М. Горький.

Историки и музыковеды придерживаются 1715 года рождения балалайки, но есть упоминание и более раннего периода – 1688 год.

Название «балалайка», или «балабайка», происходит от русских слов балакать, балабонить, балаболить, балагурить, смысл которых передает суть шутливое, легкое, «бренчливое» инструмента.

Одни считают, что балалайка была придумана на Руси, другие – что она произошла от домбры, народного инструмента киргиз-кайсаков. Возможно, балалайка была заимствована у татар. Говорят, что балалайку придумали крестьяне; и она распространилась среди скоморохов, выступающих на ярмарках. Первые балалайки были далеки от совершенства, издавали какое-то бренчание, отсюда получили название, перекликающееся с древнерусским словом «бала» – дитя (сравните с глаголом «баловаться»).

Царь Алексей Михайлович издал указ, в котором повелел все инструменты (домры, балалайки, рожки, гусли и др.) собрать и сжечь, а людей, которые не будут подчиняться, пороть и отправлять в ссылку в Малороссию. Но царь умер, и балалайка вновь зазвучала по стране, а затем вновь наступило (до середины XIX века) почти полное забвение балалайки.

Балалайка относится к струнным щипковым инструментам; разновидность лютни – одного из основных музыкальных инструментов XVI–XVII вв. Старинная балалайка не всегда была треугольной формы, могла быть овальной или полукруглой и имела 2 и 4 струны.

Мастера Пасербский и Налимов (по заказу основателя первого оркестра русских народных инструментов, виртуоза-исполнителя на балалайке Андреева) создали современную балалайку (1880) и 7 видов балалаек (пикколо, дискант, прима, секунда, альт, бас, контрабас), которые составили фундаментальную основу «Великорусского оркестра».

Группа балалаек в современном оркестре насчитывает 5 разновидностей (прима, секунда, альт, бас и контрабас), различающихся по размеру и тембру. Самая большая из балалаек (контрабас) имеет высоту 1,7 м.

Интересные факты

- Одна из самых старых балалаек, сохранившихся в наше время, возраст которой приблизительно равен 120 годам, является экспонатом музея города Ульяновска.
- Мастер, изготавливающий балалайки, называется балайкер.
- Балалайка часто упоминается в произведениях Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и др. писателей.
- Александр III инициировал поездку Андреевского ансамбля на Парижскую выставку, в результате которой Европа впервые услышала балалайку. Успех был ошеломляющий.
- Всем солдатам для поднятия боевого духа в XIX веке выдавали балалайку, которую они по окончании службы могли оставить себе.
- На балалайках в оркестрах русских народных инструментов играют в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции.
- Ассоциация любителей игры на балалайке и домре есть и в Соединенных Штатах Америки, а книга Д. Флинна «Как изготовить балалайку» переиздавалась там 9 раз.
- В Японии есть оркестр «Токийская балалайка», сформированный по образцу оркестра русских народных инструментов, но участвуют в нем только японцы.
- В 2014 году, в связи с 20-ой годовщиной дружеских связей, правительство китайского города Харбин преподнесло в подарок Хабаровску, российскому городу – побратиму, гигантскую скульптурную композицию из символических инструментов: китайской пипы и русской балалайки.
- Музыкант из Японии Сё Китагава стал первым иностранным балалаечником, победившим на международном конкурсе русской народной музыки в Екатеринбурге (2008).

Загадки про балалайку

А всего-то три струны Ей для музыки нужны. Всех игрою веселит! Ой, звенит она, звенит, Кто такая? Отгадай-ка... Это наша... (балалайка). Три струны, а звук какой! С переливами, живой. Узнаю его в момент – Самый русский инструмент. (Балалайка)	Треугольная доска. А на ней три волоска. Волосок – тонкий, голосок – звонкий. (Балалайка) Струн дано мне очень мало, но пока что мне хватало! Струны ты мои задень и услышишь: длень, длень, длень! Ну-ка, кто я? Отгадай-ка! Озорная... (балалайка)

24 июня – 105 лет со дня рождения Серафима Сергеевича Туликова (настоящее имя – *Серафим Григорьевич Бобоедов*; **1914–2004**). **Советский российский композитор, пианист.** Лауреат 9 песенных премий (первая – на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине, 1951). Сталинская (Государственная) премия СССР (1951). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1964). Народный артист РСФСР (1973) и СССР (1984). Государственная премия имени М.И. Глинки (1973). Ордена Ленина, Трудового Красного знамени (дважды) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», другие медали и знаки отличия. Почётный гражданин города Калуги (1974) и Калужской области (1997). Секретарь правления СК СССР (1971–1979) и СК РСФСР (1973–1979), председатель правления Московской организации СК РСФСР (1971–1979).

*Мы знаем С. Туликова, прежде всего,
как большого мастера гражданственной песни,
проникнутой высоким пафосом
и горячим патриотическим темпераментом.*

А.Н. Пахмутова

Родился в Калуге, рос в музыкальной семье. Его отец был регентом церковного хора храма митрополита Алексея в Калуге; мать пела в этом хоре и играла на фортепиано, благодаря чему мальчик познакомился с музыкой русских и зарубежных классиков, с народной музыкой. Мальчик слушал песни и в исполнении сестры матери и ее мужа, которые славились среди калужан пением и игрой на гармонике. Когда мальчик остался без родителей, он нашел свою вторую семью в их доме¹⁰⁴. В раннем детстве он подбирал на рояле полюбившиеся мелодии русских песен. Свою первую пьесу (вальс «Елка в лесу») он написал в 7 лет и посвятил маме.

С 8 лет Серафим стал обучаться игре на рояле под руководством матери. Вскоре мальчика приняли в Московское музыкальное училище (классы фортепиано и композиции). Его слушали такие профессора, как К. Игумнов, А. Гольденвейзер, Г. Нейгауз. Им понравилось поэтичное, эмоциональное, ритмически свободное исполнение «Мазурки» Шопена. Спустя несколько дней Игумнов в разговоре с коллегами упомянул «юношу из Калуги, который удивительно стильно играл Шопена».

На композиторский факультет консерватории Туликов поступил (1935) в класс автора знаменитого «Орлёнка», Виктора Аркадьевича Белого. Учёбу он совмещал с работой в Центральном клубе НКВД СССР, где написал первые песни «Сына провожая», «Песня о Тимошенко». Он упорно работал над овладением композиторским мастерством. Успех не замедлил сказаться: одна часть его симфонии прозвучала на концерте студентов-дипломников в Большом зале Московской консерватории в исполнении симфонического оркестра Центрального дома Красной армии.

В начале войны Серафим Сергеевич работал на радио, в дни обороны Москвы звучали его песни «Идут полки народные», «Мы отомстим», «Песня о танкисте» и др. В декабре 1941 года он был эвакуирован в Алма-Ату, где продолжил работу на радио. Композитор изучал местный фольклор и культуру, делал обработки песен. В 1944 году он возвратился в Москву с женой и дочерью.

С 1948 по 1953 год Туликов – художественный руководитель и директор ансамбля песни и пляски при Московском управлении трудовых резервов.

Песня «Мы за мир» на стихи А. Жарова была удостоена Государственной премии СССР (1951). Серафим Сергеевич находился в Финляндии с группой советских музыкантов. Перед одним из концертов (неожиданно заболел певец) песню «Мы за мир» попросили спеть Туликова, которому не приходилось выступать сольно. Но едва зазвучали песня, зал встал и запел, а композитор дирижировал пением финских рабочих. На премьере этой же песни на праздничном концерте в Большом театре СССР аудитория встала и скандировала мелодию.

Тема мира для Туликова – одна из важнейших. Песня «Марш советской молодежи» (сл. Долматовского) отмечена I премией на Третьем (Берлинском, 1951) фестивале¹⁰⁵. Композитор вспоминает, что «хотелось изобразить радость мирной, счастливой жизни советской молодежи. Работали мы с Евгением Долматовским упорно, дружно, согласовывая друг с другом буквально каждую строку. Автор текста старался, чтобы содержание песни являлось примером для всей молодежи мира. Это и

¹⁰⁴ Семья старшей сестры матери в 13 лет усыновила мальчика и дала Серафиму свою фамилию и отчество мужа сестры.

¹⁰⁵ «Это мы – молодежь» (сл. Л. Ошанина) – на Пятом (Варшавском, 1955) фестивалях.

понятно, ведь мы создавали песню о советской молодежи, идущей в первых рядах борцов за мир, являющейся авангардом молодежного демократического движения».

Композитор в лирических песнях¹⁰⁶ основывается на русском народном мелосе, что относится к песням для народного голоса или хора («Пришла любовь», «Не зря мне люди говорили», «В двадцать лет», «Ты промчи меня, зима!» и пр.). А в песнях эстрадных и романсового склада он сочетает фольклорные интонации с элементами современной музыкальной речи. Одна из характерных областей творчества Туликова – песня лирико-юмористического характера («Вьюга», «Куры да петушки», «С легким паром, дорогой»), где композитор часто обращается к частушечным интонациям и добродушному юмору; и жанр вальса («Радостный вальс», «Бамовский вальс»).

Отличительными чертами музыки Туликова являются проникновенный лиризм, эмоциональность, искренность «высказывания», национальный колорит, напевность и выразительность мелодии.

В разные годы композитор сотрудничал с поэтами Л. Ошаниным, С. Островым, М. Пляцковским, Н. Доризо, М. Таничем и многими др.; с исполнителями: Клавдией Шульженко, Людмилой Зыкиной, Майей Кристалинской, Валентиной Толкуновой, Евгением Нестеренко, Юрием Гуляевым, Дмитрием Гнатюком, Евгением Кибкало, Александром Розумом, Сергеем Яковенко, Александром Ворошило, Владимиром Бунчиковым, Владимиром Трошиным, Иосифом Кобзоном, Муслимом Магомаевым, Львом Лещенко и др.; с Краснознаменным ансамблем им. Александра Александрова, с эстрадно-симфоническим оркестром под управлением Юрия Силантьева; с популярными ВИА – «Пламя», «Самоцветы» и др.

Туликов писал музыку для театра и кинематографа. Его песни для детей учат верности и дружбе, смелости и упорству, честности и прямоте, любви к Родине («Наша песня, лети над страной», «У веселого костра», «Небо голубое», оперетта «Баранкин, будь человеком», в которой впервые прозвучал известный «Марш юных энтузиастов»).

Он написал более 470 музыкальных композиций и песен, среди которых «Мы за мир» (1947), «Марш советской молодежи» (1951), «Ленин всегда с тобой» (1955), «Не стареют душой ветераны» (1967). Его песням были свойственны гражданская лирика, лирические песни, тема любви к России. Без песен Туликова не обходился ни один праздничный концерт тех времен.

Среди коллег композитор пользовался авторитетом, но иногда они шутили над ним – Н. Богословский как-то сказал: «Туликов может писать песни даже на тексты правительственных телеграмм...».

Умер Серафим Сергеевич от инсульта. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Память. В детской школе искусств №2 г. Москвы открылись *творческий центр и музей* знаменитого композитора.

В Москве на доме № 13 по Газетному переулку открыта *памятная доска* Народному артисту СССР композитору Серафиму Туликову.

Источники:

https://ale07.ru/music/notes/song/songbook/tulikov_kp.htm – очерк о жизни и творчестве С.С. Туликова.

<http://www.viprutv.com/m/266897/Kompozitor-Serafim-Tulikov> – фильм-концерт о песенном творчестве композитора С. Туликова.

---

¹⁰⁶ *История создания песни «Любите Россию», сл. О. Милявского.* Песня возникла по заказу сельских жителей, с которыми Туликов встречался во время поездок по стране. Он вспоминает: «Они говорили: «Серафим Сергеевич, напишите нам задушевную песню о том, как русский человек любит свою Родину, Россию, да так, чтобы за сердце брало, доходило до глубины души». И вот я стал искать интонации среди крестьянских песен, среди городского фольклора. И удалось мне написать песню, которая сразу дошла до сердец. Впервые ее исполнила и чрезвычайно удачно, на мой взгляд, Галина Ненашева, которая заявила о себе этой песней. Так, исполнитель и сочинение, можно сказать, сослужили друг другу добрую службу. А то, что песня получилась, – радость для меня вдвойне. Ведь я отразил в ней пожелания многих людей».

[https://ipleer.fm/song/47064424/S.Tulikov - Operetta Barankin bud chelovekom/](https://ipleer.fm/song/47064424/S.Tulikov%20-%20Operetta%20Barankin%20bud%20chelovekom/) – оперетта «Баранкин, будь человеком» (продолжительность: 53:44) и песни Туликова. Содержание оперетты: непослушный ученик Баранкин в наказание превратился в крохотного человечка и пережил много опасностей и приключений среди насекомых. И только тогда, когда он научился преодолевать опасности и трудности, помогать друзьям – словом, «стал человеком», он смог вернуться в нормальный «человеческий» мир.

ИЮЛЬ

12 июля – 80 лет со дня рождения певицы Елены Васильевны Образцовой (1939–2015). Советская российская оперная певица (меццо-сопрано), актриса, оперный режиссёр, педагог. Герой Социалистического Труда (1990). Народная артистка СССР (1976). Лауреат Ленинской премии (1976) и Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки (1973).

*Все, что я делаю на сцене – это о любви и ради любви.
Когда человек перестает любить, он уже не может быть артистом.*
Е.В. Образцова

12 июля – День рождения Мариинского театра, одного из символов русской культуры. В этот же день в 1783 году был издан Указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой». Мариинским театр стал в честь Марии Александровны, супруги Александра II. Рисунок знаменитого занавеса Александра Головина полностью повторяет рисунок шлейфа платья императрицы.

Мариинский театр Санкт-Петербурга – один из старейших музыкальных домов Европы, на сцене которого творилась великая классическая русская музыка и классический русский балет. Мариинку во всем мире называют «Домом Петипа», её с полным основанием можно назвать и «Домом Бородина, Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского», чьим музыкальным произведениям Мариинский театр дал долгую жизнь.

Источники:

<http://www.vtb-russia.ru/culture/gam/Za-kulisami-Mariinki/> – виртуальная экскурсия по Мариинскому театру.

<https://www.mariinsky.ru/about/exhibitions/ww2/1941> – Мариинский театр в годы войны 1941–1945гг. (хроника, фотографии, смотреть, читать).

14 июля – 90 лет Юрию Михайловичу Чичкову (1929–1990). Советский композитор. Народный артист РСФСР (1989). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978). Лауреат Государственной премии СССР (1983) и премии Ленинского комсомола (1972).

*Главным достоинством песен композитора
является их мелодичность. Именно через мелодию,
прежде всего, выражает он своё отношение к жизни,
свое понимание её движения и развития.
Мелодии его песен наделены яркой образностью.*
Я. Френкель

АВГУСТ

17 августа – 80 лет Валерию Александровичу Гаврилину (1939–1999). Советский и российский композитор, автор симфонических и хоровых произведений,

песен, камерной музыки, музыки к кинофильмам. Лауреат Государственной премии СССР (1985). Народный артист РСФСР (1985).

«Музыка Гаврилина вся, от первой до последней ноты, напоена русским мелосом, чистота её стиля поразительная. Органическое, сыновнее чувство Родины – драгоценное свойство этой музыки, её сердцевина. Из песен и хоров Гаврилина встает вольная, перезвонная Русь. Но это совсем не любование экзотикой и архаикой, не музыкальное «штукарство» на раритетах древнего искусства. Это – подлинно. Это написано кровью сердца. Живая, современная музыка глубоко народного склада, и – самое главное – современного мироощущения, рождённого здесь, на наших просторах» Г.В. Свиридов.

«Почему в моем творчестве преобладает музыка вокальная? Причин очень много. Во-первых, с детства я слышал больше вокальную музыку – обряды, свадьбы, гулянья. Во-вторых, это уже позже я стал понимать, что вокальная музыка – прародительница всей музыки и человеческий голос – это первый носитель музыки. Трудно представить, как бы сохранялась музыка из века в век, если бы человек каждую минуту не имел наготове этот замечательный инструмент» В.А. Гаврилин о «Перезвонах» (хоровая симфония – действие для солистов, смешанного хора, гобоя, ударных инструментов и чтеца; подзаголовок – «По прочтении В.М. Шукшина»).

Источник:

https://compozitor.spb.ru/our-autors/?ELEMENT_ID=37178 – сайт композитора В.А. Гаврилина, слушать музыку и читать о нем.

СЕНТЯБРЬ

12 сентября – 75 лет со дня рождения Владимира Теодоровича Спивакова (р. 1944). Советский и российский дирижёр, скрипач, педагог. Народный артист СССР (1990). Лауреат Государственной премии СССР (1989). Лауреат Государственной премии России (2012). Художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Президент Московского международного Дома музыки.

Леонард Бернштайн подарил ему свою дирижерскую палочку. Меценаты предоставили в пожизненное пользование скрипку Страдивари...

Музыка – это всеобщая человеческая речь.

В.Т. Спиваков

Источники:

<http://www.mvco.ru/> – слушать музыку и читать о государственном камерном оркестре «Виртуозы Москвы».

<https://www.vladimirspivakov.ru/> – официальный сайт В.Т. Спивакова.

ОКТАБРЬ

1 октября ежегодно отмечается Международный день музыки¹⁰⁷ (англ. *International Music Day*).

Цель празднования Международного дня музыки заключается в том, чтобы показать людям ценность музыкального искусства, достижения великих

---

¹⁰⁷ Музыка (от греч. *musike*, искусство муз) – одна из ценностей человечества, инструмент самовыражения и вдохновения, источник чувств и эмоций, способствующий гармонизации мироощущения. С музыкой человечество знакомо с давних времен. Музыка вечна, она позволяет прикоснуться не только ко времени её авторов, но почувствовать подлинность настоящего и заглянуть в будущее; и к какому бы стилю музыка ни принадлежала, она всегда находит своих поклонников.

композиторов, идею взаимного обогащения культур, приобщиться к миру музыки, посетить музыкальные музеи, выставки музыкальных инструментов, лекции по музыке; насладиться исполнением шедевров классики и произведений современных композиторов.

Учредитель праздника – Международный музыкальный совет (ИМС) при всемирной организации ЮНЕСКО. Председатель ИМС сэр Иегуди Менухин и его заместитель Борис Ярустовский в письме к членам Международного музыкального совета 30-го ноября 1974-го года сформулировали цели праздника для международного сообщества, подчеркнули важность реализации присущих ЮНЕСКО и мировому сообществу идеалов мира и дружбы между народами, обмен опытом и развитие культур, взаимное уважительное отношение к эстетическим ценностям и активное распространение музыкального искусства для всех слоёв общества в целом.

С 1996 года, года 90-летия со дня рождения одного из его инициаторов, великого русского композитора Д.Д. Шостаковича, Международный день музыки проводится в России (концертные программы с участием известных исполнителей и художественных коллективов, тематические выставки и мероприятия просветительского характера, творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами; исполнение музыкальных произведений, ставших достоянием мировой музыкальной культуры).

Источник:

– Документальный фильм «Международный день музыки».

Варианты проведения Международного дня музыки.

Выставка «В мире музыкального искусства» (о жизни и творческом пути известных отечественных композиторов, исполнителей).

Дискуссия на тему «Музыка и время» (примерные вопросы: оказывает ли музыка влияние на нашу жизнь? в какой музыке нуждается школьник XXI века, какие музыкальные произведения имеют для него ценность, а какие – нет? и т.п.).

Посиделки «Поделись своими впечатлениями о музыке, которую ты любишь».

Нарисуй автопортрет своей любимой музыкой.

Конкурс знатоков музыки. Узнай музыкальное произведение по его звучанию, назови композитора.

НОЯБРЬ

7 ноября – 120 лет Дмитрию Яковлевичу Покрассу (1899–1978). Композитор, пианист, дирижер. Народный артист СССР (1975). Лауреат Сталинской премии второй степени (1941) за музыку к фильмам «Мы из Кронштадта» (1936) и «Если завтра война...» (1938).

9 ноября – 90 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой (1929 г.). Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен (в том числе: «Беловежская пуца», «Геологи», «Добрая сказка», «Как молоды мы были», «Надежда», «Нежность», «Песня о тревожной молодости», «Русский вальс», «Хорошие девчата», «Главное, ребята, сердцем не стареть!» и др.). Общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1990). Народная артистка СССР (1984). Лауреат двух Государственных премий СССР (1975, 1982), Государственной премии Российской Федерации (2014) и премии Ленинского комсомола (1966).

Источник:

– Документальный фильм «Александра Пахмутова. Линия жизни».

14 ноября – 95 лет Леониду Борисовичу Когану (1924–1982). Советский российский скрипач, педагог. Народный артист СССР (1966). Лауреат Ленинской премии (1965).

«Исполнитель обязан постараться сделать все от него зависящее, чтобы публика получила богатые и разнообразные художественные впечатления и ушла из зала с желанием обязательно посетить следующий концерт». (Кредо великого скрипача.)

«...когановский звук. Сочный, богатый, объемный, исключительно теплый, согретый сердечностью и широтой души, он был подобен голосу Обуховой в нижнем регистре, а в верхнем – напоминал незабываемый кристальный тембр Неждановой. Да простят мне эти аналогии, но я не знаю ничего более прекрасного и поэтому позволил себе это сравнение. О виртуозности Когана говорить много не приходится. Для него не существовало никаких проблем. Все самое наитруднейшее в скрипичной мировой литературе исполнялось им с блеском и стихийной мощью. Беспредельными техническими возможностями он покорял слушателей, еще будучи ребенком. С годами он пошел, как говорится, вглубь, и весь технический арсенал его был подчинен решению высоких задач художественной интерпретации» Е. Светланов.

Кумиром знаменитого скрипача был Никколо Паганини. В начале 80-х гг. XX века кинорежиссер Л. Менакер обратился к Когану с просьбой сыграть за Паганини в фильме «Никколо Паганини», Коган не раздумывал и блестяще справился с задачей. Во время показа фильма в Италии местные газеты писали: *«Скрипка Паганини была вручена, быть может, одному из самых выдающихся скрипачей современности – Леониду Когану».*

Источник:

– Фильм «Leonid Kogan» documentary (in Russian), 1989.

17 ноября – 110 лет со дня рождения Елены Николаевны Тиличевой (1909–1997). Композитор. Член Союза композиторов СССР.

Окончила Московскую консерваторию (1937) по классу композиции у Р.М. Глиэра и А.Н. Александрова. Преподаватель музыкальной школы Таганского района Москвы (1937–1941) и музыкального училища им. М. М. Ипполитова-Иванова (1937–1946).

Профессиональные интересы композитора концентрируются в области сочинения музыки для детей. Первое произведение о детях и для детей «Мишин день на даче» (на собственные слова), исполняемое взрослыми, появилось в 1946 г.; затем – произведения для исполнения самими детьми. Песни характеризуются точностью и яркостью музыкального образа, увлекательностью, изобразительностью, доступными для детского голоса средствами выразительности.

Сотрудничество с В.К. Колосовой, музыкальным руководителем детского сада, способствовала созданию композитором сборников песен, циклов музыкальных игр, используемых и в современной практике детских садов.

Тиличева – автор детских радиопередач «Ясочкина книжка», «Знаменитый утенок Тим», «Пойте вместе с нами»; соавтор Н.А. Ветлугиной в создании «Музыкального букваря» – первого пособия по обучению дошкольников музыкальной грамоте.

Сочинения: кантата «Спасибо, родная страна» (сл. Л. Некрасовой, 1959); Симфония (1938); для голоса и оркестра, «Новогодние песни» (сл. Е. Трутневой, 1949), Три народные песни (1949), Печора (сл. М. Голубковой, 1954); струнные квартеты – I (1945), II (1955); для скрипки и ф-п. – Поэма (1943), Сюита (1944); для ф-п. – Пьесы (1946); для голоса и ф-п. – романсы на сл. А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Коваленкова, А. Суркова, С. Щипачева и др.; песни, в т.ч. циклы для детей – «Календарь» (сл. С. Маршака, 1947), «Радуга» (сл. нар., 1950); песни (дет.) на сл. Л. Некрасовой, А. Кузнецовой, М. Ивенсен, В. Коркина, А. Пришельца, Л. Румарчука и

др.; музыкальные игры для детей; музыка к драматическим спектаклям и радиопостановкам; обработки русских народных песен.

24 ноября – 85 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке (1934–1998). Советский и немецкий композитор, музыковед, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1987). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1986). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

Член-корреспондент Берлинской академии изящных искусств, Шведской королевской музыкальной академии, Баварской академии изящных искусств, почетный член Гамбургской академии изящных искусств, удостоен императорской премии Японии «Триумф».

Автор 4 опер, 3 балетов, 10 симфоний, 15 концертов, многочисленных произведений камерной, вокальной, хоровой и инструментальной музыки, музыки к кинофильмам, мультфильмам и театральным постановкам. Альфред Шнитке – главная фигура «советского музыкального авангарда» вместе с Э. Денисовым и С. Губайдулиной.

*Я стремлюсь, чтобы в моих сочинениях
все было как в жизни, чтобы все сосуществовало:
и незримое, почти мистическое,
и зримое, грубое, даже банальное.*

А.Г. Шнитке

Его музыка – это: отношение к миру в звуковой форме; музыка кричащих контрастов, аскетически сдержанная и вызывающе роскошная; духовно высокая и намеренно пошлая, громкая и тихая; музыка невероятной эмоциональной напряженности. Его музыка звучала в исполнении скрипачки Тани Самуил и альтиста Юрия Башмета на церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских игр (2014) в Сочи.

В его индивидуальном стиле сплетены приметы разных музыкальных эпох, традиции Шостаковича, Стравинского, Берга, Айвза, полистилистика, коллаж, приемы современной композиторской техники. Исполнители музыки Шнитке: Г. Рождественский, О. Каган, Ю. Башмет, Н. Гутман, Л. Исакадзе, В. Полянский, квартеты Москонцерта, им. Л. Бетховена и др.

Основные жанры творчества Шнитке – симфонические и камерные. Большое значение в его творчестве приобретают вокальные и хоровые сочинения: «Три стихотворения Марины Цветаевой» (1965), «Реквием» (1975), «Три мадригала» (1980), «Minnesang» (1981), «История доктора Иоганна Фауста» (1983), Концерт для хора на ст. Г. Нарекаци (1985), «Стихи покаянные» (1988, к 1000-летию крещения Руси).

Работа Шнитке над музыкой в кино является чрезвычайно интересной: «Агония», «Стеклопанная гармоника», «Рисунки Пушкина», «Восхождение», «Прощание», «Маленькие трагедии», «Мертвые души» и др.

Каталог произведений Шнитке включает 70 названий, не считая ранних сочинений и прикладной музыки.

Источники:

https://music.yandex.ru/artist/66141?playTrack=37907419&from=serp_autoplay – слушать музыкальные произведения Шнитке.

Авторский цикл передач Артема Варгафтика о Шнитке.

28 ноября – 190 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна (1829–1894). Русский композитор, дирижер, пианист и педагог, музыкально-общественный деятель, основоположник профессионального музыкального

отечественного образования и учредитель первой русской консерватории в Петербурге (1862). В качестве автора и исполнителя он включен в список великих мировых имен в области музыки. В его наследии оперы «Потерянный рай», «Дмитрий Донской», «Демон», «Маккавей», «Христос», балет «Виноградная лоза», множество симфоний, фортепьянных, скрипичных и виолончельных концертов и более 100 романсов.

*Меня всегда интересовало исследовать, –
может ли и в какой степени музыка не только
передавать индивидуальность и душевное настроение
того или иного сочинителя, но быть также отзвуком
или отголоском времени, исторических событий,
состояния общественной культуры и т.д.
И я пришел к убеждению, что она может быть
таким отзвуком до мельчайших подробностей...
А. Рубинштейн*

Провел в России и в ряде европейских стран циклы так называемых Исторических концертов, показав развитие пианизма от истории до сочинений современных ему русских композиторов (1885–1886).

По инициативе композитора были созданы Певческая академия, Русское музыкальное общество, первая в России Петербургская консерватория.

Рубинштейн как пианист стоит в ряду величайших представителей фортепианного исполнительства всех времён. Его игра поражала своей простотой, покоряла размахом, героическим подъемом, порывистой страстностью, необычайной нежностью и грацией. Звук был сочный и глубокий. Рояль у Рубинштейна пел, как целый оркестр, в смысле силы звука и тембрового разнообразия. Любители музыки называли Антона Рубинштейна «царем пианистов». Ф. Лист называл Рубинштейна наследником своей игры.

Интересные факты

Антон Рубинштейн часами просиживал за нотной бумагой, но был не в состоянии написать обыкновенное письмо. Ему было легче сочинить большую симфонию, чем маленькое письмо. Одному из друзей он рассказал, что однажды настроил письмо в 6 страниц. «Но знаете, что из этого вышло?» – спросил он. «Когда это письмо было закончено, я прочел его и, оставшись крайне недовольным, не отправил его, а сел в поезд, приехал туда, где проживал адресат злополучного письма, и быстренько обо всем договорился с ним лично».

Однажды Рубинштейн шуточно обратился к своим ученикам: «Дорогие друзья, сегодня день рождения Ференца Листа. Чтобы отметить эту дату достойно, мы не будем исполнять сегодня ни одного его произведения!»

На вопрос о том, позабавила ли его когда-нибудь критика, Рубинштейн ответил: «Конечно. В одной из калифорнийских газет было написано: «Фортепиано было великолепным, неплохо сыграл и Рубинштейн».

Источники:

- Видеофильм «Антон Рубинштейн». Истории из жизни российских музыкантов.
- Видеофильм «Партитуры не горят. Антон Рубинштейн».

ДЕКАБРЬ

30 декабря – 115 лет со дня рождения русского советского композитора Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904–1987). Советский композитор, дирижёр, пианист, педагог, публицист, общественный деятель. Академик АПН СССР (1971). Герой Социалистического Труда (1974). Народный артист СССР (1963). Лауреат Ленинской премии (1972), трёх Сталинских премий (1946, 1949, 1951),

Государственной премии СССР (1980) и Государственной премии РСФСР имени Глинки (1966).

Кабалевский разработал программу «Музыка» для общеобразовательных школ страны (1970). Композитор утверждал, что музыкальная безграмотность не менее порочна, чем безграмотность вообще. Смысл педагогической концепции композитора-подвижника – «Гармония ума и сердца – конечная цель воспитания человека».

Источники:

<http://kabalevsky.ru/catalog/video> – записи уроков музыки Д.Б. Кабалевского.

<http://kabalevsky.ru/> – официальный сайт Д.Б. Кабалевского (биография, страницы жизни, воспоминания современников, музыкальные произведения и т.п.)

Приложение 2

Словарь основных понятий

Аккомпанемент (фр. accompagnement – сопровождение) – музыкальный фон к основной *мелодии*, имеющий в произведении второстепенное значение.

Ансамбль – (от фр. ensemble – вместе), совместное исполнение, которое подразумевает наличие переложения/музыки, написанной для совместного исполнения. В соответствии с количеством исполнителей, ансамбль называется дуэтом (для двух исполнителей), трио или терцетом (для трех), квартетом (для четырех), квинтетом и т.д. Ансамбли могут быть вокальными или инструментальными. Последние всегда относятся к области камерной музыки, первые – эпизодами оперного спектакля (а также дважды Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской армии, Танцевальный ансамбль «Березка», ансамбль скрипачей Большого театра и пр.).

Балет (фр. balletot ит. Ballo – танец, пляска) – крупный музыкально-хореографический жанр, в котором основным художественным средством является танец, а также пантомима, представляемые на театральной сцене в живописном декоративном оформлении в сопровождении оркестровой музыки. Б. в виде самостоятельных танцевальных сцен является иногда частью *оперы*.

Вокальная музыка (ит. Vocale – голосовой) – музыка для пения – *сольного*, ансамблевого или *хорового* (см.) с *аккомпанементом* или без него.

Вступление – начальный раздел, непосредственно вводящий в какую-либо *вокальную* или инструментальную пьесу, картину или *акт* музыкально-театрального представления.

Дирижер (от фр. diriger – управлять, от лат. dirigere – направлять) – музыкант-исполнитель, руководитель оркестра, хора, ансамбля, оперной труппы и т.п.

Жанр (фр. Genre – тип, манера) – 1. Вид музыкального произведения, определяемый по различным признакам: по характеру тематики (напр., Ж. эпический, комический), природе сюжета (напр., Ж. исторический, мифологический), составу исполнителей (напр., Ж – *оперный*, *балетный*, *симфонический*, *вокальный* (см.), инструментальный), обстоятельствам исполнения (напр., Ж. *концертный*, *камерный* (см.), бытовой), особенностям формы (напр., Ж. *романса*, *песни*, инструментальной или оркестровой *миниатюры*) и т.д.

Инструментальная музыка – музыка, предназначенная для исполнения на различных музыкальных инструментах; бывает *сольной* (для одного инструмента с аккомпанементом или без него), камерно-ансамблевой и оркестровой.

Клавир (нем. Klavierauszug – фортепианное извлечение) – переработка, переложение для *фортепиано* произведения, написанного для *оркестра* или *ансамбля*, а также *оперы*, *кантаты* или *оратории* (с сохранением *вокальных* партий).

Композитор (лат. compositor – сочинитель, составитель, создатель) – автор музыкального произведения.

Концерт (лат. Concertare – состязаться, ит. Concerto – согласие) – 1. Публичное исполнение музыкальных произведений. 2. Большое, обычно трехчастное, произведение для *солирующего* инструмента с *оркестром*, блестящее, эффектное, обладающее развитыми элементами *виртуозности*.

Куплетная форма – построение вокального произведения, при котором музыка запева и припева остается неизменной, текст запева изменяется, текст припева остается одинаковым для всех куплетов. В хоровых произведениях куплетной формы запев обычно исполняет солист, а припев – хор.

Лейтмотив (нем. Leitmotiv – ведущий мотив) – музыкальная мысль, *мелодия*, связанная в *опере* с определенным персонажем, воспоминанием, переживанием, явлением или отвлеченным понятием, возникающая в музыке при его появлении или упоминании в ходе сценического действия.

Либретто (ит. Libretto – тетрадка, книжечка) – полный литературный текст *оперы*, *оперетты*; словесное изложение содержания *балета*. Автор Л. – либреттист.

Мелодия (греч. Melodia – пение песни от melos – песнь и ode – пение) – основная мысль музыкального произведения, выраженная одноголосным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности.

Инструментальная музыка – музыка, предназначенная для исполнения на различных музыкальных инструментах; бывает сольной (для одного инструмента с аккомпанементом или без него), камерно-ансамблевой и оркестровой.

Опера (ит. Opera – действие, произведение, лат. Opus – труд, творение) – синтетический *жанр* музыкального искусства, включающий драматическое действие, пение и танцы, сопровождаемые оркестровой музыкой, а также живописно-декоративное оформление.

Оркестр (греч. orchestra – в древнегреческом театре место перед сценой, на котором размещался хор) – многочисленный коллектив музыкантов-исполнителей, предназначенный для совместного исполнения музыкальных произведений. По составу инструментов О. разделяются на симфонические, *духовые*, народных инструментов, эстрадные, джазовые и т.д.

Песня – основной *вокальный жанр* народного музыкального творчества и родственный ему по характеру жанр вокальной музыки вообще. Для П. характерно наличие ясной, выразительной *мелодии*. В узком смысле П. – небольшая вокальная пьеса с сопровождением или без него, отличающаяся простотой и мелодически выразительной напевностью, обычно в *куплетной форме*.

Премьера – первое представление *оперы*, *балета*, *оперетты* на театральной *сцене*; первое публичное исполнение музыкального произведения.

Припев – часть *песни*, неизменно, вместе с одним и тем же словесным текстом, повторяющаяся после каждого ее *запева*.

Романс (исп. romance, позднелат. romanice, букв. – «по-романски», т.е. «по-испански») – *сольная* лирическая *песня* с инструментальным сопровождением, характеризуемая интимным строем чувств, индивидуализированным содержанием, тонкостью и выразительным разнообразием *аккомпанемент*. *Вокальная мелодия* Р. нередко включает элементы *речитатива*.

Стиль (в музыке) – совокупность признаков, характеризующих творчество композиторов определенной страны, исторического периода, отдельного композитора.

Увертюра (фр. ouverture, лат. apertura – открытие, начало) – 1. Оркестровая пьеса, исполняемая перед началом *оперы* или *балета*, основанная на темах произведения, которому она предшествует, и сжато воплощающая его главную идею. 2. Название самостоятельного одночастного оркестрового произведения, часто относящегося к программной музыке.

Хор (греч. – толпа, собрание) – хоровой коллектив, певческий коллектив, музыкальный ансамбль, состоящий из певцов (хористов, артистов хора), совместное

звучание человеческих голосов; отличается от ансамбля большим количеством исполнителей. Руководит хором дирижёр/хормейстер; в церковном хоре – регент.

В исполнительской практике существуют *женские, мужские, смешанные, детские* хоры. *Детский хор* состоит из двух партий: сопрано (дискантов) и альтов, иногда из трёх: сопрано (дискантов) I и II, и альтов. *Взрослые хоры* по составу: мужские, женские и смешанные. Голоса смешанного хора: сопрано (высокие женские), альты (низкие женские), тенора (высокие мужские) и басы (низкие мужские).

В хоре мальчиков и юношей партию сопрано исполняют мальчики (дисканты), партию альтов – низкие мальчиковые голоса; партии теноров и басов в таком хоре исполняются мужчинами.

По манере пения различают: *академические хоры*, поющие в манере, основанной на принципах и критериях музыкального творчества и исполнительства, выработанных профессиональной музыкальной культурой и традициями оперного и камерного жанров; *народные хоры*, поющие в народной манере: опора на традицию бытового народного пения, использование натурального регистрового звучания голосов, подголосочно-полифонический распев песни как основа хорового многоголосия.

Приложение 3

Высказывания выдающихся людей России о музыке

Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие.

Музыка – это язык чувств.

Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека.

Василий Александрович Сухомлинский (1918–1970), педагог-новатор, писатель.

Музыка – это разум, воплощенный в прекрасных звуках.

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883), писатель.

Музыка – это язык души; это область чувств и настроений; это – в звуках выраженная жизнь души.

Александр Николаевич Серов (1820–1871), русский композитор.

Искусство никогда не оставляло человека, всегда отвечало его потребностям и его идеалу, всегда помогало ему в отыскании этого идеала, – рождалось с человеком, развивалось рядом с его исторической жизнью...

Федор Михайлович Достоевский (1821–1881), русский писатель.

Музыка заставляет меня забыть себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение; мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, что и собственно не чувствую, что я понимаю то, чего я не понимаю, что могу то, чего не могу.

Музыка – это стенография чувств.

Наука и искусство так же тесно связаны между собой, как легкие и сердце, так что если один орган извращен, то и другой не может правильно действовать.

Лев Николаевич Толстой (1828–1910), писатель.

Ни музыка, ни литература, ни какое бы то ни было искусство в настоящем смысле этого слова, не существуют для простой забавы; они отвечают... гораздо более глубоким потребностям человеческого общества, нежели обыкновенной жажде развлечения и легких удовольствий.

Петр Ильич Чайковский (1840–1893), композитор, дирижер, педагог.

Я всегда любил музыку. Если мне подолгу не приходилось слушать ее, я тосковал.

Илья Ефимович Репин (1844–1930), художник.

Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. Музыка – целитель здоровья.

Владимир Михайлович Бехтерев (1857–1927), русский невролог, психиатр, психолог, основатель научной школы.

Музыка, не упоминая ни о чем, может сказать все.

Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967), поэт, писатель.