

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»
(ФГАОУ ДПО АПК и ППРО)**

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
на 2017 / 18 учебный год

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА (26.03-31.03.2018)

Автор-составитель:

Дуганова Лидия Петровна, профессор кафедры русского языка, литературы
и художественного образования ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, к.п.н.,
профессор

Москва
2018

Аннотация

Данные методические рекомендации посвящены вопросам содержания, организации и проведения внеурочных мероприятий, приуроченных к «Неделе музыки для детей и юношества» (26.03-31.03.2018). Представленные материалы предназначены учителям музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры, литературы, истории, географии, классным руководителям, педагогам дополнительного образования для оказания помощи в проведении мероприятий в контексте Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2017/18 учебный год.

Методические рекомендации раскрывают логику и основные составляющие процесса подготовки и реализации мероприятий Недели музыки для детей и юношества, вариативность форм их проведения в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, включают примерные задания и справочные материалы.

В методических рекомендациях акцент ставится на раскрытии воспитательной значимости выдающихся личностей в отечественной музыкальной культуре в контексте многообразия проявлений и характерных особенностей их жизненного и творческого пути.

Пояснительная записка

Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи.

Аристотель

Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. Музыка – целитель здоровья.

Владимир Михайлович Бехтерев

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

Актуальность представленных материалов. Ежегодное проведение Недели музыки для детей и юношества является одной из форм внеклассной и внеурочной деятельности школьников, которая должна быть обусловлена связями со школьными предметами образовательной области «Искусство» в целом и предметом «Музыка» в частности, способствует углублению и дополнению его содержания, усилению интереса школьников к музыкальному искусству, расширению их культурного кругозора и приобщению к исследовательской работе. Предлагаемые материалы носят рекомендательный характер, поэтому предполагается, что учителя проводят мероприятия «Недели» на основе соотнесения данных разработок, собственного опыта музыкально-педагогической деятельности, возрастных особенностей и уровня музыкальной подготовки школьников, а также культурных традиций региона.

Цель методических рекомендаций – оказать методическую помощь учителям-практикам в подготовке к проведению торжественных мероприятий, связанных с Неделями музыки для детей и юношества в 2018 году.

Задачи методических рекомендаций заключаются в развитии у школьников:

– *заинтересованного отношения* к жизни и творчеству выдающихся композиторов и исполнителей отечественного и мирового 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 характер и логику развития музыкальных образов);

– *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 этого вида искусства).

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

Мероприятия в рамках Недели музыки выполняют следующие **функции**: просветительскую, воспитательную и обучающую. Обращение в ходе проведения мероприятий, приуроченных к Неделе музыки для детей и юношества, к жизни и творчеству выдающихся композиторов и исполнителей позволит приблизить школьников к постижению отдельных направлений в отечественном музыкальном наследии в частности и мировой музыкальной культуры в целом. Предлагаемые в методических рекомендациях формы проведения внеклассных мероприятий предполагают объединяющее творческое участие школьников, учителей и деятелей культуры в привлечении внимания к вопросам развития отечественной музыкальной культуры.

Новизна подхода к реализации содержания Недели музыки для детей и юношества в школьной практике. Содержание мероприятий, предлагаемых в методических рекомендациях, *строится на основе выборки* из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и

событиям российской истории и культуры на 2017/18 учебный год, *знаменательных и памятных дат, посвященных персоналиям отечественной музыкальной культуры.*

Предлагаемое содержание ориентировано на высокий уровень воспитательной составляющей, обусловленной гражданственно-патриотическим содержанием произведений музыкального искусства, описанием детских лет жизни, интересных эпизодов личной и творческой биографии, выбора жизненной позиции, преодоления возникающих трудностей и становления в профессии выдающихся композиторов и исполнителей и собственно воспитательными возможностями детско-юношеского хорового исполнительства (активная певческая деятельность, интонационное единство слова и музыки, яркие коллективные эмоции).

Предполагается, что содержание Недели музыки для детей и юношества, которое разработано в контексте задач музыкального воспитания школьников, не будет рассматриваться как некий «вставной» эпизод в школьной жизни, что учитель музыки *будет осуществлять выбор предлагаемых мероприятий (а также их тематики и заданий) с ориентацией на реализацию преемственных связей со «своим» учебным материалом.*

Предлагаемые *формы проведения* Недели музыки *ориентированы и на выстраивание содержательных связей между различными школьными предметами* (к примеру, яркие музыкальные явления подкрепляются образами живописи и художественной литературы, видеофильмами и виртуальными экскурсиями, эмоциональным воздействием исторических фактов и событий и т.п.), *и на взаимодействие учителей разных школьных предметов непосредственно в процессе мероприятий Недели музыки.*

Содержание и формы¹ проведения мероприятий в контексте Недели музыки в школе.

Содержательной основой реализуемых в рамках Недели музыки мероприятий могут быть:

- **«дни рождения» музыкальных произведений** (к примеру, первого исполнения оперы «Псковитянка» и симфонической сюиты «Шахерезада» Н.А. Римского-Корсакова или Шестой симфонии П.И. Чайковского);
- юбилеи и торжественные даты **создателей музыкальных произведений – русских, советских и современных композиторов**;
- дни рождения **выдающихся** (вокальных и инструментальных) **исполнителей музыки**;
- **международные дни** (музыки, театра, джаза, балалайки, рок-н-ролла, танца);
- **день рождения** учреждения, к примеру, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

Следовательно, сквозными линиями содержания и проведения мероприятий в рамках Недели музыки являются *опора на отечественную музыкальную культуру и триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя²*.

Кроме собственно музыкального материала, в содержание Недели музыки могут быть включены произведения литературы, изобразительного искусства, кино в контексте важных исторических событий и биографических данных персоналий Недели музыки – 2018, которые помогут

---

¹ В «Пояснительной записке» заявлены некоторые формы проведения мероприятий в рамках Недели музыки. Более подробно они описаны в приложениях, потому что каждая тема приложения и возраст предполагаемых участников диктует «особенную» форму проведения мероприятия.

² Триединство КИС (композитор – исполнитель – слушатель) 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.

учителям развивать ассоциативно-образное мышление и расширять культурный кругозор школьников.

Представленный в методических рекомендациях материал содержит биографические данные с описанием специфики творческого пути, главной идеи творчества, основных произведений, высказываний композитора / исполнителя и современников о нем, перечень интернет-источников, в которых можно найти полезные сведения, видеофильм о композиторе или исполнителе, перечень музыкальных произведений, к которым рекомендуется обратиться; словарь музыкальных понятий, на которые учителю желательно обратить внимание.

В рамках Недели музыки возможны следующие *формы проведения мероприятий*: музыкальная гостиная, вечер встречи, песенный марафон, конкурс массовой песни, виртуальная экскурсия по дому-музею или музыкальному музею, литературно-музыкальная композиция, тематический концерт, организованный силами преподавателей и учащихся детских музыкальных школ, квест, проблемная дискуссия, книжная выставка и т.п.

В некоторых случаях целесообразно рекомендовать проведение мероприятия методом «погружения» в одну дату – тему и расширение её временных границ до 3 – 4 дней Недели музыки.

Возможно использование приема тематического «соединения» нескольких творческих биографий: к примеру, «Тайны вокального искусства: Шаляпин и Карузо».

Некоторые материалы, посвященные юбилеям композиторов и исполнителей, включены непосредственно в Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2017-2018 учебный год (например, Методические рекомендации к 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа: <http://www.apkpro.ru/912.html>).

Важно, чтобы каждое мероприятие проходило *только в контексте со звучащей музыкой*. Задавать вопросы о музыке можно только после того, как музыкальное произведение отзвучит; целесообразно «подкреплять» разговор о музыке её звучанием (пение, напевание, проигрывание, прослушивание) для формирования музыкального «багажа» школьников.

При подготовке к проведению мероприятий Недели музыки нужно позаботиться о ярком формате (звучное название, эпитафия, необычная атрибутика, призы и т.п.); разместить объявления о мероприятии, сделать анонс на сайте школы; в завершении поблагодарить и поощрить участников, рассказать о проведенном мероприятии в СМИ, соцсетях, родителям и т.п.

Вид занятия, его продолжительность и уровень сложности содержания определяются ведущим типом деятельности, характерным для каждой возрастной группы школьников: *в начальных классах* – это репродуктивная или частично поисковая деятельность; *в подростковом возрасте* основное – это проблемная дискуссия и поисковая деятельность, *в юношеском возрасте* – исследовательская деятельность.

При этом следует подчеркнуть, что с одним и тем же музыкальным произведением можно работать со школьниками любого возраста, корректируя познавательное общение объемом звучащей музыки, уровнем и личностно ориентированной «вопросительностью» общения.

Примерные формы проведения мероприятий в рамках Недели музыки для младших школьников

1. Музыкальная гостиная «Песня, опаленная войной»

Цель проведения музыкальной гостиной: создать у младших школьников целостное представление о начале Великой Отечественной войны, об истории произведения, его исполнителях.

Алгоритм проведения музыкальной гостиной – от получения сведений об истории начала Великой Отечественной войны → через историю создания

песни «Священная война», страницы жизненного и творческого пути композитора и Ансамбля Российской Армии → к осмыслению выразительных и изобразительных возможностей музыкально-поэтического текста песни и их воплощению в собственном исполнительстве школьников.

В основу проведения музыкальной гостиной заложен *метод сопоставления*:

- разных исполнительских трактовок песни «Священная война» различными музыкальными коллективами в поиске наиболее убедительной исполнительской трактовки песни;
- различных средств художественной выразительности отдельных видов искусства (плаката, картины, нотного текста, слова);
- предлагаемых интернет-источников для составления собственного отношения школьника к отраженному в музыкальном произведении историко-культурному событию.

Примерные задания³ для младших школьников

- Послушайте и проанализируйте произведение. Примерные вопросы: О чем это произведение? В каком музыкальном жанре (песня, танец, марш) оно написано? Кто исполняет произведение?
- Как Вы думаете, почему композитор Дмитрий Борисович Кабалевский утверждал, что «не умеющий слышать музыку, никогда не научится ее исполнять»? Расскажите, как нужно слушать музыку.
- Передайте характер и настроение исполняемого хором сочинения с помощью пластического интонирования (дирижирования).
- Прослушайте песню и подберите слова, соответствующие музыкальному образу сочинения.

---

³ Учитель выбирает задания (из примерных заданий) в зависимости от уровня готовности школьников к их выполнению.

– Подберите стихи и/или репродукции картин (плакатов), созвучные музыкальному образу прозвучавшей песни (фрагмента). Объясните свой выбор.

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

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

– Прослушайте песню и разработайте эскиз пригласительного билета на Концерт одной песни – «Священная война». Выполните работу в технике аппликации (цветная бумага, ткань, ножницы, клей, гуашь и пр.).

– Разработайте эскиз шрифтовой композиции плаката о концерте одной песни; художественные материалы выберите самостоятельно.

– Прослушайте песню в исполнении разных хоровых коллективов. Выявите общее и различное в исполнительских трактовках.

– Спойте мелодию песни со словами с «ориентацией» на нотную запись. Обратите внимание на точное исполнение её ритмического рисунка.

– Перечислите средства музыкальной выразительности и изобразительности, способствующие созданию музыкального образа «гимна» Великой Отечественной войны. (Призывная восходящая интонация, мерность «поступи» мелодии, пунктирный ритм, музыкальная форма, лад и т.д.) Называя их, проиллюстрируйте каждое средство музыкальной выразительности в собственном исполнении.

– Послушайте (спойте) мелодию песни «Священная война» и попробуйте объяснить, в чем состоит «необычность» её маршевости.

– Составьте исполнительский план песни «Священная война», проведите репетицию со своими сверстниками для её последующего исполнения. Оцените качество исполнения и создания музыкального образа песни.

Подведение итогов литературной гостиной может сопровождаться размышлениями младших школьников над вопросами: Что мы узнали с помощью музыкальных и художественных произведений о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; о людях искусства в Великой Отечественной войне; о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в культуре страны?

Примечание. Большая классная комната, где все участники и гости располагаются рядом, где нет сцены, где постепенно возникает и складывается неспешный разговор о музыке войны, где размышляют и музицируют.

С помощью компьютера и большого экрана можно демонстрировать портреты композитора и автора стихов, картины и плакаты военного времени, «путешествовать» по памятным местам, связанным с произведением. Песня «Священная война» должна прозвучать в разном исполнении, причем как в записи, так и в «живом» звучании. Музыкальная гостиная предполагает общение с аудиторией слушателей, решение проблемных ситуаций (признаки массовой песни как жанра, её музыкальной формы, наименования певческих голосов и составов хоровых коллективов и т.п.).

Музыкальная гостиная ориентирована на совместную подготовку и проведение её силами учителя музыки, учителя истории и учителя литературы и школьников младшего возраста с приглашением известных исполнителей и родителей.

Материалы для проведения музыкальной гостиной

Все дальше в историю уходит Великая Отечественная война, и песни, написанные в те дни, уже называют песнями наших отцов и дедов.

Песня, как верный друг, не покидала фронтовика в минуту грусти, скрашивала разлуку с родными и близкими, помогала преодолевать трудности фронтовой жизни, поднимала боевой дух, спланивала солдат. Известно, что войну выигрывают не только благодаря численному и военному превосходству... А это значило, что назло всем смертям, – любить, мечтать и... петь!

С первого взгляда, может,

Стершиеся чернила,

*В них ничего и нет.
Что меня вновь тревожат
Песни военных лет?*

*Что-то для нас святое
Скрыто в их глубине.
Строки, какие стоя
Хочется слушать мне.*

*Выцветшая тетрадь,
Строки, с какими было
Легче нам умирать.*

*Песни поры военной,
Что сберегли для нас
Весь неприкосновенный
Наших сердец запас.*

С. Островой

Я не был никогда военным специалистом, но у меня все же оказалось могучее оружие в руках – песня. Песня так же может разить врага, как и любое оружие!

А.В. Александров

Песня «Священная война», ставшая своеобразным гимном Великой Отечественной войны, была написана сразу после её начала поэтом В.И. Лебедевым-Кумачом и продекламирована по радио 24 июня 1941 года знаменитым актёром Малого театра Александром Остужевым.

Из воспоминаний внука композитора, Евгения Александрова: «Однажды к А.В. Александрову подошел политраблотник с газетой в руках: «Александр Васильевич, тут для вас есть замечательное стихотворение Лебедева-Кумача». Прочитав стихи, дед взял газету и уехал домой. К вечеру песня была готова. Ночью вызвали артистов ансамбля, дед разлиновал на доске мелом ноты, написал стихи, и к утру песня была выучена. Утром следующего дня ансамбль исполнил ее для солдат, уходящих на фронт с Белорусского вокзала. Вид вокзала был необычен: все помещения до отказа заполнены военными, как говорится, яблоку негде упасть. На всех новое, еще не пригнанное обмундирование. Многие уже успели получить винтовки, пулеметы, саперные лопатки, противогазы – словом, все, что полагается фронтовику. В зале ожидания сколочен из свежеструганных досок помост для выступления. Артисты ансамбля поднялись на это возвышение. Слова ведущего о том, что сейчас впервые будет исполнена песня «Священная война», потонули в общем гуле. Но вот поднимается рука Александра Васильевича Александрова, и зал постепенно затихает...

Солдаты встали и слушали песню молча. После окончания стояла гробовая тишина. Дед и Борис переглянулись, думали – провал, но вдруг раздался шквал аплодисментов, бойцы требовали повторять и повторять ее. Это был концерт одной песни, она звучала семь или восемь раз, а солдаты, садясь в «теплушки», пели её уже наизусть. С этого памятного дня началась большая жизнь этой песни».

В мае 2005 года на стене Белорусского вокзала был установлен барельеф в честь первого исполнения песни «Священная война».

Сохранился черновик неопубликованной статьи А.В. Александрова, которую он предполагал озаглавить «Как вошла в мою жизнь композитора Отечественная война». Вот отрывок из этой статьи: «Внезапное нападение вероломного врага на нашу Советскую Родину вызвало во мне, как и во всех советских людях, чувство возмущения, гнева и мести... И потому с первых же дней я принялся со святым, искренним чувством за создание собственного оружия, которым лучше всего владею, – песни. К 1 июля 1941 года я сочинил свои первые песни: «Священная война» на слова Лебедева-Кумача и «В поход! В поход!» на слова Прокофьева. А через несколько дней – «Вставай, разгневанный народ» и «За великую землю Советскую». Из них «Священная война» вошла в быт армии и народа как гимн мести и проклятия гитлеризму.

Не могу обойти молчанием такой факт: когда пластинку с этой песней принимал художественный совет на студии грамзаписи, то профессор А.Б. Гольденвейзер, я сам и другие заплакали.

Когда я с группой Краснознаменного ансамбля выступал на вокзалах и в других местах перед бойцами, идущими непосредственно на фронт, то эту песню всегда слушали стоя, с каким-то особым порывом, святым настроением. И не только бойцы, но и мы – исполнители – нередко плакали. Таково было тогда воздействие этой песни на сердца людей, и она доносилась нашим радио во все концы Советского Союза и фронта».

Примечательно, что песня в течение нескольких месяцев широко не исполнялась. И лишь с октября 1941 года стала ежедневно звучать по радио призывным набатом, приобрела массовую популярность, поддерживая боевой дух на передовой и в тылу; неоднократно издавалась на грампластинках. «Священную войну» узнал народ. По свидетельству очевидцев, песня прозвучала как воинская присяга, как священная клятва воинов – драться до последней капли крови, до последнего дыхания.

Позже песню стали называть «музыкальной эмблемой Великой Отечественной войны». И это вполне справедливо: песня «Священная война» – это песня-гимн. Песня «Священная война» написана в трёхдольном размере, нехарактерном для советских маршевых песен и для маршей. «Священная война» 1941 года – типичный торжественный полонез (об этом говорит пунктирный ритм аккомпанемента). Традиция торжественных гимнов-полонезов в европейской культуре устойчивая (вспомните, «Гаудеамус»).

Владимир Высоцкий называл «Священную войну» своей любимой и «великой» песней.

Интернет-источники:

<https://www.youtube.com/watch?v=yj2WvIs-D5w> – В чем секрет песни «Священная война».

https://www.youtube.com/watch?v=hcrNP_bBVL4 – «Священная война». История песни.

<https://www.youtube.com/watch?v=usdqgCKWTbI> – «Священная война» исполняет хор им. Александра.

<https://www.youtube.com/watch?v=P1L-Jfhq2IQ> – Песня «Священная война» в исполнении хора Народно-освободительной армии Китая.

<https://www.youtube.com/watch?v=eQ0q6pQIIlg> – Плакаты времени Великой Отечественной войны.

<https://www.youtube.com/watch?v=CX2s3KKKcy8> – Плакаты и песни Великой Отечественной войны.

<https://aloban75.livejournal.com/996943.html> – Советская живопись: картины о Великой Отечественной войне.

Литература: *Константин Федин, роман «Костер»* – до выхода в свет второй книги романа (где несколько страниц посвящено описанию исполнения «Священной войны» александровцами именно на Белорусском вокзале) эпизод этот не фигурировал ни в одном из источников, относящихся к истории ее создания. Но роман Федина – не историческая хроника, а художественное произведение.

Изобразительное искусство:

Плакат «Родина-мать зовет!», автор – Тоидзе Ираклий Моисеевич (1941). Тема Родины в образе женщины, призывающей к героической борьбе. Художник использовал аллегорию, в основу которой положил конкретный образ портретного характера и два цвета – черный и красный.

Плакат «Воин Красной армии, спаси!», автор – Корецкий Виктор Борисович. Заслуженный художник РСФСР, дважды лауреат Государственных премий СССР (1942). Образ женщины с ребенком на руках, на которую направлен окровавленный штык со свастикой, на лице женщины гнева больше, чем страха, и она готова на все. В годы Великой Отечественной войны художник создал около 50 плакатов.

Картина «Оборона Севастополя», автор – Александр Александрович Дейнека (1942). Дейнека показал героических защитников Севастополя, негибаемое мужество защитников Севастополя, их твердую решимость сражаться до последнего вздоха.

Картина «Письмо», автор – Суздальцев Виктор Иванович (1983). Художник вспоминает, как тетка Настя, не дождавшаяся брата, после войны получила из военного архива письмо с сообщением о его смерти. Память возвращает художника в родительский дом к пережитым горестям.

Словарь ключевых понятий

Дирижер (от фр. diriger – управлять, от лат. dirigere – направлять) – музыкант-исполнитель, руководитель оркестра, хора, ансамбля, оперной труппы и т.п.

Песня – наиболее простая и распространенная форма вокальной музыки, объединяющая поэтический образ с музыкальным.

Плакат – броское, как правило, крупноформатное изображение, сопровождаемое кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. (В другом значении – разновидность графики).

Куплетная форма – построение вокального произведения, при котором музыка запева и припева остается неизменной, текст запева изменяется, а текст припева остается одинаковым для всех куплетов. В хоровых произведениях куплетной формы запев обычно исполняет солист, а припев – хор.

Ансамбль – (от фр. ensemble – вместе) – совместное исполнение, которое подразумевает наличие 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 – к оперному искусству (а также дважды Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии, Танцевальный ансамбль «Березка», ансамбль скрипачей Большого театра и пр.).

***

1 апреля исполняется 135 лет со дня рождения Александра Васильевича Александрова (1883-1946) – выдающегося советского композитора, хорового дирижера, педагога. Народный артист СССР (1937). Лауреат Сталинских премий I степени (1942, 1946). Генерал-майор (1943). Профессор Московской Государственной Консерватории (1922), доктор искусствоведения (1940), последний регент Храма Христа Спасителя. Автор музыки Гимна СССР и положенного на ту же мелодию Гимна Российской Федерации. Один из основателей и первый руководитель дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии, автор песни «Священная война» на слова В.И. Лебедева-Кумача.

Сколько пережито и какой пройден путь от того времени, когда я был мальчиком в лаптях, до настоящего момента. Много было хорошего и плохого. А жизнь была сплошной борьбой, полная труда, забот, трудностей. Но я не сетую ни на что. Я благодарю судьбу за то, что моя жизнь, мой труд принесли какие-то плоды дорогой Отчизне и народу. В этом – большое счастье.

А.В. Александров

Александр Васильевич родился 1 апреля 1883 г. в селе Плахино Захаровского района Рязанской области в семье крестьян Василия Александровича и Анастасии Никитичны. Родители и Саша любили петь духовные, русские народные песни и частушки. У Саши был абсолютный слух и звучный альт, он быстро схватывал и

запоминал мелодии и слова песен, поэтому его часто приглашали петь в церковном хоре и на народных гуляниях. Саша учился в земской школе, пел в школьном хоре (1890-1892).

Солист Петербургского церковного хора П.А. Заливухин, приехав в село (1889), слышит пение Саши. Столичный певчий уговаривает родителей отпустить мальчика в столицу для обучения. Родители понимали, что это единственная возможность дать сыну образование и выбиться в люди. Кроме того, это освобождало семью от лишнего рта: в бедной семье было еще пятеро детей. Александр становится певчим хора Казанского собора (1889), проходит курс пения Казанской певческой церковно-приходской школы Петербурга; занимается в регентских классах Придворной певческой капеллы (1897-1900), по окончании которой получает звание регента (1900).

Поступил в Московскую консерваторию (1908), которую окончил по классу композиции с большой серебряной медалью (1913) и по классу пения (1916). Одновременно работал регентом в храме Христа Спасителя (1918-1922). С 1913 года в Твери преподавал хоровое пение, был директором основанного им музыкального училища (1916). С 1918 года – преподаватель (сольфеджио, полифония, дирижёрское и хоровое мастерство), в 1926 – 1929 – ведет хоровой класс на инструкторско-педагогическом факультете, в 1932 – 1934 – заведующий хоровой кафедрой, с 1940 – декан дирижёрско-хорового факультета, с 1942 – декан объединенного дирижёрско-хорового и музыкально-педагогического факультетов Московской консерватории (с 1922 – профессор). Среди его учеников – К.Б. Птица, В.Г. Соколов, Д.Б. Кабалевский, К.П. Кондрашин и др.

Инициатор создания военно-капельмейстерского класса (1928), ставшего основой военного факультета Московской консерватории (1935), заместитель декана военного факультета (1929-1936).

Организатор (1928, совместно с Ф.Н. Даниловичем и П.И. Ильиным) и музыкальный руководитель, начальник, художественный руководитель и главный дирижёр Ансамбля красноармейской песни Центрального дома Красной Армии им. М.В. Фрунзе (1935)⁴, с которым объехал Советский Союз и ряд зарубежных стран (Чехословакия, Монголия, Финляндия, Польша), завоевал «Гран-при» на Всемирной выставке в Париже (1937).

Художественный руководитель Ансамбля песни и пляски ЦДКЖ (1936), инициатор создания и художественный руководитель Ансамбля песни и танца (1937) Московского городского дворца пионеров и октябрят (ныне Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева).

Имя Александрова связано с деятельностью созданного им Ансамбля песни и пляски Красной Армии, которым он руководил до конца жизни. Как это начиналось?

По воспоминаниям директора ансамбля, заслуженного работника культуры России Леонида Малева, однажды полковник С.М. Буденный и К.Е. Ворошилов пригласили в гости знаменитого на весь мир певца Ф.И. Шаляпина. Встреча происходила в штабном вагоне, но, когда Шаляпин запел, собравшиеся у вагона красноармейцы стали подпевать ему. Певец отметил, что красноармейцы «здорово поют», – *а почему бы не создать красноармейский ансамбль?* Эту идею взял на вооружение Ворошилов, и в 1928 году на базе Центрального Дома Красной Армии был создан постоянно действующий красноармейский ансамбль. Первоначальную группу коллектива составили 8 певцов, 2 танцора, баянист и чтец, выступление которых получило положительную оценку Политуправления Красной Армии, а Александров – разрешение на отбор кадров для хора и ансамбля из красноармейцев.

Перед коллективом поставили цель – *воспитывать в молодых кадрах Красной Армии глубочайшее уважение к героическому прошлому армии, сохранять ее боевые традиции.* Музыка для ансамбля писали участники хора и известные композиторы.

---

⁴ Ныне Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Большую популярность получили песни о 1-й Конной и дальневосточной армиях, о Щорсе, обработка Александрова русской народной песни «По долинам и по взгорьям».

После успешных выступлений коллектива на Всемирной выставке в Париже (1937), где ансамбль был удостоен «Гран-при», Александров был назначен его художественным руководителем.

Коллектив, состоявший поначалу из участников самодеятельности, вскоре достиг высокого профессионального уровня, завоевав огромную популярность в СССР и за рубежом, получил орден Красного Знамени и стал именоваться Краснознаменным⁵. В репертуаре важное место занимал *жанр музыкально-литературного монтажа*. Главная роль в нём принадлежала песне, которая органично дополнялась литературными и танцевальными номерами. Александр Васильевич вспоминал о том, что, где бы ни появлялся коллектив, он своими песнями и плясками поднимал настроение и способствовал подъёму в работе.

Уникальность состава ансамбля состояла в том, что, по рекомендации И.В. Сталина, лично курировавшего жизнь ансамбля, Александров отказался от смычковых инструментов и впервые соединил мощный военный духовой оркестр с мягким русским старинным оркестром – балалайками, баянами, домрами. Такой «союз» народных инструментов с инструментами симфонического оркестра создает особый колорит (мягкость, глубина, национальный характер и мощь); позволяет исполнять музыку разных эпох, жанров и стилей: народные произведения, классику, современные эстрадные сочинения. Оригинальные постановки, основанные на синтезе классического и народного направления, дает и танцевальная группа ансамбля, исполняющая сложные элементы, которые могут повторить только единицы.

24 июня 1941 года Краснознаменный ансамбль разделился на четыре равноценные группы (но нередко труппа гастролировала в полном составе): первая отправилась на Западный фронт, вторая – на Юго-Западный, третья – на Южный. Артистам приходилось петь, выполнять боевые задания, давать концерты в непосредственной близости от противника, у всех было боевое оружие. Четвертая группа, во главе с Александровым, осталась в Москве, чтобы обслуживать части столичного гарнизона, записывать новые военные песни на радио.

За годы войны коллектив дал около 1500 концертов, записывал пластинки, выступал на радио. Александров (1941 – 1945) написал свои лучшие песни: «Священная война», «Поэма об Украине», «25 лет РККА» («Несокрушимая и легендарная»). В 1943 году на основе музыки «Гимна партии большевиков» (авторское название «Песня о партии», 1938) композитор создал Гимн Советского Союза, впоследствии России.

В 1942 году Александрову присуждается Сталинская премия I степени, весь гонорар которой он отдает в фонд обороны страны.

Александров руководил коллективом 18 лет. Он внезапно умер на гастролях ансамбля в Берлине (1946). Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В память композитора и музыкального деятеля учреждены стипендии его имени на хоровых факультетах консерваторий Москвы и Ленинграда. Имя Александрова присуждено Краснознаменному ансамблю, которым он руководил. В 1971 году учреждена золотая медаль имени А.В. Александрова, ежегодно присуждавшаяся композиторам за успехи в создании военно-патриотической музыки. В 2005 году Министерством обороны Российской Федерации учреждена медаль «Генерал-майор Александр Александров».

На его рабочем столе всегда лежала партитура великого наставника Николая Андреевича Римского-Корсакова. В аранжировках русских народных песен Александрова («Ах ты, степь широкая», «Вниз по матушке, по Волге», «Не шуми, мати – зеленая дубравушка», «Ой, да ты калинушка», «Ты взойди, солнце красное» и др.) звучат интонации, созвучные его великому учителю. Сын Юрий вспоминал, как любил отец

---

⁵ Композитор Арам Ильич Хачатурян считал Ансамбль лучшим из первопроходцев, проложивших новые пути в развитии отечественного музыкального искусства.

природу, родную землю, как на отдыхе, под Москвой, с упоением вечерами слушал доносившиеся с полей песни; буквально впитывал в себя их мелодии, дышал ими.

Потомки и последователи. Династия Александровых

Все Александровы отдали свою жизнь и таланты служению Армии, Родине, Ансамблю. Это три сына Александрова:

Сын – Александров Борис Александрович (1905-1994) – композитор, дирижер, педагог, народный артист СССР (1958), лауреат Ленинской (1978) и Сталинской премий (1950), Герой Социалистического Труда (1975), генерал-майор (1973), начальник, художественный руководитель и главный дирижёр Краснознамённого ансамбля (1946-1986).

Сын – Александров Владимир Александрович (1910-1978) – композитор, дирижёр, заслуженный артист РСФСР (1949), заслуженный деятель искусств РСФСР (1960), руководитель и дирижёр оркестра Краснознамённого ансамбля (1942 – 1968).

Сын – Александров Александр Александрович (1912-1942), композитор, дирижёр, руководитель оркестра Краснознамённого ансамбля (1938-1942), погиб в 1942 г.

Работали в ансамбле и внуки: Юрий Александрович работал концертмейстером и хормейстером, Олег Борисович – в оркестре музыкантом; внук Евгений Александров работает в качестве директора и хранителя Музея Краснознамённого ансамбля и семьи Александровых.

Жизнь Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова продолжается. В 2005 г. в Ансамбле открылись концертный зал «Александровский» и Музей Академического Ансамбля Российской Армии и семьи Александровых.

Сочинения А.В. Александрова

- музыка государственного гимна СССР (1943)
- опера «Руслана» (1913)
- кантата «Поэма об Украине» для солистов, хора и оркестра (1943)
- симфония (1912)
- поэма «Смерть и жизнь» (1911)
- соната для скрипки и фортепиано (1913, новая редакция – 1924)
- песенные композиции: «22-я Краснодарская дивизия» (1928), «Первая Конная» (1929), «Песнь о Магнитострое» (1930), «Перекоп» (1932) и пр.
- *песни (для хора)*: «Песня 2-й Приамурской дивизии» (1929), «Эшелонная», «Волжская бурлацкая», «Голубая ноченька» (1933), «Забайкальская», «Бейте с неба, самолеты» (1934), «Песня о военном комиссаре» (1938), «Гимн партии большевиков» (1939), «Песня о Ленине», «Священная война» (1941), «Святое Ленинское знамя» (1942), «Цвети, Советская страна» (1943), «Песня победы» (1945) и др.; *обработки песен Гражданской войны*: «Гулял по Уралу Чапаев-герой», «Дальневосточная партизанская» («По долинам и по взгорьям») и др.; *обработки народных песен*: «Дуня-тонкопряха», «Снеги белые, пушистые», «Ноченька», «Распрягайте, хлопцы, коней», «Сусидка» и др.

После прекращения существования СССР возник вопрос о необходимости создания нового гимна. Однако не решились проблемы ни основанная по этому поводу правительственная комиссия, ни попытки узаконить мелодию Глинки в качестве официальной государственной мелодии, ни объявленный всероссийский конкурс на написание гимна. Величественное произведение, созданное Александровым в 1943 году, оказалось вне конкуренции – пусть даже текст был заново переписан.

Таким образом, за свою удивительно творческую жизнь А.В. Александров создал *три грандиозных по своим масштабам символа*:

- Ансамбль красноармейской песни и пляски (с 1949 г. – Дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Советской Армии имени Александрова);
- музыка Гимна Советского Союза и России, символ нашей державы;

- песня «Священная война» – символ Великой Отечественной войны.

Наиболее известные произведения 1911 – 1946 годов:

Песни:

- Вспомним-ка, товарищи (сл. С. Алымова)
- Священная война (сл. В. Лебедева-Кумача, 1941)
- За великую землю Советскую (сл. В. Лебедева-Кумача, 1941)
- Песнь о Советском Союзе (сл. М. Голодного, 1942)
- 25 лет Красной Армии (Несокрушимая и легендарная) (сл. О. Колычева)
- Цвети, Советская страна (сл. В. Лебедева-Кумача, 1943)
- Песня победы (сл. А. Шилова, 1945)
- Жить стало лучше (сл. В. Лебедева-Кумача, 1936)
- Эшелонная (Боевая красногвардейская) (сл. О. Колычева)
- Песня о военном комиссаре (сл. О. Колычева)
- Голубая ноченька (сл. С. Алымова, 1933)
- Волжская бурлацкая (сл. О. Колычева, 1933)
- Песня краснофлотцев (Морская песня) (сл. Н. Лабковского, 1943)
- Бой у озера Хасан (сл. С. Алымова)
- На Каспийском сером море (сл. С. Алымова)
- Налетели на Царицын враны (Смерть партизана) (сл. О. Колычева)
- О папанинцах (Слава храбрым) (сл. В. Лебедева-Кумача)
- Орлиное племя (сл. В. Лебедева-Кумача)
- Песня о Лазо (сл. Б. Зернит, 1938)
- Героическая лётная (сл. С. Алымова, 1934)
- Песня о Климе Ворошилове (сл. О. Колычева и А. Шилова, 1938)
- Марш артиллеристов (сл. А. Шилова и И. Шувалова, 1941)
- Плясовая походная (сл. Д. Седых, 1944)

Духовная музыка: «Христос воскрес», поэма для хора, оркестра, органа и солистов (1918), Концерт «Помилуй мя, Боже» (1926), 6 песнопений Литургии, 2 песнопения Страстной седмицы «Разбойника благоразумного», 8 песнопений Всенощного бдения, «Величание» святителю Николаю Чудотворцу, «Хвалите имя Господне».

Оперы: «Русалка», по А. Пушкину (дипломная работа, 1913); «Смерть Ивана Грозного», в трёх действиях по пьесе А. Толстого (1913, не окончена).

Для оркестра: Симфоническая поэма «Смерть и жизнь» (1911), «Симфония fistoll» в 3 частях (1912).

Другие произведения: Соната для скрипки и фортепиано (1-я редакция – 1913, 2-я редакция – 1924), Концерт для хора в четырёх частях (1917), Песенные композиции (монтажи) – «22-я Краснодарская дивизия» (1928), «Первая Конная» (1929), «Особая Краснознаменная Дальневосточная армия» (1929), «Красный флот в песнях» (1929), «Песнь о Магнитогорске» (1930), «7-я Краснознаменная дивизия» (1931), «Перекоп» (1932), «Пути побед» (1933), «Песнь о Царицыне» (1933).

Обработки революционных и солдатских, народных песен, песен разных народов, произведений оперной и камерной классики: «Ах ты, степь широкая», «Утушка луговая», «Ночуй, Дунюшка», «Вниз по матушке по Волге», «По долинам и по взгорьям», «Глухой, неведомой тайгою», «Гулял по Уралу Чапаев-герой», «Из-за лесу», «Ой, да ты калинушка», «Глухой, неведомой тайгою», «Слушай, рабочий», «Наш паровоз», «Там, вдали за рекой», «Плещут холодные волны», «Варяг», «Ноченька», «Во поле берёзонька стояла», «Не осенний мелкий дождичек», «Ты взойди, солнце красное», «Не шуми ты, мати, зелёная дубравушка», «Ой, при лужку, при луне», «Калинка», «Сулико», «Сусидко», «Взяв бы я бандуру», «Марсельеза», «Походная», «Хор солдат» Ш. Гуно, «Ода радости» Л. Бетховена, «Тише, тише» Дж. Верди, «Эхо» О. Лассо и пр.

Музыка к мультфильму «Красная шапочка» (1937).

Фильмография. 1942 – Концерт фронту (фильм-концерт) – *руководитель Краснознамённого ансамбля песни и пляски.*

Память:

- Имя А.В. Александрова присвоено Ансамблю песни и пляски Российской Армии.
- Имя А.В. Александрова носит школа в селе Плахино Рязанской области.
- Имя Александрова носит государственный концертный зал «Александровский» (Москва).
- В 2003 году на родине музыканта в селе Плахино открыты бюст и музей.
- Памятный знак А.В. Александрова установлен на «Аллее звёзд» в Москве.
- В 1971 году Министерством культуры СССР и Союзом композиторов СССР учреждены Золотая и 3 Серебряных медали имени А.В. Александрова за успехи в создании военно-патриотической музыки, а в 2005 году Министерством обороны Российской Федерации – медаль «Генерал-майор Александр Александров».
- В ряде консерваторий России установлены стипендии имени А.В. Александрова.
- На доме, в котором в жил А.В. Александров, установлена мемориальная доска.
- В 2013 году Александрову открыт памятник в Москве, в сквере перед домом №20 в Земледельческом переулке, где сегодня располагается Ансамбль (скульптор А. Таратынов, архитектор М. Корси).
- В 2014 году в Рязани, в сквере на улице Советской Армии, открыт памятник А.В. Александрову. Сквер ныне носит его имя.

**Примерные формы проведения мероприятий
в рамках Недели музыки для школьников основной школы**

1. Песенный марафон «Споёмте, друзья!»

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 и хоровом исполнении школьников → к созданию целостного представления об этом времени в России.

Примечание. *Каким образом можно организовать проведение песенного марафона «Споёмте, друзья»?* Проанализировать состав композиторов-песенников – юбиляров 2018 года, выбрать одного композитора; затем в каждом классе отобрать 2-3-песни данного композитора (для исполнения в песенном марафоне на основе учета уровня

развития певческих возможностей конкретных школьников), которые нужно будет разучить и спеть. Классы определяют (по жребию) последовательность своего участия. Участие в песенном марафоне каждый класс выстраивает следующим образом: коротко и интересно рассказывает о композиторе, авторе слов песни, о культурно-историческом контексте создания песни, затем песню исполняет. Присутствующие оценивают качество исполнения 2-3 песен каждого классного коллектива. Далее из спетых каждым классом 2-3 песен присутствующие выбирают одну песню, которую хотят выучить (для этого уже при подготовке к марафону нужно создать презентации песен с текстами). Выбранная песня (по желанию присутствующих) разучивается с залом. Таким образом, складывается песенный репертуар для заключительного дня песенного марафона.

Лучшее исполнение отмечается призами (книги о музыке, о композиторах, о культурной жизни страны в XX веке, диски с записями этих же песен в исполнении лучших отечественных солистов, ансамблей, хоровых коллективов и т.п.).

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

Песенный марафон может проходить в течение 3-4 дней.

Подведение итогов песенного марафона может сопровождаться размышлениями учащихся основной школы над вопросами: Что мы 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?

Примерные задания⁶ для школьников основной школы

– Прочтите выразительно слова выбранной песни и составьте её исполнительский план. Начните медленно разучивать и петь мелодию песни

---

⁶ Учитель выбирает задания (из примерных заданий) в зависимости от уровня готовности школьников к их выполнению.

и соотносите свое пение с исполнительским планом: нужно что-либо изменить, уточнить и т.п.?

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

– Выберите того, кто будет объявлять песни (как на концерте).

– Выберите, кто будет говорить о песне и композиторе 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 рядом 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).

Материалы для проведения песенного марафона «Споемте, друзья!»

9 января – 95 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского (1923-1994) – советского композитора, автора известных песен «Я люблю тебя, жизнь», «Хотят ли русские войны?», «Бежит река», «Вальс о вальсе», песня «Алеша» (музыкальная эмблема города Пловдива, Болгария). Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1963), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974), Народный артист РСФСР (1981), Народный артист СССР (1991).

25 января – 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980) – знаменитого советского поэта, барда, актёра театра и кино, прозаика и сценариста; лауреата Государственной премии СССР (1987 – посмертно). В его репертуаре более 600 песен и около 200 стихов. Тематика песен Высоцкого разносторонняя: баллады, любовная лирика, песни на политические темы, песни юмористические, песни-сказки, песни-монологи, песни-спектакли. Высоцкий дал больше 1500 концертов по всему миру, выпустил 7 собственных альбомов и 11 сборников песен других музыкантов в своем исполнении.

10 февраля – 115 лет Матвею Исааковичу Блантеру (1903-1990) – советскому композитору массовых и военных песен: «До свиданья, города и хаты», «Песня мщения», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Солнце скрылось за горою», «Летят перелетные птицы», «Марш физкультурников». Народный артист СССР. Лауреат Сталинской премии II степени. Герой Социалистического Труда.

4 апреля – 110 лет со дня рождения Сигизмунда Абрамовича Каца (1908-1984), советского композитора. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1968). Народный артист РСФСР (1980). Сталинская премия III степени (1950) – за песни «Сирень цветёт», «Шумел сурово Брянский лес...», «Как у дуба старого...», «Здравная», «Стоит утёс».

Родился в Вене, где жила его семья в период командировки отца, крупного специалиста по тканям. Семья перебралась в Россию в 1915 г. и обосновалась в Твери.

Свои первые занятия музыкой мальчик начал с Еленой Ветошкиной, ученицей Антона Рубинштейна. Работал в «Синей блузе» (1924-1928), автор музыки «Гимна синемблужников».

В 1925 году поступил в музыкальный техникум Гнесиных. Обучался по классу фортепиано и классу композиции (у Михаила Гнесина). За активное участие в движении «синемблужников» был временно исключён, затем восстановлен и после окончания техникума ещё 2 года занимался в классе композиции Гнесина.

В 1932-1934 годах служил в музыкальном взводе 3-го стрелкового полка Московской Пролетарской дивизии. После службы в армии принят на 3 курс Московской консерватории, которую окончил по классу композиции (1937). Писал музыку к постановкам Московского театра юного зрителя, для цирковых программ, к игровым, документальным и анимационным фильмам.

Автор оперы «Капитанская дочка» (1941), оперетт «Взаимная любовь» (1940), «Я Вам пишу» (1944), «Южная ночь» (1948, совместно с Никитой Богословским), «Чемпион мира» (1950), «Звёздный рейс» (1961), ряда песен.

Мультипликация:

- 1955 – Трубка и медведь
- 1957 – Тихая пристань
- 1961 – Заокеанский репортёр
- 1961 – Окна сатиры
- 1962 – Кто сказал «мяу»?
- 1962 – Киножурнал «Фитиль» №5 (сюжет «Юбилей»)
- 1965 – Приключения запятой и точки

Интернет-источники:

- <https://www.youtube.com/watch?v=6wORzfEHj2w> – Олег Биктимиров «Сирень цветёт» (запись с концерта Ансамбля п/у В. Мещерина «Песни военных лет». 1984 г. Музыка – С. Кац, слова – А. Сурков).
- <https://www.youtube.com/watch?v=6MFKN-1nw7o> – песня «Два Максима». Слова Дыховичного, 1941, в исполнении Ансамбля имени Александрова.
- <https://www.youtube.com/watch?v=98OFEu4meXw> – «Шумел сурово Брянский лес» в исполнении Ансамбля имени Александрова.

– <https://www.youtube.com/watch?v=vuC6sLkDg2Q> – «Здравствуй, столица, здравствуй, Москва». Сл. А. Софронова, 1949, в исполнении детского хора.

Литература: Кац С. Дорогами памяти. Воспоминания. Встречи. Впечатления. Записки композитора. – М.: Советский композитор. 1978. 224 с., илл. Автор книги повествует о своем жизненном и творческом пути, вспоминает о встречах с выдающимися деятелями русской культуры, советского музыкального искусства, с писателями и поэтами. С тонким юмором рассказывает о своем композиторском ремесле.

6 апреля – 110 лет со дня рождения Вано Ильича Мурадели (1908-1970), советского композитора и дирижёра. Народный артист СССР (1968). Лауреат двух Сталинских премий II степени (1946, 1951).

Искусство должно обобщать, должно отражать наиболее характерное и типичное для нашей жизни.

В.И. Мурадели

Есть лишь одна, историей проверенная, верная оценка художественного творчества: включит или не включит народ произведение искусства в сокровищницу своего духовного богатства. Это и есть мерило ценности явлений литературы и искусства.

В.И. Мурадели

Вано Мурадели родился в многодетной крестьянской семье, в которой из четырех детей был младшим. Хотя никто из его родственников не владел нотной грамотой, семья Мурадели пользовалась репутацией тонких знатоков музыки. Мурадели вспоминает, что самыми счастливыми минутами его детства были тихие вечера, когда родители пели для детей грузинские народные песни. Музыкальный слух Вано проявился в раннем детстве, он был запевалой в семейном ансамбле.

Фрагмент из книги Вано Ильича Мурадели «Из моей жизни»⁷: «В 1913-м году, в день окончания гимназии, мой старший брат Гиго пригласил своих товарищей по учёбе. За дружеским столом он предложил им послушать «Серенаду Дон-Жуана» Чайковского.

– И знаете, кто исполнит? – обратился он к друзьям. – Наш Ванечка.

Друзья удивлённо переглянулись. Ведь все знали, что младшему брату всего лишь 5 лет. А Гиго продолжал:

– Хотя Ванечка говорит только по-грузински, он будет петь «Серенаду» на русском языке. И если в его русском произношении не всегда будет соблюдена точность, пусть дорогие слушатели будут снисходительны к юному певцу.

Гиго взял мандолину. Он превосходно играл на ней, хотя и по слуху.

Когда дебют маленького певца закончился, один из гостей спросил его:

– Слушай, кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?

– А как называется тот человек, который придумал эту песню?

– Композитор.

– Вот я и хочу быть композитором!

Все рассмеялись. Этот эпизод, героем которого, как вы уже догадались, был я, не раз рассказывала мне моя мать...»

---

⁷ Мурадели В.И. Из моей жизни. – М.: Музыка, 1970. – 39 с. – (Рассказы о музыке для школьников).

В школе мальчик начинает петь в самодеятельном хоре, самостоятельно осваивает технику игры на гитаре и мандолине.

Природную одаренность Вани заметил директор школы и разрешил ему заниматься на школьном рояле. Мальчик настолько освоил инструмент, что во время учебы в старших классах выступал в местном кинотеатре. Его игра нравилась зрителям, и директор кинотеатра взял юношу на работу в качестве тапёра с условием, что Иван будет писать плакаты и афиши к фильмам. С этого времени игра на фортепиано приобрела конкретный смысл – надо было, импровизируя, находить точное музыкальное выражение зрительных образов; эта работа, несомненно, способствовала развитию музыкальной фантазии будущего композитора, позволила ему овладеть основами композиции.

Семнадцатилетний Иван отправляется в Тбилиси. Благодаря встрече с выдающимся советским кинорежиссером и актером М. Чиаурели, оценившим его красивый голос и незаурядные способности, он поступает в музыкальное училище по классу пения. Прослушав сочиненные Мурадовым песни, директор музыкального училища согласился подготовить его к поступлению в Тбилисскую консерваторию. Через год Иван становится студентом консерватории по классу композиции и дирижирования.

С 1934 г. Мурадели – студент Московской консерватории по классу композиции Б. Шехтера, затем – Н. Мясковского. Шехтер вспоминал, что в характере дарования его нового ученика привлекают, прежде всего, *мелодизм музыкального мышления, имеющий истоками народное, песенное начало, эмоциональность, искренность и непосредственность*. К окончанию консерватории Мурадели написал «Симфонию памяти С.М. Кирова» (1938), и с этого времени *гражданская тема* становится ведущей в его творчестве.

Вано Ильич выступал как дирижёр; был начальником и художественным руководителем Центрального ансамбля ВМФ СССР (1942-1944).

В первые дни войны Мурадели едет с концертной бригадой на Северо-Западный фронт. Среди его патриотических песен военных лет: «Мы фашистов разобьем» (ст. С. Алымова); «На врага, за Родину, вперед!» (ст. В. Лебедева-Кумача); «Песня доворотцев» (ст. И. Карамзина). Он написал для духового оркестра «Марш ополченцев» и «Черноморский марш».

В творчестве композитора *послевоенных лет* особое место занимает песня (всего – 200). Наибольшую популярность принесли ему песни «Гимн Москве», «Песня борцов за мир», «Не грусти», «И на Марсе будут яблони цвести», «Легендарный Севастополь», «Россия – Родина моя», «Марш молодежи мира» и «Песня борцов за мир» (все на ст. В. Харитоновна), «Гимн Международного союза студентов» (ст. Л. Ошанина) и «Бухенвальдский набат» (ст. А. Соболева).

Во время поездки в Польскую Народную Республику (1956) композитор был в Освенциме, фашистском лагере смерти. Орудия пыток, печи крематория – все это подавляло и вызывало гневный протест. Долго искал Мурадели стихи для песни, в которой он хотел сказать людям о священном долге каждого – бороться за мир против угрозы новой войны. Поиск увенчался успехом – это были стихи участника Отечественной войны **Александра Соболева «Бухенвальдский набат»**. Композитор вспоминал, что, прежде чем написать эту песню, он много работал над песнями, посвященными миру и дружбе между народами. Но лишь в «Бухенвальдском набате» зазвучала до предела натянутая струна: «Берегите мир!» Песня отличается гипнотической силой мерного ритма, цементирующего развитие музыкальной ткани; напряженностью интонационного строя, драматургической целостностью.

Свое отношение к этой песне Д.Б. Кабалевский описал так: «Одной из самых лучших песен последнего времени считаю «Бухенвальдский набат» Вано Мурадели на слова А. Соболева. В этой песне в сложном, но органичном сплаве сочетаются и трагедийность, и героический подъем, и большая внутренняя теплота. Я много раз, конечно, слушал ее, но одно исполнение буквально потрясло меня. Это было нынешним

летом в Артеке, в дни Всесоюзного слета пионеров. На берегу моря, на большой костровой площади, амфитеатром поднимающейся в горы, собрались 3 тысячи пионеров. К вечеру, когда совсем стемнело, были погашены все фонари и на площадь вошел большой отряд артековцев с горящими факелами в руках. И вот тогда встали три тысячи ребят в пионерских галстуках и запели своими чистыми, звонкими голосами: «Люди мира, на минуту встаньте!...» И это потрясло до слез».

Через все свое творчество пронес Мурадели тему молодежи, которой посвящены энергичные, торжественные, задорные – «Песня молодежи» (слова С. Михалкова), «Слава тебе, Комсомол» (слова А. Пришельца), «Здравствуй, будущее» (слова Е. Долматовского), «Комсомольцы» (слова П. Градова), «Комсомол» (слова М. Вершинина).

Важным событием в музыкальной жизни страны стала опера Мурадели «Октябрь» (либретто В. Луговского), премьера которой с успехом прошла 22 апреля 1964 г. в Кремлевском Дворце съездов.

В.И. Мурадели – один из представителей советской музыкальной культуры. Его лучшие сочинения проникнуты патриотическими и гражданскими мотивами, посвящены важным проблемам современности. Гражданская тема получила претворение и в опереттах Мурадели «Девушка с голубыми глазами» (1966) и «Москва – Париж – Москва» (1968).

Мурадели был неутомимым общественным деятелем: принимал активное участие в работе Союза советских обществ дружбы с зарубежными странами, был председателем Музыкального фонда и Московского отделения Союза композиторов (1959-1970); выступал в печати и с трибуны по вопросам советской музыкальной культуры.

«Не только в творчестве, но и в общественной деятельности Ваню Мурадели владел секретом общительности, умел зажигать огромную аудиторию вдохновенным и страстным словом» (Т. Хренников).

Похоронен композитор в Москве на Новодевичьем кладбище.

Интересный факт. Василий Павлович Соловьёв-Седой, один из композиторов-песенников России XX века, однажды сказал Ваню Ильичу:

– Ваню, ты не композитор.

– Почему же, Вася, я не композитор?

– Потому что фамилия – Мурадели. Вместо «ми» у тебя «му», вместо «ре» – «ра», вместо «до» – «де», вместо «ля» – «ли». Ты же, Ваню, не попадаешь в ноты!

Творчество

«Когда думаешь об отличительных чертах музыки Мурадели, то кажется, что это – крупная тема, крупный план, где нет любования деталями, способными нарушить рельефность главной мысли. И еще – призывный тон, столь явственный, что порой словно видишь в музыке жест оратора, направленный на тебя. И в этом, может быть, особенно ярко сказывается индивидуальность песенного творчества Мурадели – монументального и призывного одновременно». (В.А. Белый)

В художественном и документальном кино В. Мурадели с 1937 года. Для его музыки характерно сочетание общего симфонического развития с песенными мелодиями. Наиболее значительные работы в фильмах: «Комендант Птичьего острова», «Гибель «Орла», «Случай с ефрейтором Кочетковым», «Лавина с гор», «Мечте навстречу» (с Э.Н. Артемьевым), «Железный поток», «Далеко на Западе», «Ферганский канал» (док.).

См.: Мурадели В. Музыкальные картины. Челябинск: МРІ. – 40 с. В сборнике представлены произведения для детского хора без сопровождения, написанные на стихи поэта М. Садовского («Наступила осень», «Беготня», «Бродят шорохи», «Две болезни», «Облака», «Ручей», «Апрель», «Сны-недотроги», «Последний зимний снег», «Ветер»). Чудесные мелодии, прозрачность хоровой фактуры, удобное голосоведение сделали эти сочинения желанными для самодеятельных и профессиональных детских хоровых коллективов. Сам композитор постоянно напевал отдельные номера «Музыкальных картин» и считал этот цикл одной из главных вершин своего творчества.

Интернет-источники:

- <https://www.youtube.com/channel/UCIW5ZUMXiAlMNsufR-IqyJw> – Ваню Мурадели. Тема.
- <https://www.youtube.com/watch?v=KvSwHBLLe0k> – «Россия – родина моя», слова В. Харитоновой. Картины художника Сергея Басова. Художник продолжает традицию русской классической пейзажной живописи XIX века. Искусствоведы называют Басова одним из лучших представителей современного российского реализма, отмечая безупречный вкус, удивительное поэтическое восприятие мира и совершенную живописную технику.
- <https://www.youtube.com/watch?v=Ie33xDCuAnM> – «Легендарный Севастополь». Ансамбль песни и пляски Черноморского флота (запись праздничного концерта ко Дню защитника Отечества, 23.02.2015).
- <https://www.youtube.com/watch?v=rYytmu1rXhc> – «Бухенвальдский набат», исполняют Муслим Магомаев и хор.
- <https://www.youtube.com/watch?v=cjMZfxLdFkg> – «Едем мы, друзья», слова Э. Иодковского, Хор русской песни ЦТ и ВР. Солист – Л. Яковлев.
- https://www.youtube.com/watch?v=weRcu_n0MsY – «Журавли», исполняет Владимир Трошин.
- <https://www.youtube.com/watch?v=zbTIymCKCW4> – «И на Марсе будут яблони цвести», исполняет трио «Отражение».

105 лет со дня рождения Никиты Владимировича Богословского

Меня сопровождают всю жизнь, с отроческих лет два человеческих свойства, благодаря которым я и долго прожил. Это жизнерадостность, а второе, не менее главное, – это ирония плюс самоирония.

Н.В. Богословский

Никита Владимирович Богословский – советский композитор, дирижер, пианист и литератор⁸. Родился 22 мая 1913 года в Санкт-Петербурге. Будучи школьником, брал уроки у классика русской музыки А.К. Глазунова⁹.

Первое сочинение 8-летнего композитора – вальс, посвященный дню рождения дочери Л.О. Утесова. Написал оперетту «Ночь перед Рождеством» для Ленинградского театра в 15-лет. Самого Никиту на премьеру в театр не пустили, билетерша заявила: «Мальчик, тебе нельзя, придешь с мамой в воскресенье на утренник».

---

⁸ Народный артист СССР (1983), народный артист РСФСР (1978), заслуженный деятель искусств РСФСР (1968). Ордена «За заслуги перед Отчеством» IV степени (1998), Трудового Красного Знамени (1971), Красной Звезды (1946), французский орден «За артистическую деятельность» (1978), болгарский орден «Кирилл и Мефодий» I степени (1986). Медаль имени А.В. Александрова (1986), 17 военных и гражданских медалей. Полный кавалер знака «Шахтерская слава» (1966, 1968, 1973). Член Правления Союза композиторов СССР (1976-1980), Правления Союза кинематографистов СССР (1981-1985), Союза композиторов (1938), Союза кинематографистов (1958), Союза театральных деятелей (1984), Союза журналистов (с 1965, вышел по собственной инициативе в 1984); Почетный президент Ассоциации друзей Франции (1974).

⁹ Н. Богословский считает встречу с композитором Александром Константиновичем Глазуновым (который с 1917 по 1927 годы возглавлял Санкт-Петербургскую, с 1924 года – Ленинградскую консерваторию) одной из самых больших своих удач своей жизни. До своего отъезда за рубеж (1928) Глазунов в течение двух лет занимался с подростком, обучая его композиторской профессии.

Богословский поступил в Ленинградскую консерваторию по классу композиции (1930), которую успешно окончил в 1934 году.

Никита Владимирович Богословский написал 8 симфоний (в период с 1940 по 1991 гг.), симфоническую повесть «Василий Теркин» (1950-1963), два струнных квартета (1931, 1988), музыкальные драмы по А. Блоку: «Незнакомка» (1972) и «Балаганчик» (1976), балет «Королевство кривых зеркал» (1953), одноактную оперу «Соль» (1932-1980), 17 оперетт и музыкальных комедий, в их числе: «Одиннадцать неизвестных» (1946), «Весна в Москве» (1972), «Раскинулось море широко» (1943), «Алло, Варшава!» (1967) и др.; музыку к 52 драматическим спектаклям (в том числе «Факир на час», «Свадебное путешествие», «В сиреневом саду»), к 58 художественным фильмам: «Остров сокровищ» (1937), «Истребители» (1939), «Большая жизнь» (1939), «Таинственный остров» (1941), «Ночь над Белградом» (1941), «Александр Пархоменко» (1942), «Два бойца» (1942), «Пятнадцатилетний капитан» (1945), «Безумный день» (1956), «Разные судьбы» (1956), «Олеко Дундич» (1958), «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики» (1961), «Всадник без головы» (1973), «Жили три холостяка» (1967) и др.; к 49 мультфильмам: «Кот в сапогах» (1938), «Айболит» (1939), «Бармалей» (1941), «Кораблик» (1956), «Кошкин дом» (1958), «Дюймовочка» (1964), «Мой зеленый крокодил» (1966), «Скамейка» (1967) и др.; около 200 песен, среди которых: «Я на подвиг тебя провожала», «Любимый город», «Спят курганы темные», «Темная ночь», «Шаланды», «Три года ты мне снилась», «Лизавета», «Старый извозчик», «Днем и ночью», «Почему ж ты мне не встретила», «Уходит бригантина», «Звезда моих полей», «Аленушка», «Солдатский вальс», а также музыкальную картинку «Старая Одесса», две увертюры в классическом стиле, музыку для многочисленных эстрадных спектаклей и радиопостановок.

Признание Никите Владимировичу принесли его песни из кинофильмов: «В далекий край товарищ улетает...», «Спят курганы темные», «Шаланды, полные кефали», «Темная ночь», «Три года ты мне снилась...», «Почему ты мне не встретила...» и др. Сошедшие с экрана, они обрели самостоятельную жизнь. Есть единственный критерий, по которому люди принимают песню: ясная, прозрачная, доступная для воспроизведения *мелодия*. Песни Богословского воспринимаются и как *образец музыкального фольклора* (к примеру, песня «Ты ждешь, Лизавета, от друга привета...» из фильма «Александр Пархоменко», песня «Давно не бывал я в Донбассе»).

Композитор дирижировал исполнением своих произведений в России и за рубежом, с концертами и творческими вечерами объездил весь мир.

Богословский – автор девяти книг («Божества и убожества» (1964), «Музей муз» (1968), «Тысяча мелочей» (1973), «Очевидное, но вероятное» (1981), «Интересное кино» (повесть-гипербола, 1990), «Завещание Глинки» (роман-сатира, 1993), «Заметки на полях шляпы и кое-что еще» (1997), многих статей, заметок, критических материалов в центральной и московской прессе; известен как автор юмористических и сатирических произведений, часто публиковавшихся во многих газетных и журнальных изданиях. Вел авторские передачи на телевидении и радио.

Никита Владимирович Богословский любил музыку Моцарта, Шостаковича; в песенном жанре – Александру Пахмутову, Оскара Фельцмана; подлинным классиком песенной музыки считал Василия Соловьева-Седого. Всю жизнь композитор любил читать. Собрал одну из самых больших в Москве частных библиотек. Говорил, что книги подобраны в ней по одному признаку: те, которые интересно перечитывать. В литературе, помимо произведений русских классиков, любил творчество Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Михаила Зощенко, Михаила Булгакова, Андрея Платонова, в поэзии – раннего Николая Заболоцкого, Николая Олейникова, Даниила Хармса, Александра Введенского, а также зарубежных писателей: Марка Твена, Гилберта Честертона, Анатоля Франса; был ценителем живописи примитивистов.

Фильмография

Художественные фильмы:

- 1937 – Остров сокровищ
- 1939 – Большая жизнь
- 1939 – Истребители
- 1941 – Таинственный остров
- 1942 – Александр Пархоменко
- 1943 – Два бойца
- 1956 – Разные судьбы
- 1956 – Безумный день
- 1958 – Олеко Дундич
- 1959 – Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачёва
- 1960 – Рыжик
- 1960 – Трижды воскресший
- 1961 – Пёс Барбос и необычный кросс
- 1961 – Самогонщики
- 1962 – Без страха и упрёка (детский художественный фильм)
- 1963 – Штрафной удар
- 1968 – Таинственный монах (стереоскопический (3D) фильм)
- 1973 – Всадник без головы
- 1973 – Жили три холостяка
- 1975 – Долгие вёрсты войны

Анимационные фильмы:

- 1938 – Кот в сапогах
- 1938 – Три мушкетёра
- 1939 – Мойдодыр
- 1939 – Воинственные бобры
- 1939 – Лимпопо
- 1941 – Лгунишка
- 1941 – Бармалей
- 1944 – Синдбад-мореход
- 1944 – Синица
- 1954 – Подпись неразборчива
- 1955 – Снеговик-почтовик
- 1955 – Это что за птица?
- 1956 – Кораблик
- 1957 – Опять двойка
- 1958 – Петя и Красная Шапочка
- 1959 – Три дровосека
- 1960 – Мурзилка на спутнике
- 1961 – Крокодил №4. На чистую воду
- 1964 – Дюймовочка
- 1966 – Про бегемота, который боялся прививок
- 1967 – Сказки для больших и маленьких
- 1968 – Козлёнок, который считал до десяти
- 1971 – Терем-теремок
- 1972 – Осторожные козлы

Фильмы о композиторе:

<https://www.youtube.com/watch?v=cSzKidgbfzg> – «Никита Богословский. Король мистификаций».

https://www.youtube.com/watch?v=bjv_q5mFF8U – «Как уходили кумиры. Богословский Никита».

Интересные факты из жизни Н.В. Богословского

Моя жизнь прошла легче, чем могла бы быть, благодаря присущему мне еще с молодых лет чувству иронии.

Н.В. Богословский

Частью образа жизни композитора были розыгрыши, которые уже обросли легендами и мифами. К примеру, попросил однажды Никита Владимирович знаменитого диктора Юрия Левитана нарисовать что-нибудь. Тот отпирался, говорил, что не умеет рисовать, но, в конце концов, сдался. Нарисовал домик, из трубы которого идет дымок. Этот примитивный рисунок Богословский сразу вставил в рамку под стекло, и с каждым, кто приходил к нему в гости, спорил, что это подлинный Левитан.

В 1998 году на площади Звезд у концертного зала «Россия» появилась памятная плита с именем композитора.

Изначально предполагалось, что в картине «Два бойца» режиссера Леонида Лукова будет звучать только симфоническая музыка, которую Богословский для фильма и писал. Но как-то вечером приходит к Богословскому режиссер и жалуется, что не получается без песни сцена в землянке. И так актерски и режиссерски точно рассказывает и показывает, какая песня должна быть, что происходит настоящее чудо: Богословский садится к роялю и играет мелодию песни «Темная ночь» от начала до конца без остановки. Они тут же позвонили поэту Владимиру Агатову, который приехал и «на одном дыхании» сочинил слова. Вдохновлённые успехом, они среди ночи разбудили известного на всю страну певца и артиста Марка Бернеса, и на следующий день эпизод был снят. Песня мгновенно стала известна, на фронте её пели тысячи бойцов. Песня до сих пор пользуется огромной любовью в народе, а в 2015-м году она вошла в сотню самых популярных песен в России («Комсомольская правда» от 22.05.2016).

10 июня – 105 лет со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова (1913-2007), советского и российского композитора, пианиста, педагога, музыкально-общественного деятеля. Председатель Правления Союза композиторов СССР (1948-1991). Народный артист СССР (1963). Герой Социалистического Труда (1973). Лауреат Ленинской премии (1974), трёх Сталинских премий второй степени (1942, 1946, 1952) и Государственной премии СССР (1967).

В 1933 году Тихон Николаевич был приглашен работать в Московский детский театр, которым руководила Наталия Ильинична Сац (театральный режиссёр, первая в мире женщина – оперный режиссёр, театральный деятель, писатель, педагог). В 1941 заведовал музыкальной частью театра Красной Армии.

С 1961 года Хренников преподавал в Московской консерватории (с 1966 – профессор). С 1948 генеральный (с 1957 – первый) секретарь Правления Союза композиторов СССР.

Тихон Хренников внес в музыкальную лексику свою интонацию, присущую только ему, свои гармонические обороты, пусть несколько неожиданные, но очень свежие, естественные.

Евгений Светланов

Тихон Хренников обладает свежестью мелодического дара, его музыка проникнута непосредственной простотой и выразительностью.

Владимир Немирович-Данченко

Песни Тихона Хренникова были, есть и всегда будут верными и любимыми спутниками моей жизни.

Эльдар Рязанов

Творчески развивая традиции русской классики и советской музыки, Тихон Николаевич Хренников претворил в своих произведениях интонации русской народной и советской массовой песни. Музыка композитора проникнута оптимизмом, жизнерадостностью, мужественной героикой, светлым лиризмом, юмором и энергией творческого созидания.

Автор 8 опер, 5 балетов, 3 симфоний, 9 инструментальных концертов, музыки для 30 кинофильмов, многочисленных произведений камерной, вокальной и программной музыки и музыки для театральных постановок. Хренников написал музыку к 30 фильмам, включая шедевры советского кинематографа: «Свинарка и пастух» (1941); «В шесть часов вечера после войны» (1944); «Поезд идёт на восток» (1947); «Капитанская дочка» (1958); «Гусарская баллада» (1962); «Руслан и Людмила» (1972).

Цитаты Хренникова:

«Сочинение музыки – это, конечно, нелегкий труд, но и великая радость... Я работаю всегда и безмерно счастлив, что буквально каждый час жизни заполнен музыкой».

«О чем я пишу? О любви к жизни. Я люблю жизнь во всех ее проявлениях и высоко ценю в людях жизнеутверждающее начало... Я сделал для себя вывод: человек должен не слишком торжествовать от успехов и не падать духом при неудачах».

«Труд музыканта – нескончаемое подвижничество».

<https://khrennikov.ru/dom-muzej> – дом-музей Т.Н. Хренникова в г. Ельце.

Прочтите: Кокарев А. Тихон Хренников: серия «Жизнь замечательных людей». – М.: Молодая гвардия, 2015. – 320 с.

9 августа – 130 лет Дмитрию Степановичу Васильеву-Буглаю (1888-1956), советскому композитору, одному из первых авторов советской песни, мастеру хоровой музыки, собирателю народных песен. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1947). Лауреат Сталинской премии III степени (1951).

Д.С. Васильев-Буглай родился в Москве в многодетной семье железнодорожного рабочего. С восьмилетнего возраста обучался в Московском Синодальном училище, где в период директорства А.Д. Кастальского, наряду с другими предметами, давали уроки композиции. По окончании училища с 1906 года странствовал по России, работая с хоровыми коллективами в Тамбове, городах Закавказья, Средней Азии, Сибири.

С энтузиазмом воспринял революцию. С 1918 года возглавил работу музыкального отдела Тамбовского Пролеткульта. Участвовал в издававшихся в Тамбове «Сборниках революционных хоров», где опубликовал свои хоровые обработки революционных песен и гимнов, в т.ч. «Интернационала», «Варшавянки», «Марсельезы».

Организовал собственный любительский хор из 150 человек, с которым разъезжал по фронтам Красной Армии с агитационным репертуаром до 1921 года. По окончании Гражданской войны переехал в Москву. С 1932 г. – член Союза композиторов. С 1931 по 1933 гг. работал в Удмуртии в фольклорных экспедициях. Им было собрано более 500 народных песен, из них 30 обработано для фортепиано. Обладал самобытным складом музыкального мышления. Свою главную творческую задачу он формулировал как «создание музыки распевного слова». Склонность к народно-песенному мелосу

проявлялась в его собственных сочинениях и в органичных обработках народных песен и даже в его агитационных произведениях.

Одним из первых произведений, создавших известность Васильева-Буглая, стала песня «Проводы» («Как родная меня мать провожала»). Ее мелодия – вариант шуточной украинской народной песни. Васильев-Буглай соединил ее со стихами Демьяна Бедного. Эта песня стала поистине массовой в 1920-1930-е гг., ее пели на праздниках, на демонстрациях, в быту.

Творчество

Песни:

«Марш коммунаров» (1918)

«Баллада об убитом красноармейце»

«Проводы» на слова Д. Бедного (1921)

«9 января» на слова В.Т. Кириллова (1925)

«Красная молодёжь» на слова Г.Г. Фейгина (1924)

«Микулин ход» на слова П.В. Орешина (1924)

«Урожайная плясовая» на слова П. Резапкина (1929)

«Гибель Чапаева» на слова М.А. Долинова

Оперы: «Родина зовёт» (1937), «Колобок» (1941).

Оратории: «Полтава» по А.С. Пушкину (1944), «Девушка и Смерть» по М. Горькому (1949).

Кантаты: «Бородино» на слова М.Ю. Лермонтова (1942), «Москва» (1947).

<https://www.youtube.com/watch?v=H500Qc920WQ> – Песня «Как родная меня мать провожала», исполняет народный коллектив.

<https://www.youtube.com/watch?v=ePvXt2d3Jlw> – Песня «Как родная меня мать провожала» в исполнении Казачьего Кубанского хора.

13 августа – 105 лет со дня рождения Модеста (Мануса) Ефимовича Табачникова (1913-1977) – русского и советского композитора. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976). Музыкай начал увлекаться с самого детства, «стремился играть на всех возможных инструментах». Играл в духовом оркестре, в оркестре народных инструментов при фабричном клубе. Но любимыми инструментами оставались фортепиано и аккордеон, которыми он виртуозно владел.

С 1931 по 1936 гг. учился на дирижерском факультете Одесского музыкально-театрального института.

Первой широко известной песней Табачникова стала «Мама» (1937), написанная с поэтом Г. Гридовым и исполненная К. Шульженко. Получила популярность и шуточная песня «Дядя Ваня» (1939). В 1940-1941 гг. Табачников заведовал музыкальной частью Одесской киностудии.

В годы войны Модест Ефимович – художественный руководитель ансамбля песни и пляски 2-й Гвардейской армии, руководитель музыкальной части фронтового театра «Весёлый десант». Песни композитора, которые получили признание у бойцов Советской Армии и в тылу: «Давай закурим, товарищ, по одной», «Одессит Мишка». Среди известных песен послевоенного периода: «У Черного моря», «Нет, не забудет солдат», «Я музыкой живу».

За годы композиторской деятельности Табачников написал оперетты («Сенсация», «Люблю, люблю» и др.), музыку к 50 драматическим спектаклям и 7 кинофильмам, более 230 песен. Исполнителями его песен были самые популярные певцы того времени: Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Пётр Лещенко, Марк Бернес, Эмиль Горовец, Владимир Трошин, Гелена Великанова и т.д.

Словарь понятий

Концерт (лат. *concerto* – состязаясь) – публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных и т.п. номеров по определённой, заранее составленной программе. Концерт обладает значительным потенциалом, культурно-просветительской и образовательно-воспитательной функциями, способствует воспитанию слушательской и поведенческой культуры подрастающего поколения.

Песня – наиболее распространённый род вокальной музыки; различают народную и авторскую (композиторскую) П., которые постоянно взаимодействуют: элементы народной П. используются композиторами в своём творчестве. П. различаются по жанрам, складу, формам исполнения, сферам бытования и т.п. (революционная и бытовая, лирическая и гимническая, одностольная и многоголосная, сольная и хоровая, с сопровождением и без него, для профессиональных певцов и для массового исполнения и т.п.). П. свойственно неразрывное единство слова и мелодии. Мелодия П. является обобщённым выражением образного содержания текста в целом. В то же время мелодия и текст сходны по структуре; состоят из равных построений: строф или куплетов (часто с рефреном – припевом). Внутреннее расчленение музыкальной строфы (куплета) соответствует расчленению строфы поэтической.

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.

2. Квест по теме «А.П. Бородин и «Могучая кучка»

Материалы к проведению квеста

Под руководством Балакирева в начале 1860-х годов в России складывается музыкальный кружок «Новая русская музыкальная школа» («Балакиревский кружок», «Могучая кучка»)¹⁰. Музыкальному кружку суждено было сыграть большую роль в истории русской музыки. *Идейным вдохновителем кружка стал В. Стасов*, который отметил, «сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже *могучей кучки* русских музыкантов», и членов музыкального сообщества стали именовать «кучкистами».

В 70-е гг. XIX века композиторы творчески выросли и не испытывали необходимости в опеке Балакирева, деятельность «Могучей кучки» проходила не так интенсивно. «Могучая кучка» распалась, А.П. Бородин пишет о том, что

¹⁰ В Европе содружество музыкантов называли «Группой пяти», или «Пятерка», по количеству участников.

индивидуальность взяла верх над школою, но *общий склад музыкальный, свойственный кружку, остался в классах Петербургской консерватории вместе с Римским-Корсаковым и в работе последователей – русских композиторов XX века.*

Александр Порфирьевич приводит объяснение в шуточной форме: «Пока все были в положении яиц под наседкою (разумея под последней Балакирева), все мы были более или менее схожи. Как скоро вылупились из яиц птенцы – обросли перьями. Перья у всех вышли по необходимости различные; а когда отросли крылья – каждый полетел, куда его тянет по натуре его. Отсутствие сходства в направлении, стремлениях, вкусах, характере творчества и проч., по-моему, составляет хорошую и отнюдь не печальную сторону дела».

<https://www.youtube.com/watch?v=Eg7k-qxlP0M> – фильм о «Могучей кучке».

<https://www.youtube.com/watch?v=X-m1w6fbXGw> – «Гении и злодеи. Александр Бородин». 2003.

https://www.youtube.com/watch?v=MZ4_cQLH1Y – «Партитуры не горят».

А. Бородин. Опера «Князь Игорь».

<https://www.youtube.com/watch?v=CEo-d2Q7HII> – Программа «Абсолютный слух» о единственном в мире музее композитора Александра Порфирьевича Бородина во Владимире.

Рекомендации по проведению квеста¹¹

Как готовится квест?

Выбирается тема (в нашем случае – это личность А.П. Бородина и творческое объединение композиторов «Могучая кучка»).

Определяются место начала и место завершения игры, где спрятаны письмо и приз; остановки; места, где прячем подсказки.

Продумывается оформление помещений, где будет проходить маршрут квеста, готовятся эмблемы участников, карта маршрута; приз, который получат игроки в финале.

Ведущий знакомит участников с правилами и ходом игры.

Задания для квеста должны быть разнообразными, но их сложность ориентирована на примерный уровень знаний, которыми владеют участники в области заявленной темы.

Приведенные задания и специфика организации квеста являются примерными.

---

¹¹ 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.

Примерные задания квеста по теме «А.П. Бородин и «Могучая кучка»

Первое задание находится в конверте на столе учителя в школьном кабинете химии. **Прочтите письмо:** «Он был доктором медицины и профессором химии, руководил лабораторией и сделал несколько важных открытий в науке, имел привычку писать ноты своих музыкальных произведений карандашом. Но карандашные записи недолговечны. Чтобы сохранить их, покрывал рукопись раствором желатина или яичным белком. Так музыке помогала химия!»

Задание 1. – Назовите фамилию этого композитора, автора оперы «Князь Игорь»:

а) **А.П. Бородин**, б) М.П. Мусоргский, в) М.А. Балакирев.

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

Задание 2. – Прежде чем серьёзно заняться музыкой, этот будущий композитор закончил Морской кадетский корпус, получил офицерское звание и совершил кругосветное плавание на судне «Алмаз». Кто это?

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

Задание 3. Ведущий вручает конверт, в котором находится слово «портрет», разрезанное на буквы, и предлагает игрокам из разрезанных букв *собрать слово, которое является жанром изобразительного искусства*.

После выполнения данной подводки ведущий вручает группе игроков следующий **конверт-задание:** *Найдите в рекреации школы портрет композитора по следующему описанию:* «Среди портретов кисти Репина эта работа занимает особое место. Как известно, мастер писал этот портрет за несколько дней до смерти великого композитора, что придает работе особую драматичность и глубину.

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 читается 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, Россия).

Назовите фамилию этого 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.**

Задание 4. Назовите фамилию руководителя и организатора творческого содружества композиторов «Могучая кучка», творчество представителей которого до сих пор изучают во всем мире. На доске написаны цифры, в которых зашифрована фамилия композитора: 2 – 1 – 12 – 1 – 11 – 10 – 17 – 6 – 3. *Подберите ключ к шифру (Балакирев).*

Задание 5. *Соберите листы с четырьмя ответами на предыдущие четыре вопроса квеста и разложите их на столе:* Николай Андреевич Римский-Корсаков, Александр Порфирьевич Бородин, Модест Петрович Мусоргский, Милий Алексеевич Балакирев входили в творческое содружество русских композиторов «Могучая кучка», сложившееся в Санкт-

Петербурге в конце 1850-х и начале 1860-х годов. Назовите фамилию, имя и отчество пятого композитора содружества (**Цезарь Антонович Кюи**, русский композитор и музыкальный критик, профессор фортификации, инженер-генерал).

Задание 6. В школьной библиотеке на полке книг по истории российских городов найдите книгу об истории того города, в котором работало содружество композиторов «Могучая кучка», а в ней – закладку.

Прочтите: «Он умел безошибочно определять самое характерное для таланта всех своих многочисленных друзей-композиторов и художников. Обладая огромными познаниями в области литературы, искусства, истории, ...он не только подсказывал своим друзьям интересные темы и сюжеты новых произведений, но помогал меткими указаниями, советами, подбором документального материала и т.д. Он жил нуждами и интересами своих талантливых друзей, широко пропагандировал в своих критических статьях все их смелые начинания. Воспитанный в духе идей великих русских революционеров-демократов, он не признавал искусства, оторванного от жизни. «Для меня реальность в искусстве – это всё», – говорил...? (**Владимир Васильевич Стасов**).

(Подсказка – он был идейным вдохновителем творческого содружества русских композиторов «Могучая кучка» и дал название их кружку).

Задание 7. Для выполнения следующего задания нужно перейти в кабинет истории, где на доске написано: «**акев оготацдантявед аниволоп яаротв**».

Эта запись, если вы её расшифруете, поможет определить, в каком веке происходят события темы нашего квеста. (**Вторая половина XIX века.**)

После ответа игроков необходимо, чтобы учитель истории охарактеризовал культурно-исторический контекст этого времени в России (использовать видеофрагменты, карту, эпизоды истории, фрагменты художественных произведений).

Примечание. Важно создать целостное представление у школьников об этом времени, о выдающихся людях, работавших на благо Отечества.

Задание 8. Посещение «Портретной галереи «кучкистов» и В.В. Стасова».

Примерные задания:

– ***Рассмотрите портрет А.П. Бородина И.Е. Репина (1888).*** Композитор, изображенный стоящим возле массивного ствола колонны, погружен в состояние глубокого внутреннего созерцания. Репин строит композицию портрета на торжественном ритме мощных вертикалей и чередовании звучных аккордов черного, белого и красного цвета. *Почему?* (В образе произведения живописи звучит то русское богатырское, эпическое, что и есть «бородинское» в музыке. Бородин воспринимал жизнь объективно и оптимистически, как источник силы и радости, веря в могущество человека, в торжество разума и красоты.)

– ***О чем говорит дата написания портрета?*** («Портрет А.П. Бородина» звучит как реквием на смерть великого человека. Бородин умер скоропостижно, от сердечного приступа, в 1887 году (репинский портрет датируется 1888 годом).

– ***Рассмотрите портрет композитора Мусоргского*** (И.Е. Репин «Портрет композитора Мусоргского», 1881), найдите в Интернете информацию о его жизни. Сопоставьте свои впечатления от произведения изобразительного искусства и дополнительных сведений. *Расскажите, какое впечатление у вас сложилось об этом композиторе.*

– ***Рассмотрите портрет композитора Балакирева*** (Н.П. Мещанинов «Милий Алексеевич Балакирев» (1837-1910), русский композитор, пианист, дирижёр, глава «Могучей кучки») и ***послушайте романс «Шепот, робкое дыхание» на сл. А Фета***, относящийся к лучшим образцам вокальной лирики Милия Алексеевича, в музыке которого композитор достигает почти импрессионистической тонкости нюансов в

передаче поэтического текста. *Поделитесь со сверстниками, что вы узнали об этом композиторе.*

– ***Рассмотрите портрет критика В.В. Стасова*** (И.Е. Репин, 1883, холст, масло, Государственный Русский музей. Петербург). И.Е. Репин и его друг, художественный и музыкальный критик Владимир Васильевич Стасов, едут в Париж (1883), затем в Дрезден, где в номере гостиницы Репин написал великолепный портрет Стасова. *Прочитайте воспоминания Репина о реальной истории, приключившейся с портретом:* «Мы были свободны, а мне давно хотелось написать Владимира Васильевича. Он великодушно согласился позировать и эти два дня с невероятным терпением любезно и весело сидел 5 часов в день, а может быть и более». На третий день, утром, в номер к Репину зашёл гостиничный слуга. Неоконченная картина стояла в кресле, том самом, где сидел позирующий Стасов. Слуга поздоровался с Репиным, а затем неожиданно с портретом. С этого момента Репин считал портрет завершённым и больше не дополнял его. *Как вы можете объяснить произошедшее?*

– ***Рассмотрите картину*** (К.Е. Маковский «Карикатура на Могучую кучку», 1871): слева направо изображены Ц.А. Кюи в виде лисы, виляющей хвостом, М.А. Балакирев в виде медведя, В.В. Стасов (на правом плече в виде Мефистофеля – скульптор М.М. Антокольский, на трубе в виде обезьяны – В.А. Гартман), Н.А. Римский-Корсаков (в виде краба) с сёстрами Пургольд (в виде домашних собачек), М.П. Мусоргский (в образе петуха); за спиной Римского-Корсакова изображён А.П. Бородин, справа вверху из облаков мечет гневные перуны А.Н. Серов. Найдите в Интернете значение понятия «карикатура» и *выразите свое отношение к картине.*

– ***Рассмотрите картину*** (Михайлов А.В. «Могучая кучка. Балакиревский кружок») и *определите, кто есть кто.*

Словарь основных понятий

Инструментальная музыка – музыка, предназначенная для исполнения на различных музыкальных инструментах; бывает сольной (для

одного инструмента с аккомпанементом или без него), камерно-ансамблевой и оркестровой.

Камерная музыка (лат. *camera* – комната) – инструментальная, вокальная или вокально-инструментальная музыка, предназначенная для солистов или небольшого состава исполнителей. К камерной музыке относятся: старинный мотет, мадригал, романс, дуэт, трио, квартет, квинтет, вокальный и вокально-инструментальный цикл, соната, трио-соната и т.д. В первоначальном значении музыка, предназначенная для исполнения в относительно небольших (преимущественно домашних) помещениях – в отличие от музыки, предназначенной для исполнения в церкви, театре или большом концертном зале. Постоянное исполнение камерной музыки в концертах изменило значение термина. С конца XVIII в. понятием «камерная музыка» называются произведения, написанные для исполнения ансамблем, в котором каждая партия предназначается одному исполнителю (а не группам, как в хоре и оркестре) и все партии более или менее равноправны (в отличие от произведений для солирующего голоса или инструмента с аккомпанементом). Современная камерная музыка имеет сосредоточенный, углубленный характер и лучше воспринимается в подходящей для неё акустической среде небольших помещений.

Симфония (греч. *symphonia* – созвучие, от *syn* – вместе и *phone* – звук) – музыкальное произведение в сонатной форме для исполнения симфоническим оркестром (струнным, духовым оркестром, оркестром народных инструментов и др. составов); один из важнейших жанров симфонической музыки. К исполнению отдельных С. привлекаются хор и солисты. Обычно С. состоит из 4 частей: первая – в форме сонатного аллегро, вторая – медленная лирическая, третья – менуэт или скерцо, четвёртая – финал, часто в рондо-образной форме с использованием песенно-танцевальных тем. С. – высшая форма инструментальной музыки, превосходящая все другие её формы по возможностям воплощения значительных идей и замыслов. «Богатырская» А.П. Бородина –

классический образец эпического симфонизма. Каждая из ее четырех частей – определенный ракурс действительности, вместе – целостная картина мира. В первой части мир представлен как героика, в скерцо – игра, в медленной части – лирика и драма, в финале – как общая идея.

Увертюра (фр. *ouverture*, лат. *apertura* – открытие, начало) – оркестровая пьеса, предваряющая оперу, ораторию, балет, драму, кинофильм и т.п., а также самостоятельное оркестровое произведение в сонатной форме.

Примерные формы проведения мероприятий в рамках Недели музыки для школьников старшей школы

1. Творческий вечер «С любовью к Родине. Сергей Васильевич Рахманинов»

Цель проведения творческого вечера – создать у старших школьников целостное представление о жизни, творчестве и личности великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова.

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 → к созданию у старшеклассников заинтересованного отношения к музыкальному наследию композитора.

Примерные вопросы для подведения итогов творческого вечера: Что мы узнали о жизни и личности великого композитора XX века С.В. Рахманинова, что мы можем сказать о его творчестве, о его индивидуальном стиле, каковы были его жизненные и творческие принципы?

Материалы для проведения творческого вечера «С любовью к Родине. Сергей Васильевич Рахманинов»

Музыка Рахманинова – океан. Его волны начинаются так далеко и так высоко, что вы не видите их границ. Вы чувствуете только дыхание, которое не свойственно ни одному русскому композитору.

Андрей Кончаловский

Музыка композитора должна выражать дух страны, в которой он родился, его веру и мысли, возникшие под впечатлением книг, картин, которые он любит. Она должна стать обобщением всего жизненного опыта композитора... Я – русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка – это плод моего характера, и поэтому это русская музыка. Я никогда не старался намеренно писать именно русскую музыку...

С.В. Рахманинов

Самое высшее наслаждение – сделать то, что, по мнению других, сделать невозможно.

С.В. Рахманинов

Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943) – русский композитор, пианист, дирижёр, представитель направления «символизм»¹² в музыке.

Сергей появился на свет в дворянской семье в усадьбе Семёново, расположенной в Новгородской губернии, но вырос в имении Онег, принадлежавшем его отцу, дворянину Василию Аркадьевичу. Сергей Васильевич не был единственным ребёнком в семье. У его родителей было еще пять детей: Аркадий и Владимир, Варвара, София и Елена.

В детстве Сережа очень любил бывать со своей бабушкой в монастырях и слушать звон колоколов. Сергей Васильевич писал о том, что одно из самых дорогих воспоминаний детства у него связано с четырьмя нотами, вызывающимися колоколами Новгородского Софийского собора. Четыре ноты складывались во вновь и вновь повторяющуюся тему, четыре серебряные плачущие ноты, с которыми у него всегда ассоциируется мысль о слезах. Это ощущение трагического величия, созданное звоном новгородских благовестников, Рахманинов не раз будет использовать в своей музыке. Столь же сильное впечатление на него уже позже произведут звоны Ивановской колокольни в Московском Кремле. Одним из первых исследователей, отметивших влияние величественного ритма колокольного звона на музыку Рахманинова, был критик XIX века Стасов, который писал о глубоко вкоренившихся в его симфоническую ткань, его ритмы и интонации колокольных ритмо-звучно-красок. Дед композитора был пианистом-любителем, брал уроки у Джона Фильда, писал музыку, несколько его произведений были изданы; в 4 года Сережа играл в четыре руки с дедом. К музыке

¹² Символизм (фр. *symbolisme*) – одно из крупнейших течений в искусстве (литературе, музыке и живописи). Характеризуется экспериментаторством, стремлением к новаторству, использованием символики, недосказанности, намёков, таинственности и загадочности.

мальчик проявлял особый интерес, поэтому мама, Любовь Петровна, стала обучать его игре на инструменте с четырехлетнего возраста. Она познакомила сына с основами нотной грамоты, он учился у приглашенной пианистки, и уже в 5 лет он играл на фортепьяно.

Мать композитора, Любовь Петровна Бутакова (1853-1929), окончила консерваторию по классу фортепиано у Антона Рубинштейна. Отец композитора, Василий Аркадьевич (1841-1916), был офицером, гусаром, был музыкально одарён.

Когда Сереже исполнилось 9 лет, семья переехала жить в Северную столицу. Мальчик поступает в младший класс Санкт-Петербургской консерватории (1882). С учебой у него не ладилось. На семейном совете Сережа объяснил родным, что ему не хватает дисциплины. Тогда было решено перевести юного музыканта в Московскую консерваторию к Н.С. Звереву. Этот педагог давно славился своей особой системой воспитания одаренных учеников. Он выбирал из класса двух-трех талантливых детей и забирал к себе домой на полный пансион. Николай Сергеевич приучал учеников к дисциплине, высочайшей организованности и систематическим занятиям, занимаясь с каждым из них индивидуально. Ученики пансиона находились под постоянным надзором, оттачивали игру на инструментах по 6 часов в сутки и в обязательном порядке ходили в Филармонию и Оперный театр.

Однако через четыре года, поссорившись с наставником, талантливый подросток бросает учебу, но остается жить в Москве в доме у родственников. В 15 лет он всё же продолжает обучение, но на этот раз уже в старших классах Московской консерватории (у А. Зилоти, С. Танеева, А. Аренского), которую окончил в 19 лет с золотой медалью по классу фортепиано (1891) и композиции (1892). Его дипломной работой стала опера «Алеко», написанная всего за 17 дней и получившая высочайшую отметку «5+». Сергей Рахманинов знакомится с Петром Ильичом Чайковским, благодаря которому опера «Алеко» по мотивам произведения А.С. Пушкина была поставлена на сцене Большого театра в Москве.

Еще в годы учебы в консерватории Сергей Васильевич приобрел известность как талантливый музыкант. Он написал множество лирических романсов, первый фортепианный концерт и *прелюдию до-диез минор (ор.3)*, настоящую жемчужину и его визитную карточку на долгие годы. Композитор вспоминает, что *в один прекрасный день прелюдия просто пришла сама собой и он её записал; причем она явилась с такой силой, что он не мог от нее отделаться, несмотря на все усилия.*

Примечание. Прелюдия ор.3 №2 (до-диез минор) – наиболее популярное произведение среди фортепианных миниатюр – относится к раннему творчеству композитора, но сочетает в себе характерные для стиля черты: насыщенность и красочность звучания, широту регистрового диапазона, пронзительную «колокольность», продуманную динамичность развития; монументальную кульминацию. Неровное ритмическое движение музыкальной ткани придает ей взволнованность и напряженность. «Тонный» до-диез минор создает особый колорит. Всепоглощающая лирика и глубочайшая тоска выделяют прелюдию из цикла «Пьесы-фантазии». Сочинение входит в репертуар пианистов всего мира. Прелюдия звучит в следующих фильмах: «Блеск» (1996), «Области тьмы» (2011), «Шесть демонов Эмили Роуз» (2005) и др.

Композитор говорил, что хотел бы спеть тему на фортепиано так, как её спел бы певец, и признавался, что ему сложно сочинять миниатюрные произведения, что именно над миниатюрами работа всегда идет очень тяжело; «...я нередко убеждался, что короткая фортепианная пьеса причиняла мне всегда гораздо больше мук и ставила передо мной больше проблем, чем симфония или концерт... Когда я пишу маленькую фортепианную пьесу, я целиком во власти своей тематической идеи, которая должна быть представлена сжато и без отступлений... В конце концов, *сказать то, что вы имеете сказать, и сказать это кратко, ясно, немногословно – вот самая трудная задача, стоящая перед художником.*»

Тончайший, одухотворенный мелодизм Рахманинова глубоко опирается на национальные музыкальные традиции – фольклор, протяжные песни, старинную церковную музыку. Отличительной чертой рахманиновского мелодизма является яркая образность и эмоциональность, гибкая динамика и неисчерпаемое богатство оттенков.

Сергей Васильевич впервые сам исполнил прелюдию до-диез минор в 1892 году. Произведение сразу завоевало сердца и умы слушателей. Даже спустя большое количество лет, когда Рахманинов с семьей уже переехал жить в Соединенные Штаты Америки, прелюдия не теряла популярности. Каждое интервью, которое журналисты брали у Рахманинова, сопровождалось вопросом, связанным с прелюдией до-диез минор. Однажды, устав от постоянных допросов, Рахманинов ответил, что просто сочинил музыку и не стоит искать в ней программный замысел.

После окончания консерватории Рахманинов занимается преподавательской деятельностью, дирижирует в Московской русской частной опере, где знакомится с Фёдором Ивановичем Шаляпиным (1897).

В 1897 году состоялась долгожданная премьера I симфонии, над которой Рахманинов долго работал. Публика и критики отрицательно встретили симфонию, да и сам Рахманинов был крайне разочарован. Острая критика Ц. Кюи и Н. Римского-Корсакова стала причиной глубокой депрессии Рахманинова. Он уничтожил партитуру, запретив когда-либо ее исполнять. Более трех лет Сергей Васильевич ничего не сочинял и почти все время лежал дома на диване. Только прибегнув к помощи врача-гипнотизёра, молодой человек сумел преодолеть творческий кризис.

В 1900-1901 гг. Сергей Васильевич *работает над своим знаменитым Вторым концертом*¹³, до сих пор являющимся одним из величайших произведений классической музыки¹⁴. Примечание. Концерт посвящен врачу Николаю Далю, который помог композитору преодолеть период депрессии после провала I симфонии. Впервые полностью исполнен в Москве автором в 1901 году с оркестром под управлением А. Зилоти. Концерт стал началом нового периода в творчестве Рахманинова.

В дневниковой записи С.И. Танеева от 26 октября 1901 года (после репетиции симфонического собрания Филармонического общества, в котором Рахманиновым был впервые исполнен его Второй концерт): «Рахманинова концерт с каждым разом мне больше и больше нравится. Разве можно придирается к тому, что фортепиано почти не играет без оркестра».

С 1904 года Рахманинов работал дирижером в Большом театре. В 1906 году решает оставить постоянную работу в Мариинском женском училище, чтобы заняться творчеством, путешествует по миру, посещает Италию, Германию, Америку, Канаду. В 1909 году создает свой 3-й фортепианный концерт. В Европе Сергей Васильевич остался без денег и имущества, так как иначе его бы не выпустили за границу. Он решил выступать как пианист, давал концерт за концертом, быстро расплатился с долгами и завоевал огромную славу.

---

¹³ Мелодия известного сингла «All by myself», которую исполняла популярная певица Селин Дион, заимствована из Второго фортепианного концерта С.В. Рахманинова. Автор песни Эрик Кармен считал, что наследие великого композитора является национальным достоянием, но ему пришлось долго улаживать вопросы с наследниками маэстро. Он даже был вынужден указать имя Рахманинова как настоящего автора песни.

¹⁴ Современные музыканты отмечают влияние этого сочинения. Например, на его основе Мэттью Беллами, фронтмен группы «Muse», создал такие композиции, как «Space Dementia», «Megalomania» и «Ruled by Secrecy». Чувствуется мелодика русского композитора и в песнях «The Fallen Priest» Фредди Меркьюри, «All by Myself» Селин Дион и «I Think of You» Фрэнка Синатры.

Волшебный по красоте «Вокализ» опубликован как часть сборника «Четырнадцать песен», но традиционно исполняется отдельно и является показателем вокального исполнительского мастерства¹⁵.

Вокализ был написан в 1912 году и посвящен Антонине Васильевне Неждановой, выдающейся русской оперной певице. Сохранились её воспоминания: «В последние годы его жизни в Москве я была ошарашена исключительным вниманием со стороны Сергея Васильевича: он написал для меня и посвятил мне чудесный «Вокализ». Это талантливое, прекрасное произведение, написанное с большим художественным вкусом, знанием, произвело сильное впечатление. Когда я высказала ему своё сожаление о том, что в этом произведении нет слов, он на это сказал:

– Зачем слова, когда вы своим голосом и исполнением сможете выразить всё лучше и значительно больше, чем кто-нибудь словами».

И после этого у композитора наступила жесточайшая депрессия, которая обострилась из-за кончины его друга Сергея Ивановича Танеева. Почти полтора года Рахманинов не садился за рояль. В конце 1917 года Рахманинова пригласили дать несколько концертов в скандинавских странах. Сергей Васильевич вместе с семьёй снова отправился на гастроли – сначала в Швецию, затем в Данию, на родину уже не вернулся.

Он покинул Родину, оторвался от той почвы, на которой выросло его творчество. Рахманинов до конца своих дней переживал глубокую внутреннюю драму. *«Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя...»* – говорил он.

В конце 1918 года музыкант на пароходе отплывает в Нью-Йорк, где его встречают как героя и звезду первой величины. Рахманинов продолжает гастролировать как пианист, изредка как дирижер и не прекращает этой деятельности до конца жизни. В маленьком городке Провиденс в штате Род-Айленд началась концертная деятельность Рахманинова, которая продолжалась без перерыва почти 25 лет. В Америке Сергей Васильевич добился ошеломляющего успеха, который когда-либо сопутствовал здесь иностранному исполнителю. Слушателей привлекало не только высокое исполнительское мастерство Рахманинова, но и манера его игры, и внешний аскетизм, за которым скрывалась яркая натура гениального музыканта. «Человек, способный в такой манере и с такой силой выражать свои чувства, должен, прежде всего, научиться владеть ими в совершенстве, быть им хозяином...» – сказано в одной из рецензий.

Американцы боготворили русского композитора, за ним всегда следовала толпа фотографов. Сергею Васильевичу приходилось идти на хитрости, чтобы избавиться от их назойливого внимания. К примеру, он часто снимал гостиничный номер, но, чтобы сбить репортеров с толку, ночевал в персональном железнодорожном вагоне. Несмотря на то, что основное время композитор проводил в США, он часто бывает в Швейцарии, где построил роскошную виллу «Сенар»¹⁶, с которой открывается изумительный вид на Фирвальдштетское озеро и гору Пилатус¹⁷. Название виллы является аббревиатурой имен ее владельцев – **Сергея** и **Натальи Рахманиновых**.

---

¹⁵ В настоящее время существуют варианты «Вокализа» для фортепиано, скрипки и др. инструментов, в том числе и с оркестром.

¹⁶ В этом доме Рахманинов реализовал свое давнее увлечение техникой. Там можно было найти лифт, игрушечную железную дорогу и одну из новинок времени – пылесос. Композитор был обладателем патента на изобретение специальной муфты с присоединенной к ней грелкой, в которой пианисты могут согревать руки перед концертом. В гараже Сергея Васильевича всегда стоял новенький «Кадиллак» или «Континенталь», которые он ежегодно менял.

¹⁷ Фирвальдштетское озеро (озеро Четырех кантонов) славится потрясающими природными красотами и прелестными, чисто швейцарскими деревушками, разбросанными по его берегам. Добраться до городков и деревушек можно на старинных пароходах. С горы Пилатус, «Драконьей горы», открывается потрясающий панорамный вид на центральную часть Швейцарии.

После эмиграции Сергей Васильевич очень долго не писал значительных работ. «У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия нетревожных воспоминаний», – писал он.

Только в 1926-1927 гг. он выпускает Концерт для фортепиано с оркестром №4 и несколько русских песен. За последние годы жизни Рахманинов написал только три музыкальных произведения («Симфония №3», «Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром»), но все эти произведения принадлежат к вершинам мировой классической музыки. В 1941 году Рахманинов закончил свое величайшее произведение – «Симфонические танцы».

Живя за границей, Рахманинов не забывал о Родине, оставался патриотом, любил Россию, окружил себя в эмиграции русскими друзьями, русскими книгами. Он очень внимательно следил за развитием советской культуры. Но возвращаться отказывался, так как отношение Рахманинова к большевистскому режиму было непоколебимо отрицательным. В эмиграции Рахманинов почти прекратил свои дирижёрские выступления, хотя в Америке его приглашали занять пост руководителя Бостонского симфонического оркестра, а позже – оркестра города Цинциннати. Но он не согласился и лишь изредка вставал за дирижёрский пульт, когда исполнялись его собственные сочинения.

Но когда фашистская Германия напала на СССР, Рахманинов стал отправлять в фонд Красной армии денежный сбор от концертов и призывал следовать этому своих знакомых. «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу», – писал он.

Великий русский композитор не дожил до своего 70-летия всего три дня. Он попрощался со своими руками: «Прощайте, бедные мои руки...» «Кто это все играет?» – спрашивал он, изредка приходя в сознание. Ему объясняли, что никто не играет, и он удивленно покачивал головой. Уходя, он слышал музыку. А может быть, стал слышать ее яснее...

Рахманинов скончался в своей калифорнийской квартире в Беверли-Хиллз 28 марта 1943 года. Но его музыка осталась не только в нотах, но и в звукозаписи, сохранившей его неповторимо прекрасное исполнение.

Из сборника воспоминаний о Рахманинове *«Великий Мастер, чья музыка проникла во все сердца, непревзойденный в трех областях музыкального искусства, джентльмен с головы до ног и искренний друг. Тот, кому выпали честь и счастье пользоваться его дружбой, обогащался от общения с ним. Никто не займет его места и его никогда не забудут»* (Джулия Стейнвей, цит. по: Памяти Рахманинова, 1946).

Хронологическая таблица

1873 год, 20 марта (1 апреля) – родился в дворянской семье; с юных лет начал систематически учиться музыке

1882 – поступил в Петербургскую консерваторию

1885 – переехал в Москву, стал студентом Московской консерватории; впервые встретился с Чайковским, который заметил способного ученика и внимательно следил за его успехами

1891 – окончил консерваторию с Большой золотой медалью как пианист

1892 – окончил консерваторию как композитор

1891 – яркая индивидуальность раскрылась в консерватории в I фортепианном концерте

1892, зима – начались публичные выступления в качестве пианиста

1892 – написана опера «Алеко»

1893 – написана симфоническая фантазия «Утес»

1895 – написана Первая симфония

1898–1900 – неоднократно выступал в ансамбле с Федором Ивановичем Шаляпиным

1899 – первое зарубежное выступление в Лондоне
1901 – написан Второй фортепианный концерт
1904–1906 – работал дирижером в Большом театре; написал две одноактные оперы – «Франческа да Римини» на либретто П.И. Чайковского по Данте Алигьери и «Скупой рыцарь» по А.С. Пушкину
1906 – три зимы провел в Дрездене, возвращаясь летом домой; часто выступал в Европе как пианист и дирижер
1907 – написаны II симфония, фортепианные прелюдии и этюды-картины; принимал участие в Русских исторических концертах С. Дягилева в Париже
1909 – III фортепианный концерт; симфоническая поэма «Остров мертвых», навеянная одноименной картиной популярного на рубеже веков швейцарского живописца Арнольда Беклина; впервые выступил в США
1910–1911 – играл как пианист в Англии и Германии
1910-е – уделял много внимания крупным хоровым формам
1917, декабрь – отправился на гастроли в Скандинавию, в Россию уже не вернулся
1918 – жил в Америке, добился огромного успеха; много гастролировал и мало сочинял
1941 – написаны «Симфонические танцы»
1943, 28 марта – скончался после тяжелой болезни в Беверли Хиллз, Калифорния, США

Интересные факты из жизни С.В. Рахманинова

- Любимые развлечения С.В. Рахманинова – верховая езда, коньки, плавание, автомобили, моторные лодки, сельское хозяйство. Предпочитал русскую кухню.
- С детства Сергей Васильевич обладал фантастической памятью: мог легко исполнить по памяти произведение, даже если слышал его всего один раз.
- Композитор обладал уникальной особенностью, которую отмечали многие исследователи его жизни и творчества. Он мог легко охватывать на рояле сразу 12 белых клавиш, что было не под силу многим известным пианистам.
- У Рахманинова и его учителя Н. Зверева произошел конфликт из-за композиции. Оба очень тяжело переживали это, а помириться смогли только после выпускного экзамена. Тогда Зверев подарил Рахманинову свои золотые часы, которые композитор бережно хранил всю жизнь.
- В выпускном классе фортепианного отделения Сергей Рахманинов остался без педагога, так как А. Зилоти ушел из консерватории, а Рахманинов не хотел менять наставника. Поэтому Сергею Васильевичу пришлось самостоятельно готовить выпускную программу, с которой он блестяще выступил на экзамене.
- Переводу на старшие курсы консерватории предшествовал экзамен по гармонии. Рахманинов сдал его не просто успешно. Сочиненные им пьесы так понравились П.И. Чайковскому, что тот окружил пятерку четырьмя плюсами.
- Дипломной работой музыканта в Московской консерватории стала его первая опера – «Алеко» по поэме А.С. Пушкина «Цыганы». Когда шли репетиции оперы «Алеко», к начинающему композитору подошел П.И. Чайковский и предложил исполнить сочинение Рахманинова вместе со своим новым спектаклем «Иоланта». От счастья и восторга Рахманинов даже не мог вымолвить ни слова.
- Прорваться на большую сцену Рахманинову помог меценат Савва Мамонтов, который покровительствовал молодым талантам в разных областях искусства. Мамонтов организовал частную оперу и пригласил в качестве дирижера Рахманинова и Фёдора Шаляпина, никому в то время не известного певца. Тогда и возникла настоящая дружба этих двух гениев, продлившаяся до конца их дней.
- Несмотря на то, что Рахманинов последние десятилетия своей жизни прожил в США, он отказался от гражданства этого государства, так как не захотел отречься от своей Родины.

- Вилла «Сенар» получила название по первым слогам имен **Сергея Васильевича** и его супруги **Натальи Рахманиновой**. Это место стало особенным для композитора, он специально привез туда русские березы, а имение создал в национальном стиле.
- Когда началась Великая Отечественная война, Рахманинов крайне тяжело переживал это, и один из гонораров за свое выступление (около 4 тысяч долларов) передал для поддержки Советской Армии. Его примеру последовали и другие известные музыканты.
- Сергей Васильевич не очень любил внимание репортеров, фотографов и предпочитал всегда избегать встречи с толпой журналистов.
- Очень часто композитор подчеркивал, что он музыкант всего лишь на 85%. Если же интересовались, куда делись оставшиеся 15%, то Рахманинов отвечал, что он еще и человек.
- Рахманинов всегда бережно относился к своим рукам, многие современники отмечали, что они у него были очень красивые. Даже кнопки на его ботинках перед концертами застегивала всегда супруга, чтобы он не поранил себе пальцы. Мало кто знает, но при жизни Рахманинов запатентовал специальное приспособление для пианистов – грелку-муфту, в которой исполнители могли согреть свои руки перед важным выступлением.
- Рахманинов был требователен не только к себе, но и к публике. Особенно он не любил, когда в зале начинали кашлять и разговаривать во время его исполнения. Свое недовольство он выражал тем, что мог пропустить несколько вариаций в произведении.
- Композитор очень хотел еще раз посетить свою родную страну, сохранились сведения, что он пытался это сделать незадолго до своей смерти, однако его не пустили. Лауреат I Международного конкурса пианистов им. П.И. Чайковского (1958) Ван Клиберн отвез горсть русской земли в Америку на могилу великого «русского гения» С.В. Рахманинова.

Фильмы о Рахманинове:

Кинофильм «Портрет Рахманинова» в двух частях (1992) режиссера А. Косачева, студия «Центрнаучфильм».

Кинофильм «Сергей Рахманинов. Две жизни» – первая кинолента, которая охватывает весь жизненный путь музыканта. Примечательно, что Александр Рахманинов, внук композитора, принимал непосредственное участие в процессе создания картины. В фильме показаны «две жизни» Сергея Васильевича – на Родине и в США. Интересна картина тем, что в ней есть редкие материалы и сведения, которые удалось получить из личных бесед с родными и близкими Сергея Васильевича Рахманинова.

Документальный фильм «Сергей Рахманинов» (2003) из цикла «Гении» режиссера Андрея Кончаловского. Картина знакомит публику с редкими кадрами из жизни известного музыканта.

Кинофильм «Ветка сирени» (2007) режиссера Павла Лунгина, приурочен к 135-летию музыканта. Это художественный фильм, в котором органично сочетаются реальные факты и вымысел сценариста. Даже в самом конце ленты есть пометка о том, что события являются художественным вымыслом, впрочем, как и сам главный герой. Кинолента заслуживает внимания любителей и почитателей таланта Рахманинова. С первой минуты зрители погружаются в мир музыки, оказываясь на концерте маэстро в Карнеги-Холле. Великолепная игра актеров (Евгений Цыганов, Виктория Толстоганова), а также знаменитые композиции Сергея Васильевича мгновенно переносят зрителей в то время, заставляя глубоко переживать моменты личной жизни вместе с главным героем картины.

Авторская программа «Партитуры не горят. Сергей Рахманинов в эмиграции» Артема Варгафтика, телеканал «Культура» (2012); повествуется о старинной испанской песне «Фолия», на которую Рахманинов сочинил свои известные Вариации – <https://www.youtube.com/watch?v=t-jIWugD9FE>.

Кинофильм «Поэма о крыльях» (1980) режиссера Даниила Храбровицкого рассказывает о советской авиации, в картине часто появляется Сергей Рахманинов, которого сыграл Олег Ефремов. https://www.ivy.ru/watch/poema_o_krylyah.

Фильмы, в которых звучит музыка С.В. Рахманинова:

Существует огромное количество кинолент, в которых можно услышать произведения С.В. Рахманинова, и с каждым годом их количество неизменно пополняется. В их числе: «*Страна грез*» (2016), «*Зверополис*» (2016), «*Паганини: Скрипач дьявола*» (2013), «*Бен-Стивенсон: хореограф и его Музы*» (2012), «*Хор*» (2009), «*Слеза*» (2007), «*Шрек 2*» (2004), «*Авансцена*» (2000).

Творчество Рахманинова

Творчество Рахманинова, насыщенное сложной символикой, в том числе и христианскими мотивами, принято относить к «серебряному веку» русского искусства.

Творческий облик Сергея Васильевича необычайно многогранен, на протяжении жизни он обращался к самым разнообразным музыкальным жанрам и практически в каждом из них оставил настоящие шедевры. Есть одна общая черта, которая невидимой нитью объединяет все его произведения, – это *любовь к Родине и связь с русской культурой*. Именно образ родной земли занял центральное место в его творчестве.

Удивительно, что Рахманинов не сочинял исторические (или программные) произведения, но это не помешало ему в своей музыке выразить глубину патриотических чувств.

Еще одна отличительная черта Рахманинова – это *лиричность, большая роль в его творчестве песенной, протяжной мелодии*.

С.В. Рахманинова современники считали тем столпом, вокруг которого группируются поборники реального направления, все те, кому дороги основы, заложенные Мусоргским, Бородиным, Римским-Корсаковым и Чайковским.

«Мятежное, беспокойное дарование» – так однажды охарактеризовали Рахманинова в печати. Именно эта *беспокойная порывистость, возбужденность эмоционального тона делала его особенно близким русскому обществу с тревожными ожиданиями, чаяниями и надеждами в начале XX века*.

Источником вдохновения для Рахманинова служили *импульсы, исходящие от реальной жизни, красоты природы, образов литературы и живописи*. Он говорил, что *музыкальные идеи рождаются в нем с большей легкостью под влиянием определенных внемузыкальных впечатлений*. При этом Рахманинов стремился к выражению своей эмоциональной реакции, чувств и переживаний, возникающих под влиянием различных полученных извне впечатлений.

Одна из характерных особенностей музыки Рахманинова – *выразительнейший мелодизм* как умение создавать широко и длительно развертывающиеся мелодии большого дыхания, соединяющие красоту и пластичность рисунка с яркой и напряженной экспрессией. Мелодизм, певучесть – это основное качество рахманиновского стиля, определяющее характер гармонического мышления композитора и фактуру его произведений, насыщенную самостоятельными голосами, то выплывающими на передний план, то исчезающими в плотной звуковой ткани.

Рахманинов *создал совершенно особый тип мелодики, основанный на сочетании характерных для Чайковского приемов – интенсивного динамического мелодического развития с методом вариантных преобразований, осуществляемых более плавно и спокойно*. Стремительный взлет (или длительное напряженное восхождение к вершине) – и мелодия «застывает» на достигнутом уровне, неизменно возвращаясь к одному длительно опеваемому звуку, или медленно, уступами возвращается к исходной высоте.

Еще один излюбленный Рахманиновым гармонический оборот получил название «*рахманиновской гармонии*»: уменьшенный вводный септаккорд гармонического минора,

употребляемый в виде терцквартаккорда с заменой II ступени III-ей и разрешением в тоническое трезвучие в мелодическом положении терции. Возникающий при этом в мелодическом голосе ход на уменьшенную кварту вызывает *щемящее скорбное чувство*.

Примечательной чертой музыки Рахманинова является ее *преобладающий минорный колорит*. Но рахманиновский густой «темный» минор звучит часто мужественно, протестующе и с огромным волевым напряжением. И если в нем улавливаются скорбные интонации, то это та «благородная скорбь» художника-патриота, тот «заглушённый стон о родной земле», который слышался М. Горькому в некоторых произведениях Бунина.

История создания поэмы «Колокола»

Рахманинов получил анонимное письмо с просьбой прочесть приложенное к письму стихотворение Э. По в переводе К.Д. Бальмонта, которое, по мнению автора, должно заинтересовать композитора. Имя автора письма, ученицы виолончелиста М.Е. Букиника Марии Даниловой, стало известно только после смерти композитора. Четырехчастное стихотворное произведение понравилось композитору, несмотря на траурный финал, и он принялся за работу. По воспоминаниям С.В. Рахманинова, он работал над композицией «с лихорадочным жаром» и считал, что она останется одним из любимейших его сочинений. Современники отмечали, что *движение музыкальных интонаций Рахманинова повторяет построение колокольного звона: развитие музыкальной интонации происходит то звуковыми наплывами, то набегами волны за волной, то всплеск за всплеском, то раскачивание за раскачиванием, то чередованием мощных полнозвучий*. Это произведение Рахманинова сравнивали с пейзажами художника Левитана. Борис Асафьев так описывал эту особенность музыки Рахманинова: постоянная настороженность находила свое выражение в нарушении величавой тишины и сосредоточенного покоя всплесками волн набата или в менее тревожной звуковой атмосфере колокольных созвучий. У Рахманинова колокольность проявляется в самых различных окрасках, толчках, ритмоузорах, в психологическом состоянии встревоженного человечества.

Структура Поэмы:

1. Allegro ma non tanto (солист – тенор) – звук санных колокольчиков, метафора молодости.
2. Lento (солист – сопрано) – свадебный звон, метафора любви.
3. Presto (для хора и оркестра) – набат, метафора угрозы и страха.
4. Lento lugubre (солист – баритон) – похоронный звон, метафора смерти.

Четыре части Поэмы представляют собой четыре картины разного настроения и воссоздают сюжетные представления о разных этапах человеческой жизни. Первые две части (звон бубенцов и свадебный звон) проникнуты безмятежным счастьем, третья и четвертая (набат, извещающий о пожаре и похоронный звон) – звучат трагически.

По напряженности и мрачности «Колокола» сопоставимы с «Апассионатой» Л. ван Бетховена. Композитор считал «Колокола» самым сильным из своих произведений.

«Колокола» стали уникальным явлением в симфонической музыке по достоверности в оркестровке колокольного звона. В музыкальной поэме «Колокола», написанной для смешанного хора, трёх солистов (сопрано, тенора и баритона) и оркестра, особенно ярко проявилось состояние тревожного ожидания накануне первой мировой войны.

*Похоронный слышен звон,
Долгий звон!
Горькой скорби слышны звуки,
горькой жизни кончен сон.
Звук железный возвещает
о печали похорон!
И невольно мы дрожим,*

*От забав своих спешим
И рыдаем, вспоминаем,
что и мы глаза смежим.
Неизменно-монотонный,
Этот возглас отдаленный,
Похоронный тяжкий звон,
Точно стон,
Скорбный, гневный
И плачевный,
Вырастает в долгий гул,
Возвещает, что страдалец
непробудным сном уснул.
В колокольных кельях ржавых,
Он для правых и неправых
Грозно вторит об одном:
Что на сердце будет камень,
что глаза сомкнутся сном.
Факел траурный горит,
С колокольни кто-то крикнул,
кто-то громко говорит,
Кто-то черный там стоит,
И хохочет, и гремит,
И гудит, гудит, гудит,
К колокольне припадает,
Гулкий колокол качает,
Гулкий колокол рыдает,
Стонет в воздухе немом
И протяжно возвещает о покое гробовом. (Э.По)*

Один из критиков по поводу «Колоколов» писал, что Рахманинов стал искать новых настроений, новой манеры выражения своих мыслей; перерождающийся новый стиль Рахманинова ничего общего со стилем Чайковского не имеет.

<https://www.youtube.com/watch?v=0V35-Q6hu0g> – «Колокола» С.В. Рахманинова в исполнении симфонического оркестра Московской государственной консерватории, художественный руководитель оркестра – Вячеслав Валеев; государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова, художественный руководитель капеллы – Геннадий Дмитряк; хора Московской консерватории, художественный руководитель хора – Станислав Калинин. Дирижер – Вячеслав Валеев. В концерте принимают участие: Павел Баранский (баритон), Мария Баянкина (сопрано), Богдан Галяпа (тенор).

Романс «Сирень», соч. 21 N 5.

Романс «Сирень» написан С.В. Рахманиновым по впечатлениям свадебного путешествия, совершенного Сергеем Рахманиновым и Натальей Сатиной в апреле 1902 года. Автор стихов, на которые написан романс, – Екатерина Андреевна – старшая дочь ректора Московского университета профессора А.Н. Бекетова.

Одной из первых исполнительниц романса была А. Нежданова. В своих воспоминаниях она пишет: «Будучи артисткой Большого театра и выступая в концертах, я обязательно включала в свои программы романсы Рахманинова: исполняла всеми любимые вдохновенные романсы «Сирень», «Здесь хорошо», «У моего окна», «Островок» и много других, таких же прекрасных по своей выразительности, поэтичности и красоте мелодии произведений».

Романс «Сирень», подобно ряду других, очень близок эстетике символизма. В романсе отражается атмосфера тончайшей душевности, когда музыка буквально

«касается» природы¹⁸. Этот романс выделяется поэтичностью, возвышенностью и особой одухотворенностью. Следует заметить, что романсы Рахманинова удивительно лаконичны. Они все кажутся короче того, что ожидаешь услышать.

Можно сказать, что образ сирени символически сопровождает жизненный и творческий путь композитора. Однажды Рахманинову подарили дирижерскую палочку из слоновой кости с вырезанной на ней сиренью. Это был дар поклонницы, которую Сергей Васильевич называл Б.С. – Белая Сирень. Неизвестная дама присылала букет сирени на все концерты Рахманинова. Если он дирижировал, пульт убирался сиренью. Когда композитор навсегда покинул Россию, ветка сирени лежала в купе поезда. Романс «Сирень» очаровал незнакомку. После смерти Рахманинова история о сирени обросла легендами, обрела жизнь в кино и в литературе. Настоящая Б.С. – Фекла Яковлевна Руссо – была педагогом, и с Рахманиновым её связывала дружба по переписке, но они никогда не виделись. А сирень, которую Сергей Васильевич любил, теперь соединилась с его именем. Тамбовские вечера музыки рядом с бывшим именем Рахманинова открываются фестивалем сирени. Победитель первого конкурса Чайковского Ван Клиберн (1958) увез из России куст белой сирени, который теперь цветет на могиле композитора в Америке.

<https://www.youtube.com/watch?v=Zlz8IGi2oM0> – С.В. Рахманинов «Вокализ», исполняет Детский хор «Весна» и Камерный оркестр колледжа-театра «Галина Вишневская» (запись с концерта в костёле на Малой Грузинской улице, г. Москва, 28 октября 2012 г.).

<https://www.youtube.com/watch?v=0yPCpYibVKA> – С.В. Рахманинов «Вокализ», исполняет Квартет Игоря Бутмана (г. Москва): Игорь Бутман (саксофон), Николай Левиновский (фортепиано), Сергей Хутос (контрабас), Эдаурд Зизак (ударные), Фантине Притула (вокал), (запись с концерта в Приморской краевой филармонии, 2013).

<https://www.youtube.com/watch?v=qMfbsDSejfw> – С.В. Рахманинов, романс «Сирень», исполняет Сергей Лемешев (1962), партия фортепиано – Н. Вальтер.

<https://www.youtube.com/watch?v=xHmXpJV827g> – С.В. Рахманинов, романс «Сирень», исполняет Елена Образцова (запись сольного концерта в Большом зале Московской консерватории, 1978), партия фортепиано – Важа Чачава.

https://www.youtube.com/watch?v=458UxKIBK_8 – С.В. Рахманинов, романс «Сирень», исполняет Тамара Синявская (Запись сольного концерта в Большом зале Московской консерватории, 1986), партия фортепиано – Лия Могилевская.

<https://www.youtube.com/watch?v=6IOixdBQTKA> – С.В. Рахманинов, романс «Сирень», исполняет Хибла Герзмава, партия фортепиано – Екатерина Ганелина.

<https://www.youtube.com/watch?v=huu-nir6RNw> – С.В. Рахманинов, Концерт №2 для фортепиано с оркестром до-минор, соч. 18, партия фортепиано – Ван Клиберн, дирижер – Кирилл Кондрашин, Большой зал Московской консерватории, 1972.

<https://www.youtube.com/watch?v=nO2RMp3hXlg> – С.В. Рахманинов, Концерт №2 для фортепиано с оркестром до-минор, соч. 18, часть 1. Партия фортепиано – С.В. Рахманинов.

<https://www.youtube.com/watch?v=PXaS7rcbMH4> – С.В. Рахманинов, Концерт №2, Op.18 в 3-х частях. Исполняет Святослав Рихтер. Ленинградский Филармонический Оркестр. Дирижер – Курт Сандерлинг, 1959 год.

https://www.youtube.com/watch?v=IKFYgoX_H9A – С.В. Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Исполняет Денис Мацуев, дирижер – Валерий Гергиев.

---

¹⁸ Эта особенность ощущается в ряде художественных творений эпохи – в «Свирели» Чехова, в лирических моментах у Бунина: Рахманинов нашел выразительнейшие, глубоко бунинские интонации в романсе «Ночь печальна», написанном на его стихи. Кто может услышать музыку русской природы у этих писателей как новое постижение лирики слов, тот заметит их родство с рахманиновскими романсами.

Портреты С.В. Рахманинова:

Портретные изображения С.В. Рахманинова, относящиеся к области изобразительного искусства, немногочисленны, так как он не обладал «манией величия», не любил позировать, был необычайно скромно, сдержан, погружён в творческие раздумья и не имел времени для длительного позирования художникам. В портретных изображениях Рахманинова можно выделить два периода: первый – прижизненные рисунки и живописные полотна, второй – произведения живописи, графики и скульптуры, созданные посмертно, в основном советскими и российскими мастерами. Сам о себе композитор говорил, шутя, что он – «капризная модель».

Пастернак Л.О.¹⁹ Портрет С.В. Рахманинова. 1916.

Россинский В.Н. Портрет С.В. Рахманинова. 1917.

Сомов К.А. Портрет композитора С.В. Рахманинова. 1925.

Лето 1925 года Сергей Васильевич Рахманинов провел с семьей на своей даче во Франции, где знаменитым художником Константином Андреевичем Сомовым была создана эта замечательная картина. Из множества портретов, для которых приходилось позировать композитору, этот нравился ему больше всего... Художник сказал о портрете: «Вышел он у меня грустным демоном... сходство внешнее не разительно, по-моему, но все говорят, что я изобразил его душу».

На чем останавливается взгляд? – На глазах чистого серо-голубого цвета, которые скрывают в себе все грани характера композитора: мягкость, глубину, одухотворенность. Небольшие «мешки» выдают его болезненный вид (Рахманинов страдал височной невралгией). Нельзя не заметить морщин, говорящих об огромном жизненном опыте. Особое очарование придает портрету тенистый зеленый сад, на фоне которого изображен композитор.

Шаляпин Б.²⁰ Портреты С.В. Рахманинова. 1929, 1940.

Б. Шаляпин: «Портрет был мною написан в июле 1940 года около Нью-Йорка в местечке Хантингтон на берегу Атлантического океана. Сергей Васильевич каждый день работал с утра до завтрака и после завтрака часов до пяти вечера, другого времени для позирования оставалось мало, и я решил писать его во время работы (он работал над «Симфоническими танцами»).

Голову и все остальное я писал в то время, когда Сергей Васильевич практиковался на рояле. Только руки пришлось подержать для меня специально, так как они были все время в движении.

Сергей Васильевич начинал упражнения очень медленно, казалось, что он играет одним пальцем. Потом упражнения усложнялись, ускорялись и переходили в быстро рассыпающийся бисер звуков по всей длине клавиатуры, задерживаясь то на басах, то в середине, то на верхах или скользя сверху вниз и снизу вверх в непрерывных гаммах. Затем после упражнений он выбирал какое-нибудь из своих произведений, над которым работал, и продолжал без остановки практиковаться, играя то медленно, то быстро. Иногда проигрывал одни и те же такты раз по десять или больше».

Григорьев Б. Портрет С.В. Рахманинова. 1930.

Борис Дмитриевич Григорьев (1886-1939) – русский художник первой половины XX века, выдающийся живописец и виртуозный график был эмигрантом, поэтому долгое время его творчество не изучалось. Сейчас его картины – постоянные участники музейных экспозиций, исследователи занимаются изучением его творчества, издаются каталоги и книги. Григорьев – необычный и проницательный портретист – воссоздает на полотне личность и свое представление о ней, поэтому портрет нередко оказывается тематической картиной. *Что характерно для художника?* Удивительное сочетание

---

¹⁹ Художник Леонид Осипович Пастернак – отец поэта Б. Пастернака.

²⁰ Художник, приверженец реалистического искусства. Сын великого русского актера Федора Шаляпина. С 1925 жил в Париже, с 1935 – в США.

анатомического сходства и гротескности образа, созданного в неповторимой манере художника, близкой к модернистским течениям эпохи.

Живописный портрет Рахманинова невелик по размеру и предельно лаконичен по композиции: внимание сосредоточено на изображенном в профиль лице композитора, пластическая проработка которого отличается необычайной тщательностью (набухшие веки, мешки под глазами, глубокие складки морщин, темная кожа лица). В каждой черточке лица художник находит природное согласие, поразительную логику развития форм, отлитых в замкнутую маску. Природный материал человеческой плоти словно оттачивается резцом жизни, что лишает лицо покоя, насыщает его духовной энергией (Григорьев писал, что портрет наполнен «бурной, творческой, полной музыкального грома атмосферой»). Так передается художником загадка природы – феномен гениальности великого композитора.

Чистяков Ю.Г. Портрет С. Рахманинова. 1989.

Облик Рахманинова. Воспоминания

«Громадного роста, с крупными чертами аскетически сурового, бритого, всегда бледного лица, суровым взглядом, коротко подстриженными на большой голове волосами, длинными руками и пальцами, дающими возможность свободно брать аккорды в пределах дуодецимы, грубым с басовым оттенком голосом, Рахманинов резко отличался от Скрябина», *М.В. Добужинский (1875-1957)* – русский художник, мастер городского пейзажа, участник творческого объединения «Мир искусства», художественный критик, мемуарист.

«В этой толкотне появляется Рахманинов. Он высок, худ, плечи его как-то приподняты и придают ему четырехугольный вид. Длинное лицо очень выразительно, он похож на римлянина. Всегда коротко острижен. Он не избегает товарищей, забавляется их шутками, пусть и мальчишески-циничными, держит себя просто, положительно. Много курит, говорит баском, и хотя он нашего возраста, но кажется нам взрослым», *М.Л. Пресман (1870-1941)* – русский и советский пианист, педагог.

Словарь музыкальных терминов

Вокализ – (франц. *vocalise* – от лат. *vocalis* – гласный звук) – упражнение для правильной постановки голоса, для развития вокальной техники, заключающееся в пении мелодии, состоящей только из гласных звуков. Музыкальное произведение, написанное для таких упражнений. Вокальная пьеса для голоса, музыкальное произведение для пения без слов на гласный звук.

Концерт (ит. *concerto* букв. – согласие, от лат. *concerto* – состязаясь) – публичное исполнение музыкальных произведений (возможно в сочетании с хореографическими, декламационными и другими номерами). Сольный, хореографический, эстрадный концерт. Музыкальное произведение одного или (реже) нескольких солирующих инструментов и оркестра. К. для скрипки с оркестром. Концертный рояль. Концертная программа. Концертный зал.

Поэма – (фр. – *poeme*, греч. *poiema* – творение) – инструментальная пьеса лирико-драматического характера. Отличается свободой построения и эмоциональной насыщенностью. В большинстве случаев пишется для фортепиано, иногда для смычковых инструментов с сопровождением фортепиано или оркестра; повествовательное художественное произведение в стихах (лит.). Название некоторых крупных по размерам или идейному содержанию литературных произведений в стихах или прозе (лит.).

Прелюдия (лат. *prae* – перед и лат. *ludus* – игра) – короткое музыкальное произведение, не имеющее строгой формы; вступление к какому-либо музыкальному сочинению или небольшая самостоятельная пьеса, главным образом для клавирина, фортепиано, органа. В период зарождения прелюдии всегда предшествовали более длинному, сложному и строго оформленному произведению (отсюда название), но

впоследствии композиторы стали писать прелюдии и как самостоятельные произведения. В прелюдиях часто встречается *остинато*, прелюдии по стилю в целом схожи с импровизацией.

Романс (франц. *romance*) – вокально-поэтическое произведение для голоса с сопровождением фортепьяно или каких-либо других инструментов, имеющее более сложную, чем песня, форму; небольшое лирическое стихотворение песенного типа, преимущественно на тему о любви. В инструментальной музыке – небольшая пьеса с преобладанием мелодии песенного лирического характера (муз.). В различных средневековых западноевропейских литературах и в подражательной поэзии позднейших поэтов – лирическое любовное стихотворение песенного народного склада (лит.).

2. Примерные задания²¹ квеста по теме «Посвящение отечественному балету»

Рекомендации по проведению квеста²²

Как готовится квест? Выбирается тема квеста (в данном случае – это творчество великого балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа. Квест выполняет и диагностическую функцию – *что осталось в памяти школьников после проведения мероприятия, приуроченного к 200-летию великого русского балетмейстера?*). Определяется начало и завершение 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, а их сложность обусловлена примерным уровнем знаний, которыми владеют участники в области заявленной темы.

Данный квест²³ разработан как *линейный* (игра построена по цепочке: выполнив одно задание, участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут) и *тематический*.

Цель проведения квеста – приобщение школьников к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского

---

²¹ Приведенные содержание заданий и специфика организации квеста являются примерными.

²² Квест (англ. *quest* – поиск) – новый формат развлечений, командная игра, в которой школьники получают задания, перемещаются по школе 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.

²³ 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.

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности.

Результат – диагностика качества усвоения школьниками знаний об «эпохе Петипа», «приращение» знаний об отечественном балетном искусстве на рубеже XIX и XX вв.

Ведущий знакомит участников с правилами и ходом игры.

Задание 1 находится в кабинете истории. Нужно прочесть запись на доске: «**акев оготацдантявед аниволоп яаротв**». Расшифрованная запись поможет ответить на вопрос, в каком веке происходили события данного квеста? (*Вторая половина XIX века*)

Примечание. Предполагается, что учитель истории совместно со школьниками даст краткую характеристику данного культурно-исторического периода в России. Важно создать целостное представление у школьников об этом времени и о его выдающихся представителях.

Задание 2 находится в кабинете музыки в конверте за портретом композитора, написавшего музыку к балету «Лебединое озеро» (*П.И. Чайковский*). *Откройте конверт, прочтите задание:* «Этого великого танцовщика и балетмейстера Россия и Франция считают своим. И у Франции, и у России есть на это все основания. Француз по происхождению, он был такой могучей фигурой русского балета, что вторую половину XIX века в балете называют его именем. Благодаря этому балетмейстеру русский балет считался самым лучшим в мире. Среди его постановок более 50 оригинальных балетов».

Подсказка. Вершиной его творчества являются балеты, поставленные им на музыку П.И. Чайковского – «Спящая красавица» и А.К. Глазунова – «Раймонда».

О ком идет речь в письме? Назовите фамилию русского балетмейстера французского происхождения. (Петипа)

Ответьте, как называют вторую половину XIX века в балете? («Эпоха Петипа»)

Карточки из конверта (Виктор, Альфонс, Мариус, Петипа) расположите в правильной последовательности и назовите полное имя великого балетмейстера. *(Альфонс Виктор Мариус Петипа)*

Задание 3 находится в компьютерном классе на рабочем столе компьютера. Прочтите: «Музыка балетмейстера Петипа предшествовала композитору Чайковскому, существовала до него, разыгрывалась на бумаге. Для композитора же писались сценические планы, «заказы». Музыка балетмейстера уже, возникнув, остается, здесь она и происходит, рождается с движениями, из них, или они «свиваются» в нее. Это единственная чистейшая балетная музыка, не нуждающаяся в инструментах. Беззвучная музыка. Этот балетмейстер мог репетировать без оркестра. «Без ничего», как пишет он в дневнике». *Подумайте, что это за «музыка Петипа, которая предшествовала композитору Чайковскому», какие «заказы» и в какой форме писал Петипа для Чайковского? (Рисунки и схемы размещения исполнителей на балетной сцене)*

Подсказка. Найдите в Интернете книгу «Мариус Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи / Ред. коллегия: Ф. Блинов, В. Гиль и др. – Л.: Искусство, 1971. – 446 с. В разделе «Балетмейстерские экспликации» (подраздел «Спящая красавица») есть ответ на вопрос. Дайте развернутый ответ на вопрос.

Задание 4 вы обнаружите на одной из полок школьной библиотеки на оборотной стороне открытки с фотографией Мариинского театра. Прочтите: «Этого человека пресса называла «добрым гением русского театра». Он ориентировался на вкусы придворно-аристократических кругов, уделяя внимание созданию пышных спектаклей; заказал Чайковскому и Петипа балет «Спящая красавица», сделал подробную разработку либретто этого балета; эскизы декораций и костюмов к этому балету, о котором Петр Ильич отзывался так: «Сюжет так поэтичен, так благодарен для музыки, что я сочинением его был очень увлечен и писал с той теплотой и охотой, которые всегда обуславливают достоинство произведения».

Назовите фамилию этого человека. (Иван Александрович Всеволожский, 1835-1909, русский театральный и музейный деятель, сценарист, художник; тайный советник, обер-гофмейстер)

Подсказка. Этот человек был директором императорских театров в 1881-1899 гг. Сведения о нем вы найдете в Большой российской энциклопедии на букву «В».

Ведущий может предложить играющим дополнительную подсказку: зашифрованную в цифрах фамилию директора императорских театров: 3-19-6-3-16-13-16-7-19-12-10-11. Школьники должны подобрать ключ к шифру (*Всеволожский*).

Задание 5 находится в кабинете изобразительного искусства. Ведущий вручает игрокам корзинку Красной шапочки из балета «Спящая красавица», в которой находится разрезанное на отдельные буквы слово «кариатура», и предлагает из разрезанных букв *собрать слово, которое является жанром изобразительного искусства*. После выполнения данной подводки ведущий передает группе игроков следующий конверт-задание.

Задание 6. Ведущий вручает играющим конверт с двумя изображениями – фотографией (1890) и карикатурой (дружеским шаржем) на М.И. Петипа братьев Николая и Сергея Легат²⁴ из альбома «Русский балет в карикатурах» (1903), который включает 95 карикатур и дружеских шаржей на артистов балета Императорского театра.

Школьники должны определить, какое из изображений является карикатурой (дружеским шаржем), и объяснить свой выбор. Учитель изобразительного искусства анализирует со школьниками (в сопоставлении) выразительные возможности фотопортрета и карикатуры, используемые средства художественной выразительности.

Дополнительные сведения. На рубеже XIX-XX вв., времени расцвета русского классического балета, братья Николай и Сергей Легат издали

---

²⁴ Ведущие танцовщики Мариинского театра, талантливые люди, блестящие карикатуристы, очень дружные, увлеченные балетным искусством, уважаемые и любимые в труппе; яркие представители новой подлинно русской школы танца.

альбом «Русский балет в карикатурах» (1903), который содержит 95 карикатур, дружеских шаржей²⁵ на своих коллег – артистов балета Императорского театра. Карикатуры²⁶, очень выразительные, острые, запоминающиеся, в технике хромолитографии²⁷, на каждом листе есть автограф «Бр. Н. и С. Легать» и надпись с фамилией изображенного человека на русском и французском языках. Ценность этих карикатур заключалась в том, что они наглядно подчеркивали профессиональные особенности каждого изображаемого лица.

Карикатура на Мариуса Ивановича Петипа – великого балетмейстера и педагога. Он изображен в победоносном беге по диагонали листа с флагом «Петербургский балет» в высоко поднятой левой руке в торжественном концертном фраке, белом атласном жилете и галстук-бабочке. Фалды фрака развеваются, подчеркивая стремительность движения. Щуплое тельце, с длинными руками и тонкими ногами, ступни выворотны, что указывает на его балетное прошлое. Упрямо-решительное бледно-желтоватое старческое лицо выражает творческое упорство и напряжение. Взгляд Петипа поверх пенсне пронизателен. Забавно заостренное кверху ухо Петипа, с большой витиеватой раковиной. Как намек на тонкий слух, помогавший ему учитывать мельчайшие изменения в музыке и сопереживать им.

Н. Легат был учеником и последователем Петипа, братья исполняли ведущие партии в его балетах, карикатура выражает их симпатию, признательность и молчаливую поддержку великому маэстро.

Когда альбом готовился к изданию, М.И. Петипа было 84 года, в его адрес раздавались критические замечания, но молодой реформатор

---

²⁵ Дружеский шарж – (фр. charge – преувеличение, усиление).

²⁶ Карикатура – особый жанр графического искусства (от ит. *caricare* – перегружать), а «*caricature*» – это намеренно искаженное, пародийное, подчеркнуто смешное изображение человека или события, обычно графическое. Графика оперирует линией, а линии присущее самоценное выражение: независимо от смысла изображения в самом повороте и нажиме линии, ее темпе и комбинациях может скрываться элемент подчеркивания, преувеличения, деформации, сам характер линии может содействовать комическому воздействию карикатуры. В динамике линий, в их активности скрыто «жалю остроумия».

классического танца М.М. Фокин был убежден в том, что Петипа «до последних дней работы был полон художественной силы, к которой присоединил еще колоссальный опыт».

Задание 7 находится в актовом зале, выполнено на большом листе ватмана (без нумерации).

Примечание. 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 Швеции поймет своего коллегу из Германии, а китайская балерина – американскую балерину. Как в музыке применяется итальянская терминология, так в балете все термины – французские.

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

1.	Анонс	3.	оформление сцены, павильона, съемочной площадки, создающее зрительный образ спектакля, фильма (производить художественное украшение)
2.	Балетмейстер (нем. <i>ballettmeister</i>)	9.	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>)	1.	объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах
4.	Кордебалет – (<i>corps de ballet</i>)	7.	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>)	6.	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	5.	изложение сюжета балета в программе спектакля, которая

²⁷Хромолитография (греч. *chroma* – цвет) – способ печати тиражных изображений с использованием нескольких цветов, при этом для каждой краски изготавливается отдельный штамп (на камне или цинковой пластине).

			помогает зрителю понять происходящее на сцене действие. Практикуется в музыкальных театрах с начала XVII в. Иногда неправомерно используется как синоним сценария
7.	Пируэт	4.	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>)	2.	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 он 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)

Задание 8 находится в школьном кабинете иностранного языка.

Определенную трудность для балетмейстера Петипа составляло его плохое знание русского языка, которым он практически не овладел за долгие годы пребывания в России.

Прочтите воспоминания Матильды Феликсовны Кшесинской²⁸ (из книги «Воспоминания»): «...Он говорил всегда по-русски, хотя очень плохо... Ко всем он всегда обращался на «ты». Приходил обыкновенно, завернувшись в свой клетчатый плед и посвистывая... с уже готовым планом и ничего не придумывал во время репетиции. Не глядя на нас, он просто показывал, приговаривая на своем особенном русском языке: «Ты на я, я на ты, ты на мой, я на твой», что означало переход с одной стороны на его сторону – «ты на я». Причем, он для ясности тыкал себя пальцем в грудь при слове «я». Или с дальней стороны сцены – «твой» на ближнюю к нему – «мой». Мы его язык знали и понимали, чего он от нас хочет».

Объясните, как артисты балета понимали Мариуса Ивановича. («Балетная» терминология в основном базируется на французском языке;

²⁸ М.Ф. Кшесинская рассказывала о том, что самым большим событием для нее стало выступление в роли Авроры в балете «Спящая красавица» Чайковского – Петипа 17 января 1893 года.

балетмейстер предпочитал не объяснять, а показывать танцовщикам, что именно им нужно делать, пользуясь словами лишь в минимальной степени)

Примечание. В завершении выполнения этого задания целесообразно участие учителя иностранного языка в части популяризации значения иностранных языков в жизни современного школьника. В XXI веке цивилизованный мир стремится к открытости и взаимопониманию, к сотрудничеству и обмену достижениями в различных сферах деятельности, к развитию тесных контактов между странами (международные встречи, выставки, спортивные мероприятия, совместный бизнес, обмен школьниками и студентами и пр.). С ускорением процессов глобализации все больше людей приходят к выводу о том, что изучение иностранных языков необходимо. Диалог различных культур ставит задачу воспитания личности, которая будет способна участвовать в межкультурной коммуникации на иностранном языке. Важно использовать воспитательный потенциал иностранного языка как межпредметной дисциплины, которая способствует приобщению обучающихся к мировой культуре и, тем самым, к лучшему осознанию своей собственной культуры.

Задание 9 находится в кабинете музыки на классной доске.

Выберите из предлагаемых ниже позиций те, которые можно в той или иной степени отнести к *правилам балетного академизма*, разработанным балетмейстером Мариусом Петипа:

1. музыка является одним из главных действующих лиц балета;
2. действие балета подчиняется сюжету, который связывает сольные партии, пантомиму и танцы кордебалета в единое целое;
3. балетные постановки отличаются мастерством композиции, стройностью хореографического ансамбля, виртуозной разработкой сольных партий;
4. согласованная работа композитора, балетмейстера и художника;

5. классический танец стал главным, большое значение придавалось кордебалету, танцы которого поражали красотой построений, разнообразием поз, синхронностью исполнения;

6. балет – серьезное искусство, в котором главенствуют всевозможные прыжки, вращения и связующие движения;

7. балерина – центр балетного спектакля.

(Ключ к выполнению задания: правильные ответы – 1, 2, 3, 4, 5, 7)

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.

Список литературы

Нормативные источники:

1. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Указ Президента России от 29 мая 2017 года №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. №1493.
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 2015 г. №996-р.
5. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» (деятельность по социально-педагогическому сопровождению обучающихся) приказ Минтруд России от 10 января 2017 г. №10н.

Основная и дополнительная литература:

1. *Бахрушин Ю.А.* История русского балета. 4-е изд, испр. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. – 336 с.
2. *Булычева А.В.* Бородин. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 426 с.
3. *Глушаков Я.В.* Нам песня строить и жить помогала. Отечественная хоровая массовая песня вчера и сегодня // Школа молодого исследователя. – № 4 (11). По материалам конференций в Союзе московских композиторов. – М.: Издательство «РИТМ», 2014. – С. 66-73.
4. *Дирксен Д.* Искусство обучать. Как сделать любое обучение нескучным и эффективным. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 380 с.
5. *Зорина А.П.* Могучая кучка. – М.: Музыка, 2014. – 113 с.
6. *Ильичева М.А.* Неизвестный Петипа. Истоки творчества. – СПб.: Композитор, 2015. – 456 с.
7. *Левая Т.Н.* История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник. Отв. ред. Левая Т.Н. – СПб.: Композитор, 2005. – 55 с.
8. *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.
9. *Никитин Б.С.* Сергей Рахманинов за рубежом // Фортепиано. – 2003. – №1. – С. 21-25.
10. Новое о Рахманинове / Центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки. – М.: Дека-ВС, 2006. – 232 с.
11. *Рапацкая Л.А.* Мировая художественная культура. 11 класс. Часть 2: Русская художественная культура. Учебник. В 2-х частях. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 319 с.

12. *Руднева О.С.* Реализация нравственного потенциала искусства как необходимое условие формирования личности // «Методист». – 2014. – № 5. – С. 2-5.
13. *Сенков С.Е. С.В.* Рахманинов: сборник статей. – Тамбов: Издательство Першина Р.В., 2013. – 134 с.
14. *Шаляпин Федор* Маска и душа. – М.: Издательство АСТ, 2017. – 352 с.
15. *Яковлева Ю.* Создатели и зрители: Русские балеты эпохи шедевров. – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 200 с.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ В ОБЛАСТИ МУЗЫКИ – 2018

В наиболее прямом и непосредственном смысле содержанием музыки являются чувства, эмоции, настроения.

Теплов Б.М.

ЯНВАРЬ 2018

9 января – 95 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского (1923-1994) – советского композитора, автора известных песен «Я люблю тебя, жизнь», «Хотят ли русские войны?», «Бежит река», «Вальс о вальсе», песня «Алеша» (музыкальная эмблема города Пловдива, Болгария). Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1963), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974), Народный артист РСФСР (1981), Народный артист СССР (1991).

16 января – по решению ЮНЕСКО с 2001 года отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day). Именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле на месте бывшего бомбоубежища открылось заведение под названием «Cavern» («пещера»). Этот клуб имеет для легендарной группы большое значение, так как стал своеобразным трамплином для музыкантов в мир музыки. 16 января проводятся памятные мероприятия и кавер-концерты песен британской четвёрки, а меломаны всего мира слушают песни, полюболюбившиеся людям всех возрастов.

«Джон Леннон был одним из немногих гениев нашего бедного в духовном смысле времени. Я знаю все многочисленные течения рок-музыки и должен сказать, что в ней уже давно нет новых импульсов... Композиции Джона Леннона можно сравнить с композициями Рахманинова или Шуберта, несмотря на то, что Шуберт – в противоположность Леннону – писал симфонии». Леонард Бернстайн, дирижер и композитор.

Одна из легенд про «битлов» гласит о том, что в 1964 году в одном из парижских ресторанов ливерпульцы встретились с «золотым голосом СССР» – Людмилой Зыкиной, спели с ней «Калинку» и пригласили на свой концерт. Зыкина, рассказывая об этом на одной из своих пресс-конференций в 2009 году, упомянула, что на том парижском концерте «битлы» спели некоторые русские народные песни: «Вот мчится тройка почтовая», «Из-за острова на стрежень» и «Ивушка зеленая».

Первый в России памятник группе поставлен в 2009 году в Екатеринбурге. Он представляет собой силуэты исполнителей на фоне стены из кирпича. На торжественное открытие памятника были приглашены участники скиффл-группы Quarrymen, которую основал Джон Леннон в 1956 году в Ливерпуле, Англия.

25 января – 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980) – знаменитого советского поэта, барда, актёра театра и кино, прозаика и сценариста; лауреата Государственной премии СССР (1987 – посмертно). В его репертуаре более 600 песен и около 200 стихов. Тематика песен Высоцкого разносторонняя, он исполнял баллады, любовную лирику, песни на политические темы, песни юмористические, песни-сказки, песни-монологи, песни-спектакли. Высоцкий дал больше 1500 концертов по всему миру, выпустил 7 собственных альбомов и 11 сборников песен других музыкантов в своем исполнении.

ФЕВРАЛЬ 2018

2 февраля – 135 лет Михаилу Фабиановичу Гнесину (1883-1957) – русскому и советскому композитору, музыканту, педагогу и музыкально-общественному деятелю, просветителю. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1927). Лауреат Сталинской премии II степени (1946). Брат сестер Гнесиных, три старшие из которых основали в Москве частное музыкальное училище (1895), ставшее Российской академией музыки имени Гнесиных.

В раннем детстве научился играть на скрипке, неплохо пел, пробовал силы в композиции. В 7 лет написал первое произведение. После окончания реального училища учился в Санкт-Петербургской консерватории по классу композиции в классе Н.А. Римского-Корсакова, затем А.К. Лядова (1901-1909). Принял активное участие в забастовке студентов в ответ на расстрел рабочей демонстрации 9 января и был исключён из консерватории (1905). Студентов поддержал Н.А. Римский-Корсаков, который в знак протеста вместе с А.К. Глазуновым и А.К. Лядовым покинули консерваторию. Год спустя Гнесина восстановили в числе студентов.

Гнесин – инициатор создания кафедры композиции в Музыкальном техникуме, руководимом его сёстрами (с 1923). Профессор Московской консерватории (1925-1936). Профессор Ленинградской консерватории (1936-1944); в эвакуации заведовал музыкальной частью Марийского музыкального театра в Йошкар-Оле (1941-1942). Заведовал кафедрой композиции Музыкально-педагогического института им. Гнесиных (1944-1951).

Среди его учеников: П.К. Аедоницкий, А.В. Варламов, Ниязи, Е.Ф. Светланов, А.И. Хачатурян, Т.Н. Хренников и др.

Сочинения: вокальные циклы на стихи К. Бальмонта и Ф. Сологуба, симфонический дифирамб «Врубель» на стихи В. Брюсова, музыка к трагедиям Софокла и Еврипида в постановке В.Э. Мейерхольда; циклы романсов; опера «Юность Авраама» (1923), «Страницы из Песни Песней» (1919), «Пляски галилейских рабочих для оркестра» (1923), вокальный цикл «Повесть о рыжем Мотэле» на стихи И. Уткина (1929); симфония-монумент «1905-1917» (1925), обработка музыкального фольклора народов СССР (например, в секстете «Адыгея», 1933 и пр.); кантата «Красной Армии», вершина творчества Гнесина: трио «Памяти наших погибших детей» и соната-фантазия для фортепианного квартета (1943).

10 февраля – 115 лет Матвею Исааковичу Блантеру (1903-1990) – советскому композитору массовых и военных песен: «До свиданья, города и хаты», «Песня мщения», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Солнце скрылось за горою», «Летят перелетные птицы», «Марш физкультурников». Народный артист СССР. Лауреат Сталинской премии II степени. Герой Социалистического Труда.

13 февраля 145 лет назад впервые была исполнена опера «Псковитянка» Николая Андреевича Римского-Корсакова (первая из 15-ти опер композитора). Произведение, созданное в переломный период жизни русского общества и повествующее о временах отдаленных и драматичных – о XVI веке, об эпохе Ивана Грозного.

«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило наше настоящее и намекнуло нам о нашем будущем». Белинский В.Г.

Замысел «Псковитянки» относится к 1868 году. М. Балакирев и М. Мусоргский, друзья и сподвижники по музыкальному кружку «Могучая кучка», подсказали молодому композитору (24 года!) сюжет из одноименной драмы Льва Мея. Сценарный план к либретто оперы писал сам композитор, а обсуждали М. Балакирев и М. Мусоргский, А. Бородин и Ц. Кюи, критик и идеолог «кучкистов» В. Стасов, историк В. Никольский. П.И. Чайковский, узнав о намерении Римского-Корсакова писать оперу, сделал ряд предложений.

На титульном листе партитуры оперы композитор написал: «Посвящается дорогому мне музыкальному кружку». Премьера «Псковитянки» состоялась в Мариинском театре (1873). Римский-Корсаков увидел в своей опере изъяны драматургии, «гармонические преувеличения», «несвязность речитативов», «недостаток пения в местах, где оно должно быть». Предельно требовательный к себе, композитор писал в своей «Летописи» о том, что его «тогдашняя» композиторская техника была недостойна его музыкальных идей и прекрасного сюжета.

Композитор делает вторую редакцию «Псковитянки»: изменяет оркестровку, пишет несколько новых сцен (1876-1877). В 1891-1892 гг. осуществляет третью редакцию (дописывает пролог, который может исполняться и отдельно от оперы). Впервые третья редакция произведения увидела свет 15 декабря 1898 года в Частной опере С. Мамонтова. Примечательно, что *в роли Грозного дебютировал молодой Федор Шаляпин*. Эта роль стала одним из высочайших достижений гениального певца.

В Большом театре премьера оперы состоялась 10 ноября 1901 года (затем ставилась в 1931 и 1971 гг.). Римский-Корсаков присутствовал и на генеральной репетиции, и на первом представлении. Николай Андреевич высоко оценил спектакль, а Шаляпин (Грозный) «был неподражаем».

«Псковитянка» была первой оперой, с которой я выступил и вступил на долгий, тревожный и радостный путь оперного дирижера. Дирижера Большого театра» (по воспоминаниям Е. Светланова, народного артиста СССР, музыкального руководителя и дирижера-постановщика).

13 февраля – 145 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938), великого русского оперного и камерного певца (высокий бас) светлого тембра. Федор Иванович получил репутацию артиста, который соединил в своём творчестве прирождённую музыкальность, уникальные вокальные данные, необыкновенное актёрское мастерство. Современники отмечали превосходную дикцию певца, полётный голос, слышимый даже в самых удалённых от сцены местах.

Солист Большого и Мариинского театров, театра Метрополитен Опера, первый народный артист Республики (1918-1927, звание возвращено в 1991), художественный руководитель Мариинского театра (1918-1921). В разное время занимался живописью, графикой, скульптурой, снимался в кино.

«В русском искусстве Шаляпин – эпоха, как Пушкин». М. Горький.

Однажды Федор услышал хоровое пение в церкви, оно его заворожило. Он попросился в хор, и регент Щербинин принял его. У 9-летнего Шаляпина был слух и прекрасный голос – дискант, регент обучил его нотной грамоте и положил жалованье. А потом произошло событие, ставшее для Шаляпина судьбоносным, – в 10 лет он впервые попал в театр...

Первым учебным заведением для Федора стала частная школа Ведерникова, затем – четвёртое приходское казанское и шестое начальное училища, последнее он окончил с похвальным листом (1885). Работал в земской управе писарем, учился в ремесленном училище. В 1899 году Шаляпин поступил в Большой театр в Москве, успех его выступлений был грандиозным. Тогда любили повторять, что *в Москве есть три чуда: Царь-колокол, Царь-пушка и Царь-бас*. Когда он приезжал с гастролями на Мариинскую сцену Санкт-Петербурга, это становилось грандиозным событием в мире искусства. Шаляпин знакомится с известным меценатом Саввой Мамонтовым, который предлагает ему место солиста Русской частной оперы, и артист перебирается в Москву.

В 1896 году в частной опере Мамонтова давали премьеру оперы Римского-Корсакова «Псковитянка». В партии Ивана Грозного выступил Шаляпин. Над новой ролью Шаляпин работал с воодушевлением и позже говорил, что это была первая вещь, в которой он по-настоящему нашёл себя. Успех был ошеломляющим. Поклонники

выпрягли лошадей из экипажа и провезли певца на себе, устроив поистине триумфальное шествие. Москва безумствовала...

Общение в мамонтовском театре с художниками В. Поленовым, И. Левитаном, В. Серовым, М. Врубелем, К. Коровиным давало певцу мощный стимул для творчества: их декорации и костюмы помогали в создании убедительного сценического образа. Ряд оперных партий в театре певец подготовил с тогда еще начинающим дирижером и композитором Сергеем Васильевичем Рахманиновым. Этих двух великих художников творческая дружба объединяла до конца жизни. Рахманинов посвятил певцу несколько своих романсов: «Судьба» на слова А. Апухтина, «Ты знал его» на слова Ф. Тютчева и другие произведения.

В 1901 году прошли десять выступлений Федора Ивановича в миланской Ла-Скале, его чаще стали приглашать за границу.

«Всякая музыка всегда, так или иначе, выражает чувства, а там, где есть чувства, механическая передача оставляет впечатление страшного однообразия. Холодно и протокольно звучит эффектная ария, если в ней не разработана интонация фразы, если звук не окрашен необходимыми оттенками переживаний. В этой интонации, которую я признавал обязательной для передачи русской музыки, нуждается и музыка западная, хотя в ней меньше, чем в русской, психологической вибрации». Ф.И. Шаляпин.

О Шаляпине говорят, что он лучший бас всех народов и времён. Он создал уникальные и великие образы в опере. Его первого из русских певцов признали в мире. Репертуар певца состоит из 400 романсов и песен и 70 оперных партий. В операх русских композиторов он создал непревзойденные по силе и жизненной правде образы Мельника в «Русалке» Даргомыжского, Ивана Сусанина, Бориса Годунова и Варлаама в «Борисе Годунове» Мусоргского, Ивана Грозного в «Псковитянке» Римского-Корсакова. Среди его лучших партий в западноевропейской опере были партии Мефистофеля в «Фаусте» Гуно, Дон Базилио в «Севильском цирюльнике» Россини, Лепорелло в «Дон Жуане» Моцарта и Дон Кихот в «Дон Кихоте» Массне.

Специально для Шаляпина в 1918 году было учреждено звание «Народный артист Республики».

В годы Первой мировой войны гастрольные поездки Шаляпина прекратились. Из письма Шаляпина к Горькому из Монте-Карло (1912): «...26 декабря днём я давал концерт в пользу голодающих. Собрал я 16500 рублей чистых. Распределил эту сумму между шестью губерниями: Уфимской, Симбирской, Саратовской, Самарской, Казанской и Вятской...». Певец открыл на свои средства 2 лазарета для раненых солдат, но не рекламировал свои «благоедеяния». Юрист М.Ф. Волькенштейн, который много лет вел финансовые дела певца, вспоминал, сколько через его руки прошло денег Шаляпина для помощи тем, кто в этом нуждался!

В 1918-1921 гг. – художественный руководитель Мариинского театра. С 1922 года – на гастролях за границей, в частности в США. На американской таможене его попросили предъявить золото, не заявленное в декларации. Его помощник заявил, что такое действительно имеется – у Федора Ивановича золотое горло. Суровые американские таможенники не оценили русского юмора и предложили Шаляпину просветить горло рентгеном.

29 июня 1922 года Федор Иванович Шаляпин уехал из России в эмиграцию, а официально – на гастроли. Решение покинуть Россию к Шаляпину пришло не сразу. Из воспоминаний певца: «Если из первой моей поездки за границу я вернулся в Петербург с некоторой надеждой как-нибудь вырваться на волю, то из второй я вернулся домой с твердым намерением осуществить эту мечту. Я убедился, что за границей я могу жить более спокойно, более независимо, не отдавая никому ни в чем никаких отчетов, не спрашивая, как ученик приготовительного класса, можно ли выйти или нельзя... Жить за границей одному, без любимой семьи, мне не мыслилось, а выезд со всей семьей был, конечно, сложнее – разрешат ли? И вот тут – каюсь – я решил покривить душою. Я стал

развивать мысль, что мои выступления за границей приносят советской власти пользу, делают ей большую рекламу. «Вот, дескать, какие в «советах» живут и процветают артисты!» Я этого, конечно, не думал. Всем же понятно, что если я неплохо пою и неплохо играю, то в этом председатель Совнаркома ни душой, ни телом не виноват, что таким уж меня, задолго до большевизма, создал Господь Бог. Я это просто бухнул в мой профит».

24 августа 1927 года постановлением СНК РСФСР Шаляпин был лишён звания Народного артиста и права возвращаться в СССР; обосновывалось это тем, что он не желал вернуться в Россию и обслужить тот народ, звание артиста которого было ему присвоено, или, согласно другим источникам, тем, что он якобы жертвовал деньги эмигрантам-монархистам.

До конца своей жизни Шаляпин оставался русским гражданином, не принял иностранного подданства и мечтал быть похороненным на Родине.

Он умер в Париже 12 апреля 1938 года. Его похоронили на кладбище Батиньоль. Через 46 лет после смерти прах певца был перевезен в Москву и 29 октября 1984 года захоронен на Новодевичьем кладбище.

10 июня 1991 года, через 53 года после смерти Фёдора Шаляпина, Совет министров РСФСР отменил постановление Совнаркома РСФСР от 24 августа 1927 года «О лишении Ф.И. Шаляпина звания «Народный артист».

Награды Шаляпина:

1902 – бухарский орден Золотой звезды III степени

1907 – Золотой крест Прусского орла

1910 – звание Солиста Его Величества (Россия)

1912 – звание Солиста Его Величества итальянского короля

1913 – звание Солиста Его Величества английского короля

1914 – английский орден за особые заслуги в области искусства

1914 – русский орден Станислава III степени

1925 – командор ордена Почётного легиона (Франция)

Звезда на аллее славы в Голливуде (6770) за достижения и вклад в индустрию звукозаписи.

Интересные факты из жизни Ф.И. Шаляпина

Свою популярность Шаляпин снискал и как певец, и как выдающийся артист, мастер перевоплощения и художественного слова. Высокий, статный, с выразительными чертами лица, с пронзительным взглядом, Шаляпин производил неизгладимое впечатление в своих лучших трагических ролях (Мельник, Борис Годунов, Мефистофель, Дон Кихот); потрясал зрителей неистовым темпераментом, выпевал каждый звук, находил очень точные и искренние интонации для каждого слова песни, был абсолютно органичен и достоверен на сцене.

Одной из самых любимых у Ф.И. Шаляпина была партия Мельника, он часто исполнял арии из «Русалки» на концертах. На одном из спектаклей (1910) дирижер затянул темпы, из-за чего певцу пришлось самому отбивать их ногой, чтобы не задыхаться в ариях. В антракте Шаляпин в гневе уехал домой. Его вернули в театр, чтобы допеть спектакль, но в прессе разразился скандал, для исправления которого в Москву срочно выехал директор императорских театров. В качестве разрешения конфликта Шаляпину позволили самому режиссировать спектакли с его участием. Так «Русалка» дала искусству Шаляпина-режиссера.

Талант Шаляпина не ограничивался музыкальной и актёрской деятельностью. Фёдор Шаляпин был замечательным рисовальщиком, пробовал себя в живописи и в скульптуре. Сохранилось множество портретов, автопортретов, рисунков и карикатур его работы. Проявлял большие литературные способности, демонстрируя в своих письменных произведениях большой и сметливый природный ум, незаурядное чувство юмора, цепкую наблюдательность.

Федор Иванович не раз задавал себе вопрос, правильно ли поступил, что уехал. Из воспоминаний одного из самых близких Фёдору Ивановичу людей – художника Константина Коровина: «Как-то летом мы поехали с Шаляпиным на Марну. Остановились на берегу около маленького кафе. Кругом высились большие деревья. Шаляпин разговаривал: «Послушай, вот мы сейчас сидим с тобой у этих деревьев, поют птицы, весна. Пьем кофе. Почему мы не в России? Это все так сложно – я ничего не понимаю. Сколько раз ни спрашивал себя – в чем же дело, мне никто не мог объяснить. Горький! Что-то говорит, а объяснить ничего не может. Хотя и делает вид, что он что-то знает. И мне начинает казаться, что вот он именно ничего не знает. Это движение интернационала может охватить всех. Я купил в разных местах дома. Может быть, придется опять бежать. Еду в Америку петь концерты. Надо лечиться скорей. Тоска...».

За границей концерты Шаляпина пользовались неизменным успехом, он гастролировал почти во всех странах мира – в Англии, Америке, Канаде, Китае, Японии, на Гавайских островах. Шаляпин выступал в труппе «Русская опера», спектакли которой славились высоким уровнем постановочной культуры (с 1930 года). Особый успех в Париже имели оперы «Русалка», «Борис Годунов» и «Князь Игорь». Шаляпина избрали членом Королевской Академии музыки (вместе с Артуро Тосканини) и вручили диплом академика (1935).

Из воспоминаний Александра Вертинского о том, как они сидели с Шаляпиным в кабачке после концерта. Шаляпин рисовал на скатерти карандашом. Рисовал он довольно хорошо. Когда мы вышли из кабачка, хозяйка догнала нас на улице. Не зная, что это Шаляпин, она набросилась на Фёдора Ивановича, крича: «Вы испортили мою скатерть! Заплатите за неё 10 крон!» Шаляпин подумал: «Хорошо, – сказал он, – я заплачу 10 крон. Но скатерть возьму с собой». Хозяйка принесла скатерть и получила деньги, но, пока мы ждали машину, ей уже объяснили, в чём дело. «Дура, – сказал ей один из приятелей, – ты бы вставила эту скатерть в раму под стекло и повесила в зале как доказательство того, что у тебя был Шаляпин. И все бы ходили к тебе и смотрели. Хозяйка вернулась к нам и протянула с извинением 10 крон, прося вернуть скатерть обратно». Шаляпин покачал головой: «Простите, мадам, скатерть моя, я купил её у вас. А теперь, если вам угодно её получить обратно... 50 крон!» Хозяйка заплатила деньги и взяла скатерть.

Шаляпин коллекционировал оружие. Старые пистолеты, ружья, копья, в основном подаренные А.М. Горьким, висели у него по стенам. Домовый комитет то отнимал у него коллекцию, то, по указанию зампреда ВЧК, возвращал.

Один наивный американец задал артисту вопрос: «Господин Шаляпин, трудно стать певцом?» Тот ответил: «Ничего здесь трудного нет, надо только прожить две жизни: одну – учиться петь, другую – петь».

В мемуарах «Маска и душа» Шаляпин писал: «Есть буквы в алфавите и знаки в музыке. Всё вы можете написать этими буквами и начертать этими знаками. *Но есть интонация вдоха. Как написать или начертать эту интонацию? Таких букв и знаков нет!*» Всю жизнь Федор Иванович великолепно передавал эту самую едва уловимую интонацию. Именно он открыл русскую оперу не только для мировой публики, но и для самой России. Почти всегда было непросто, но Шаляпин обладал качествами национального характера, которые позволили ему стать русским достоянием и гордостью: талантом, широтой души и умением прятать сокровенное где-то глубоко внутри.

Это был гений! Его окружение давало ему возможность сделаться поистине интеллигентным человеком в считанные годы. Римский-Корсаков, Кюи, Рахманинов, Стасов стали его друзьями, крупнейшие русские художники Коровин и Головин, Серов и Левитан постоянно работали с ним вместе в театре и дома, легендарные драматические актеры ценили его общество. *И ото всех он брал всё, что они могли ему дать.* К примеру, полтора месяца занятий по теории композиции и гармонии с Рахманиновым позволили

Шаляпину впоследствии давать указания таким гигантам-дирижерам, как Тосканини и Солти.

Языки Шаляпин схватывал мгновенно и в совершенстве. После первого триумфального выступления в Италии в Театре La Scala газеты писали о его дантевском произношении в роли Мефистофеля в опере композитора Арриго Бойто (1901).

Федор Иванович превосходно писал стихи, сам неподражаемо гримировался и знал толк в костюмах, не было в искусстве области, где его нельзя было назвать экспертом. Шаляпин был замечательным рисовальщиком и пробовал себя в живописи. Сохранились многие его работы, в том числе «Автопортрет».

Шаляпин обладал даром скульптора. Летом Шаляпин мог целые дни проводить на озере и, глядя на отражение в воде, лепить из глины свою голову. По-настоящему ему удалось заняться скульптурой, когда скульптор Гинцбург посоветовал ему заняться лепкой и сделать скульптурный автопортрет (1912). Шаляпин превратил одну из комнат своего дома в импровизированную студию, привез глину, поставил станок и начал работать. Через несколько дней пригласил Гинцбурга, который поразился результатам: бюст был очень похож и хорош по лепке. Бюст-автопортрет – своеобразная лирическая исповедь артиста. Шаляпин запечатлел себя в сокровенный момент творчества, «вслушивающимся» в наплывающие звуки. Его взгляд устремлен вдаль. Еще мгновение – легкий трепет пробежит по лицу, оно преобразится, губы разомкнутся, и польется песня. Артист отблагодарил Гинцбурга, послал ему прекрасную фотографию в своей лучшей по пластической выразительности роли Олоферна с многозначительным посвящением: «Милому Илье Яковлевичу Гинцбургу. В знак благодарности за данную мне идею лепить и за указания. Ф. Шаляпин. Петербург. Декабрь, 1912 г.». Бюст понравился и писателю Гиляровскому, Шаляпин подарил ему на память фотографию с надписью: «Моему старому другу, дяде Гиляю от новорожденного скульптора». В 1914 году Шаляпин выполнил бюст К. Коровина.

Шаляпин занимался больше всего «живописью на собственной шкуре», причем гримировал для каждой роли лицо, шею, руки и, если необходимо, тело. Это являлось новшеством. Шаляпин не пользовался единожды созданной маской, он менял грим, добываясь большей выразительности. Он наносил краски широкими и контрастными мазками, изредка прибегал к растушевке. Шаляпинский грим создавался в расчете на большие сцены и громадные театральные залы. При рассмотрении грим казался беспорядочным сочетанием мазков, но на огромной сцене он производил удивительное по художественному эффекту впечатление. Манера гримировки Шаляпина была родственна живописным приемам Коровина и Врубеля. Шаляпин был первым подлинным художником-гримером в полном смысле этого слова. Созданный им «стильный грим» (термин Шаляпина) обладал характерными чертами времени и страны. Шаляпин подчеркивал внутреннее развитие образа изменением грима на протяжении спектакля. К примеру, в «Борисе Годунове» грим изменялся в каждой картине, появлялись и углублялись морщины, седина серебрила волосы и бороду, потому что «страдания и макбетовские муки разъедали человека». Шаляпин «гримировал» и аксессуары (валенки, лошадь и т.п.).

В парижской эмиграции (1932) Шаляпин напишет: «Все, что я буду вспоминать и рассказывать, будет связано с моей театральной жизнью. *О людях и явлениях я собираюсь судить как актер, с актерской точки зрения.*»

Литература:

Шаляпин Ф.И. Маска и душа: Мои сорок лет на театрах; Предисл. Б. Покровского; Комментарии, послесловие Е. Дмитриевской. – М.: В/О «Союзтеатр», 1990. – 317 с.

Фёдор Иванович Шаляпин: альбом-каталог из фондов ГЦТМ им. А.А. Бахрушина / авт. - сост. альбома-каталога С.В. Семиколонова; худож. Н.М. Мельгунова. – М.: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2012. – 408 с.

Интернет-источники:

<https://www.youtube.com/watch?v=VOzj6baMENI> – дом-музей Ф.И. Шаляпина в Москве.

<http://theatremuseum.ru/> – дом-музей Ф.И. Шаляпина в Санкт-Петербурге.

http://theatremuseum.ru/page/glavnoe_o_nas – Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства.

https://www.youtube.com/watch?v=Bt_1keKWd5c&t=0s&list=PLWZ0qbtPbsyQcZ8QevbR5eol_apQ80L8&index=1 – видеофильмы о Ф.И. Шаляпине.

<https://www.youtube.com/watch?v=rAxUJc1p0iw> – Шаляпин и Горький: «Ты взойди, солнце красное».

<https://www.youtube.com/watch?v=KHzoU-9Qohw> – «Абсолютный слух» о Федоре Шаляпине.

<https://www.youtube.com/watch?v=Rx8N7a0ifnU> – «Абсолютный слух» о Федоре Шаляпине в кино.

Портреты Шаляпина:

Репин И.Е. «Портрет Федора Шаляпина», 1882.

Валентин Серов «Портрет Ф.И. Шаляпина», 1905, Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Константин Коровин «Портрет Ф.И. Шаляпина», 1911.

Головин Александр Яковлевич «Портрет Федора Ивановича Шаляпина в роли Бориса Годунова в одноименной опере М.П. Мусоргского», 1912, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Леонид Осипович Пастернак «Портрет Шаляпина», 1913.

Борис Григорьев «Портрет Ф.И. Шаляпина», 1918.

Кустодиев Борис Михайлович «Портрет Ф.И. Шаляпина», 1921.

Борис Михайлович Кустодиев «Портрет Ф.И. Шаляпина», 1922, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Сорин Савелий Абрамович «Портрет Ф.И. Шаляпина», 1930-е, Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, Москва.

Николай Богданов-Бельский «Портрет Шаляпина», 1915.

14 февраля – 205 лет Александру Сергеевичу Даргомыжскому (1813-1869) – русскому композитору, основоположнику реалистического искусства, новатору вокальной лирики. Родился в селе Троицком (Тульской области) в дворянской семье. В детстве Даргомыжский поздно заговорил (в 5 лет). Это повлияло на голос, который остался хриловатым и высоким, что не мешало ему трогать до слёз слушателей выразительностью и художественностью своего вокального исполнения. В 1817 году семья переехала в Петербург. Получил разностороннее домашнее образование. Первый его инструмент – фортепиано. В 9 лет приступил к освоению скрипки и струнных квартетов. Но главной любовью все же осталось фортепиано, для которого он уже тогда написал несколько романсов и сочинений иных жанров.

Он был сверстником Лермонтова, Герцена, Белинского. Сознательная жизнь его началась в условиях николаевской реакции, последовавшей за восстанием декабристов. Решение Даргомыжского посвятить себя музыке обусловлено знакомством с М.И. Глинкой (1835). Под влиянием Глинки композитор работает над первой оперой «Эсмеральда» по роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (с 1838).

В 1841 году, когда была завершена оркестровка и перевод оперы, композитор передал ее в дирекцию императорских театров, надеясь в скором времени увидеть постановку в Петербурге.

История постановки «Эсмеральды» служит примером того, с какими трудностями приходилось сталкиваться русскому композитору, пытавшемуся продвинуть свою оперу на сцену. Лишь в 1848 году благодаря содействию Верстовского опера была исполнена в Москве и только в 50-х годах впервые показана в Петербурге.

Вокальная музыка была одним из главных творческих интересов Александра Даргомыжского, который с радостью давал бесплатные уроки вокала, писал романсы («Юноша и дева», «Ночной зефир», «Я вас любил» на стихи А.С. Пушкина, «Мне грустно» на стихи М.Ю. Лермонтова и пр.).

Во второй половине 1840-х – начале 1850-х годов Александр Сергеевич стал заниматься народными сюжетами, фольклором, обработкой крестьянской песни. Он побывал в Германии, Вене, Брюсселе и Париже; уехал туда поклонником всего французского, а вернулся в Петербург приверженцем русского.

Безусловный успех Даргомыжского связан с оперой «Русалка» на сюжет пушкинской поэмы, музыка которой отличается глубоким психологизмом (1855).

Композитор был избран членом комитета Русского музыкального общества и председателем его петербургского отделения (1867).

Даргомыжский участвовал в создании устава первой в стране консерватории. В это время Александр Сергеевич сблизился с композиторами, которые позднее стали членами «Могучей кучки».

Даргомыжский – создатель сатирического романса и сатирической песни. Как Гоголь в литературе и Федотов в живописи, композитор использовал смех в качестве орудия обличения общественных пороков и социальной несправедливости. Композитор едко высмеивал подострастие чиновников, пресмыкающихся перед влиятельными особами, клеймил высокомерие, чванство и бездушие представителей высших кругов. В позднем творчестве Александр Сергеевич обратился к поэзии П.Ж. Беранже («Старый капрал», «Червяк» и др.).

В последние годы работал над оперой «Каменный гость» по одной из «маленьких трагедий» Пушкина. Не будучи уверенным в успехе, он рассматривал свою работу как опыт, творческую «разведку»: «Забавляюсь над «Дон-Жуаном» Пушкина. Пробую дело небывалое: пишу музыку на сцену «Каменного гостя» так, как они есть, не изменяя ни одного слова» (из одного письма). В этой опере вокально-речевая интонация играет ведущую роль, являясь основным средством характеристики персонажей и основой музыкального развития. Использование в музыке оперы метода интонационного реализма (интонаций обычной бытовой речи) стало новаторством для дальнейшего развития оперного жанра. Его девизом были слова: *«Я не намерен снизводить музыку до забавы. Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды».*

Александр Сергеевич скончался в Петербурге 17 января 1869 года. Погребение состоялось в Александрово-Невской лавре неподалеку от могилы его друга и сподвижника Глинки.

Оперу «Каменный гость» завершил уже Ц.А. Кюи, а инструментовал и написал вступление к опере Н.А. Римский-Корсаков. «Каменный гость» был поставлен в Петербурге (1872). «Кучкисты» высоко ценили это произведение. Стасов писал о нем как о необыкновенном, выходящем из всех правил и из всех примеров сочинении, а в Даргомыжском видел композитора необычайной новизны и мощи, который создал в своей музыке характеры человеческие «с правдивостью и глубиной истинно шекспировской и пушкинской». Мусоргский назвал Даргомыжского «великим учителем музыкальной правды».

В чем состоит значимость А.С. Даргомыжского для отечественной музыки? Александр Сергеевич пошел в искусстве собственным уникальным путем, отстранившись от мощного влияния итальянской и французской композиторских школ, следуя собственным эстетическим вкусам.

Интересные факты из жизни А.С. Даргомыжского

– Даргомыжский был маленького роста, худой, с высоким лбом и мелкими чертами лица. Острословы окрестили его «заспанным котенком». От перенесенной в детстве болезни он поздно заговорил и его голос на всю жизнь остался для мужчины непривычно

высоким. При этом он великолепно пел, с таким чувством исполняя собственные романсы, что слушая его, прослезился Л.Н. Толстой.

– Отец композитора, Сергей Николаевич, был незаконнорожденным сыном помещика А.П. Ладыженского, получил свою фамилию по названию имения отчима Даргомыж. Мать композитора, Мария Борисовна Козловская, происходила из дворянского рода, берущего свое начало от Рюриковичей.

– Сергей Николаевич Даргомыжский высоко ценил в людях чувство юмора и поощрял развитие этого качества в своих детях, награждая их за удачную остроту или ловкую фразу 20 копейками.

– Александр Даргомыжский первым из помещиков Смоленской губернии освободил своих крестьян от крепостной зависимости на очень выгодных условиях (оставил за ними всю землю, которую они обрабатывали до отмены крепостного права; и даже простил причитающиеся с крестьян 4000 рублей).

– В семье Даргомыжских музыка звучала постоянно. Кроме Марии Борисовны и Александра, игравших на фортепиано, брат Эраст владел скрипкой, а сестра Эрминия – арфой.

– Даргомыжский был великолепным концертмейстером, *читая ноты как книгу*. Он разучивал с певцами партии из собственных опер. Следил за тем, чтобы фортепианный аккомпанемент был предельно прост для исполнения и не затмевал голос исполнителя.

– Имя А.С. Даргомыжского носят: музыкальное училище в Туле с 1958 года; детская музыкальная школа № 50 (ул. Цандера, 7, г. Москва); детская школа искусств г. Вязьма (с 2002). В Санкт-Петербурге на доме 30 по Моховой улице установлена мемориальная доска (1911). Именем А.С. Даргомыжского названы улицы в Алма-Ате, Астрахани, Владимире, Вязьме, Краматорске, Липецке, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Темрюке, Тюмени, Харькове, в посёлке Исаково Вяземского района Смоленской области. Деревня Твердуново в Исаковском сельсовете Вяземского района объявлена памятником истории и культуры регионального значения как место, где прошли детские годы композитора А.С. Даргомыжского.

– Скульптурные памятники А.С. Даргомыжскому: памятник на могиле А.С. Даргомыжского (1961) в Некрополе мастеров искусств Александрово-Невской лавры в Санкт-Петербурге, скульптор А.И. Хаустов; бронзовый бюст на мраморной колонне (1989, скульптор В.М. Клыков, архитектор В.И. Снегирёв) установлен в посёлке Арсеньеве Тульской области (до 2013 года он был первым и единственным в мире памятником композитору); бронзовый бюст композитора А.С. Даргомыжского на мраморной колонне (26 мая 2013 года в г. Вязьма Смоленской области, скульптор И.Н. Чумаков (Минск); памятный знак в честь композитора установлен в бывшем имении А.С. Даргомыжского Твердуново, ныне урочище в Вяземском районе Смоленской области (2003).

– Именем Даргомыжского назван теплоход «Композитор Даргомыжский»; самолёт Аэрофлота Airbus A319 (VP-BDN) носит имя «А. Даргомыжский». Выпущена памятная монета Сбербанка России, посвящённая 200-летию со дня рождения А.С. Даргомыжского в серии «Выдающиеся личности России», 2013 год. В почтовое обращение вышел конверт с оригинальной маркой «200 лет со дня рождения А.С. Даргомыжского (1813-1869), композитора» (28.01.2013).

Интернет-источники:

<http://www.belcanto.ru/darg.html> – Даргомыжский «Старый капрал» (исп. Ф.И. Шаляпин).

<https://www.youtube.com/watch?v=JxnXQU4-QcY> – Е. Образцова. Романсы и песни А. Даргомыжского, часть 1, часть 2. Партия фортепьяно – Важа Чачава. (Запись из Колонного зала Дома Союзов).

<https://www.youtube.com/watch?v=fKVAtIgsC20> – «Слыхали ль вы?» Александр Даргомыжский. Истории из жизни российских музыкантов». Документальный биографический фильм. Автор Т. Слюсаренко. Режиссёр А. Торстенсен. Телекомпания «Вектор-Русь». ГТРК «Культура». 2008.

<https://www.youtube.com/watch?v=qbJVZGvIuyk> – Большой театр. Опера «Русалка».

<https://www.youtube.com/watch?v=kM6hrd5renE> – Даргомыжский «Русалка». 2-ое действие.

<https://www.culture.ru/movies/252/200-letie-so-dnya-rozhdeniya-a-s-dargomyzhskogo> – видеолекция «200-летие со дня рождения А.С. Даргомыжского» М.А. Букринской, кандидата искусствоведения РАМ им. Гнесиных (на портале «Культурное наследие России Министерства культуры Российской Федерации»).

Портреты А.С. Даргомыжского:

Маковский Константин Егорович (1839-1915). Портрет А.С. Даргомыжского (1869).

Борисполец Платон Тимофеевич (1805-1880). Портрет молодого Даргомыжского.

Степанов Николай Александрович (1807-1877). Юношеский портрет Даргомыжского.

Волков Адриан Маркович (1827-1873). Портрет позднего прижизненного изображения композитора.

Репин Илья Ефимович (1844-1930). Славянские композиторы (посмертное изображение композитора, исполненное в жанре группового портрета).

<https://www.youtube.com/watch?v=PNj84N9iKxs> – В Вяземском историко-краеведческом музее хранятся особенные экспонаты – личные вещи А.С. Даргомыжского. Подобной экспозиции нет ни в одном музее. Каминные часы, керосиновая лампа, канделябры, конвертики для визиток, ноты, фотографии из семейного архива... – все эти мемориальные вещи в сохранности были переданы музею внучатой племянницей Даргомыжского Эрминией Михайловной Метс и ее сыном Андреем Рихардовичем (1970). Реликвии сохранились в семье благодаря бережному отношению к памяти Александра Сергеевича и вот уже более 40 лет живут жизнью музейных экспонатов, напоминая об атмосфере, которая окружала композитора. Вероятно, в небольшие, расписанные в китайской манере конвертики Даргомыжский вкладывал визитки и приглашения. Известные оперные певцы Юлия Платонова и Федор Комиссаржевский запечатлены на снимках, сделанных в конце XIX века в Санкт-Петербурге (в фотографии Везенберга в доме № 55 между Чернышовым и Семеновским мостами). Большую ценность представляет открытка, на которой запечатлен Федор Шаляпин в роли Мельника из оперы «Русалка», в верхней части которой стоит автограф певца (24.01.1908).

25 февраля – 145 лет со дня рождения Энрико Карузо (1873-1921), великого итальянского оперного певца (тенор). Родился Энрико в промышленном районе Сан-Джованьелло на окраине Неаполя и с самых ранних лет пел в церковном хоре. Его родители Марчелло и Анна Мария Карузо были бедными, но щедрыми и открытыми людьми. Родители видели в сыне инженера, а он с детства мечтал стать музыкантом. Его образование ограничилось начальной школой. После внезапной смерти матери певческим талантом мальчику пришлось зарабатывать, выступая на улицах Неаполя.

Один из концертов стал судьбоносным: юношу пригласил на прослушивание педагог школы вокала Гульельмо Верджине. Энрико начал серьезно заниматься музыкой с известным педагогом и дирижером Винченцо Ломбарди, организовывавшим дебютные концерты молодого исполнителя в ресторанах и барах курортных городов Неаполя. Постепенно к Энрико пришла популярность.

Но о Карузо как о звезде итальянской сцены заговорили, когда 24-летний Энрико исполнил партию Энцо Гримальдо из оперы итальянского композитора Амилькаре

Понкьелли «Джоконда» (*O sole Mio*). Триумфальный успех послужил началом первого в жизни зарубежного турне. В 1900 году Карузо, будучи уже очень знаменитым, впервые спел в Милане на сцене легендарного театра Ла Скала.

Выступив впервые в Метрополитен-опере (Нью-Йорк, 1903) итальянский тенор почти на два десятка лет стал ведущим солистом известного театра.

Что обусловило всемирную популярность Энрико Карузо? Биография свидетельствует о том, что итальянец одним из первых исполнителей мировой сцены решился записать свои выступления на граммофонных пластинках: приблизительно 500 дисков с более чем 200 оригинальными произведениями. Записи опер «Паяц» и «Смейся, паяц!» разошлись миллионными тиражами.

Карузо, обладающий даром карикатуриста и умеющий играть на многих музыкальных инструментах, еще при жизни стал легендой вокального искусства и до настоящего времени остается образцом для современных исполнителей. Он постоянно работал над своим исполнительским аппаратом, над расширением возможностей певческого дыхания, мог красиво взять высокий звук и долго «держат» его.

Приглашенный на обед к испанскому королю оперный певец пришел со своими макаронами, считая, что они вкуснее, и предложил их гостям. Карузо знал лишь несколько слов на английском языке, но это несколько его не смущало. Благодаря хорошему произношению и артистизму он всегда с легкостью выходил из затруднительной ситуации. Лишь однажды плохое знание языка привело к курьезу. Карузо сообщили о скоростижной смерти его знакомого, на что певец радостно ответил: «Прекрасно! Передайте от меня привет при встрече с ним!»

Энрико Карузо не стало 2 августа 1921 года. Похоронили оперного певца в Неаполе.

В память о Карузо по заказу американских больниц, приютов и интернатов, которым певец оказывал помощь, была сделана специальная свеча больших размеров. Каждый год свечу зажигают перед ликом святой Мадонны. По предположительным подсчетам свеча догорит до конца только спустя 500 лет.

Карузо оставил после себя около 7 миллионов (огромные по тем временам деньги), поместья в Америке и Италии, дома в Европе и Соединенных Штатах, коллекции антиквариата и редчайших монет, большое количество дорогих костюмов и к каждому из них по паре лакированных туфель. Но самое главное – это творческое наследие, ставшее эталоном для многих поколений.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLud47NUZTYC9I-MDr_KhK-0Q8-VGx051o – записи Энрико Карузо.

МАРТ 2018

4 марта – 340 лет со дня рождения Антонио Вивальди (Antonio Lucio Vivaldi), (1678-1741) – гениального итальянского композитора, скрипача-виртуоза, педагога, дирижёра, католического священника.

Антонио Вивальди появился на свет семимесячным слабым младенцем со сдавленной грудью, которая впоследствии не давала ему спокойно дышать. Из шестерых детей семьи Антонио был более всех похож на отца – не только редкой для жителей Венеции огненно-рыжей шевелюрой, но умением слышать и чувствовать музыку. Он быстро освоил игру на скрипке и в 10 лет часто выступал в оркестре собора Святого Марка вместо своего отца (1689-1692). В 13 лет мальчик впервые попробовал сочинять собственную музыку. В 15-летнем возрасте по настоянию родителей Антонио выбрал для себя карьеру священнослужителя и следующие 10 лет посвятил изучению церковных наук и получил духовный сан. Но не бросил занятия музыкой и прославился как виртуозный скрипач (1703). За цвет волос его прозвали «рыжим священником», но церковные обязанности Вивальди исполнял недолго. Для Антонио духовная служба была в тягость. Однажды прямо во время мессы священник удалился в ризницу, чтобы записать

пришедшую ему на ум мелодию фуги. Затем вернулся к алтарю как ни в чем не бывало. Этого католическая церковь простить ему не смогла, за него взялась даже инквизиция, но, к счастью, фатальных последствий Вивальди удалось избежать. Ему только запретили служить мессы и въезд в некоторые итальянские города. Здоровье Вивальди было слабым (симптомы «*strettezza di Petto*», «теснота в груди» трактовались как астма), что не мешало ему играть на скрипке, сочинять, принимать участие в музыкальных мероприятиях, но не позволило играть на духовых инструментах.

На склоне лет дела композитора сильно пошатнулись. Он решил вернуться в Венецию, надеясь обрести душевное равновесие в родном городе, который рукоплескал ему без малого 40 лет. Но сочиненная им музыка уже не вызывала былого восторга, у публики появились новые кумиры. Даже в родной консерватории, с которой его связывали 38 лет плодотворной работы, ему дали понять, что в его услугах не нуждаются.

В поисках выхода из положения Вивальди отправился в Вену, ко двору императора Карла VI, своего давнего и могущественного почитателя, в надежде, что там будет востребован (1740). Но не успел он приехать в Вену, как Карл VI скончался. Композитор ненадолго пережил своего несостоявшегося покровителя.

Вивальди похоронен в Вене в могиле для бедных.

Антонио Вивальди – один из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства XVIII века, получил при жизни широкое признание во всей Европе. Пик известности Антонио пришелся на период с 1713 по 1718 год. Он утвердил новую драматизированную («ломбардскую»²⁹) манеру исполнения. Создал жанр сольного инструментального концерта, оказал существенное влияние на развитие виртуозной скрипичной техники. Внёс существенный вклад в развитие инструментовки, одним из первых применил гобои, валторны, фаготы и другие инструменты как самостоятельные, а не дублирующие. Мастер ансамблево-оркестрового концерта – концерто грассо (*concerto grosso*); установил для *concerto grosso* 3-частную циклическую форму, выделил виртуозную партию солиста.

Вивальди – плодовитый композитор, автор 90 опер³⁰, 517 концертов, свыше 100 сонат для различных инструментов с сопровождением басса континуо³¹; светских кантат, серенад, симфоний, *Stabat Mater* и др. церковных произведений.

Портреты А. Вивальди:

Портреты Вивальди³² (1723, 1725) французского художника Франсуа Морелон де ля Кавэ (одна из картин хранится в Международном музее музыки, ит. *Museo internazionale e biblioteca della musica*, в Болонье).

---

²⁹ Ломбардский ритм (от назв. ит. провинции Ломбардия, Lombardia) – острый синкопированный ритм, в основе которого лежит последовательность короткого ударного звука и долгого безударного («обращенный» пунктирный ритм). Этот ритмический рисунок характерен не только для ит. музыки, но и для шотландской (обозначается *Scotch snap* или *Scotch catch*) и венгерской музыки. В XVII-XVIII вв. был распространён во всей европейской профессиональной музыке, причём записывался иногда в виде форшлага (сильная доля) и обыкновенной ноты (слабая доля).

³⁰ Только в 40 операх из 90, о которых упоминает композитор, удалось подтвердить его авторство.

³¹ Бассо континуо (*basso continuo*) (также генерал-бас, цифрованный бас) – непрерывный, общий бас; 1) традиция музыки эпохи барокко, в соответствии с которой нижний голос в ансамбле исполнялся мелодическим инструментом соответствующего диапазона (*виола да гамба*, *виолончель*, *фагот*), в то время как другой инструмент (*клавишный или лютневый*) дублировал эту линию вместе с аккордами, которые обозначались в нотах условной цифровой записью, подразумевавшей элемент импровизации.

³² Известный цветной портрет – это предполагаемый портрет Вивальди, т.к. подписи его фамилии на нём нет, а предположение, что на нём изображён величайший композитор, сделано из-за того, что портрет обнаружен в Венеции и изображает скрипача (Вивальди был скрипачом-виртуозом). Внешнее несходство этого портрета с остальными и отсутствие на нём инициалов композитора дают основания сомневаться в том, что цветной портрет действительно изображает Вивальди.

Карикатура на композитора «Рыжий священник» (1723) нарисована итальянским художником Пьер Леоне Гецци.

Образ в кинематографе:

<https://www.youtube.com/watch?v=yL4dnFgNnFw> – «Вивальди, принц Венеции» (Франция, 2006, режиссёр Жан-Луи Гийерму).

<https://www.youtube.com/watch?v=x5PFHup6WUo> – фильм «Вивальди, рыжий священник» (Италия, 2009, режиссёр Лиана Марабини).

«Сказки старого пианино. Антонио Вивальди» (мультфильм, Россия, 2007, режиссёр Оксана Черкасова).

Интересные факты из жизни Антонио Вивальди

- Антонио Вивальди – первый композитор, создавший концерты для скрипки и оркестра, двух, четырех скрипок и двух мандолин.
- Композиция «Летняя гроза (шторм)» из цикла «Времена года» в исполнении Ванессы Мэй – одна из самых популярных в мире мелодий.
- Вивальди получил признание от соотечественников за возможность создать в трехдневный срок полноценную оперу и написать множество вариаций к одной музыкальной теме.
- Антонио оказал значительное влияние на творчество более знаменитого его последователя – Баха.
- Только 40 опер из 90 имеют полностью доказанное авторство Вивальди.
- Именем композитора назван кратер на одной из планет Солнечной системы.
- В венецианском путеводителе для иностранцев, датированном 1713 годом, отец и сын Вивальди упоминаются как наиболее искусные скрипачи среди музыкантов Венеции.
- Своему «второму рождению» Вивальди обязан итальянскому музыковеду Альберто Джентили, который занимался активным поиском произведений композитора. В 20-е годы XX века до него дошел слух о распродаже рукописных партитур, которые хранились в монастырском колледже в Сан-Мартино. Среди них Джентили обнаружил 14 томов сочинений Вивальди, до сих пор остававшихся неизвестными публике: 19 опер, более 300 концертов, множество духовных и светских вокализов.
- Поиски потерянных сочинений Вивальди ведутся по сей день. В 2010 году в Шотландии был найден его Концерт с флейтой. В 2012 году мир узнал его неизвестную оперу «Orlando Furioso».
- Почитателями искусства Вивальди являлись известные современники музыканта. Среди его слушателей были король Дании Фридрих IV и Папа Римский Бенедикт.
- Наиболее популярным изображением композитора считается полотно французского портретиста Франсуа Морелон де ля Кавэ. Для портрета Антонио пришлось надеть белый парик – этикет тех времен не позволял мужчинам появляться в свете без парика.
- Эпиграфами к концертам, составляющим цикл «Времена года», поставлены сонеты. Автор их неизвестен, но предполагают, что они тоже принадлежат Вивальди.
- В 1939 году была возрождена «Глория», которая прозвучала в Сиене в рамках «Недели Вивальди», организованной итальянцем Альфредо Казелла.
- Сиенский институт носит имя Вивальди.
- Вивальди и Моцарт похоронены на одном кладбище в Вене, где хоронили самых бедных представителей населения.
- Песня корифеев авторской песни В. Берковского и С. Никитина на стихи А. Величанского «Под музыку Вивальди», в песенном тексте которой музыка Вивальди является символом душевной гармонии лирического героя.
- «Вивальди-оркестр» – так называется коллектив, создателем которого была скрипачка и дирижер Светлана Безродная (1989). Его уникальность в том, что в его

составе только женщины. Это своеобразный «ремейк» оркестра воспитанниц, организованного Вивальди при школе «Оспедале делла Пиета» в начале XVIII в.

– Антонио Вивальди принадлежит крылатая фраза: «Когда достаточно одной скрипки, не используют две».

– Итальянские ученые около трех лет назад выявили «эффект Вивальди». Они провели эксперимент, в результате которого выяснилось, что периодическое прослушивание «Времен года» укрепляет память у людей преклонного возраста.

– В знаменитом фильме «Красотка» музыка Вивальди (звучат «Времена года» – три концерта из четырех), по замыслу режиссеров, стала одной из иллюстраций мира высшего общества.

– Швейцарский фигурист Стефан Ламбьель выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Турине (2006), катаясь под «Времена года» Вивальди.

Литература:

Вирджилио Боккарди. Вивальди. – Жизнь замечательных людей (Том 1085). – М.: Молодая гвардия, 2007. – С. 272.

11 марта – 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа (1818-1910) – французского и российского солиста балета, балетмейстера, театрального деятеля и педагога³³.

15 марта – 180 лет со дня рождения Карла Юльевича Давыдова (1838-1889) – русского композитора, дирижера и виолончелиста, директора Санкт-Петербургской консерватории в 1876-1887 годах. *Глава русской виолончельной школы.*

20 марта – 130 лет со дня Первого публичного выступления «Кружка любителей игры на балалайках» под руководством Василия Васильевича Андреева – композитора, балалаечника-виртуоза, организатора и руководителя первого в истории России оркестра народных инструментов. Ныне это Академический русский народный оркестр имени В.В. Андреева. Первый концерт Великорусского оркестра состоялся 1 апреля 1888 года.

Созданный музыкантом-просветителем Василием Васильевичем Андреевым коллектив (1888) уже в начале своего существования завоевал мировое признание.

Андреев считал своей главной идеей – «соединить фрак с балалайкой», т.е. создать оркестр, построенный по принципу симфонического, в основе которого были бы русские народные инструменты. Благодаря деятельности Андреева русская народная музыка стала исполняться в крупнейших залах России и зарубежных стран, повсюду возникали общества любителей игры на домрах и балалайках, а в музыкальном мире эти инструменты получили признание наравне со скрипкой и виолончелью.

Василий Васильевич Андреев (1861-1918) – реформатор русских народных инструментов, выдающийся патриот России, создатель и руководитель первого Великорусского оркестра, общественный деятель, педагог, композитор, дирижер, исполнитель-виртуоз на балалайке и гармонике.

Родился в городе Бежецке Тверской губернии в семье купца первой гильдии Василия Андреевича Андреева и Софьи Михайловны (1861). С ранних лет был увлечен фольклорной стихией и самоучкой играл на многих инструментах. В старших классах гимназии занимался на скрипке у профессора Санкт-Петербургской консерватории Н.В. Галкина. Летом 1883 года в своем имении Марьино в Тверской губернии Андреев услышал игру балалечника-самородка Антипа, был поражен богатыми возможностями

³³ См.: «Методические рекомендации по организации и проведению 200-летия со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа (1818 г.) в рамках Календаря образовательных событий, приуроченных к государственному и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2017/18 учебный год». <http://www.apkpro.ru/912.html>

этого примитивного инструмента и загорелся идеей его усовершенствования. В следующем году В.В. Андреев отважился выступить в качестве солиста-балалаечника в благотворительном концерте в Самаре, а в 1886 году дебютировал в Петербурге в зале Благородного собрания с новой, улучшенной в акустическом отношении балалайкой. Незаурядная одаренность и обаяние в сочетании с аристократическим лоском сделали Андреева кумиром великосветских салонов и законодателем мод.

В 1887 году по его чертежам создана хроматическая балалайка и ее разновидности: пикколо, прима, альт, бас; издана первая «Школа для балалайки», открыты классы игры на балалайке в Соляном городке в Петербурге, организован «Кружок любителей игры на балалайках».

Выступление этого Кружка 20 марта 1888 года в зале Городского Кредитного общества в Петербурге стало первым в истории Андреевского оркестра.

В 1896 году к балалайкам присоединяются домры, гусли и другие народные инструменты, воссозданные на основе исторического исследования. В результате бескорыстной педагогической деятельности Андреева в войсках, железнодорожных училищах, на курсах сельских учителей балалайки и домры распространились по всей России, а вместе с инструментами – и народные песни.

Благодаря триумфальным гастролям Кружка, а позже – Императорского Великорусского оркестра в странах Европы и США русские народные инструменты проникли во все слои общества, завоевали популярность за пределами России. Во Франции (1892) «за введение нового элемента в музыку» Василий Васильевич был избран почетным членом Французской академии искусств. На Всемирной выставке в Париже (1900) В.В. Андреев был награжден Орденом Почетного легиона и Большой золотой медалью. В 1913 году Андрееву дан титул надворного советника, а в 1914 году – звание Солиста Его Императорского Величества.

«Великорусский оркестр является единственным национальным художественным созданием, ничего не позаимствовавшим с запада..., [он] представляет собой редкое исключение, как дело, выросшее на русской почве, созданное русским трудом и опирающееся на музыкальные инструменты русского народа, усовершенствованные на основе принципов, данных самим народом, строго сохранившие свой тип и присущие им особенности... это искусство во всех отношениях стало доступным народу». В.В. Андреев.

Основу репертуара оркестра составляли сочинения самого В.В. Андреева: вальсы, марши, полонезы, русские народные песни в обработке Н.П. Фомина, В.В. Андреева, В.Т. Насонова, Ф.А. Нимана, П.П. Каркина, взятые из сборников народных песен М. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова и др.

Большое место в репертуаре отводилось произведениям русских композиторов: П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, А.П. Бородина, М.А. Балакирева, А.Т. Гречанинова, А.Г. Рубинштейна и др. А.К. Глазунов написал для Великорусского оркестра «Русскую фантазию» (1905), ставшую первым оригинальным произведением профессионального композитора-симфониста для подобного коллектива. Наиболее исполняемыми произведениями Н.П. Фомина были «Рапсодия памяти П.И. Чайковского» (1898), его обработки «Эй, ухнем», «Ай, все кумушки домой», «Я с комариком плясала», звучавшие постоянно в концертах. Самые популярные произведения В.В. Андреева: вальс «Фавн», «Торжественный полонез», обработки народных песен «Светит месяц» и «Как под яблонькой».

В репертуар оркестра вошли и произведения зарубежных композиторов (Э. Грига, Ж. Бизе, Ф. Шуберта, Р. Шумана и др.).

Ежегодно оркестр давал концерты в Дворянском собрании, Мариинском театре, Зале Педагогического музея и Кредитного общества (чаще всего в смешанных концертах, где оркестр выступал наряду с выдающимися исполнителями, такими как: Ф.И. Шаляпин,

И.В. Ершов, Л.В. Собинов, А.В. Нежданова, М.М. Петипа, М.Ф. Ксешинская и др.). С оркестром пели оперные солисты.

В.В. Андреев отдал делу возрождения народных инструментов всю жизнь. Последними его слушателями были бойцы Уральского фронта.

В.В. Андреев похоронен в Александро-Невской лавре.

Интернет-источники:

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

https://www.youtube.com/watch?v=on4LP_kmQU – Концерт Государственного Академического Русского оркестра им. В.В. Андреева в Старой Руссе.

<https://www.youtube.com/watch?v=pkDfAn2E39o> – Пушкинские дни в Политехническом, исполняет Государственный Академический Русский оркестр им. В.В. Андреева, дирижер – народный артист России Дмитрий Хохлов.

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

22 марта – 70 лет со дня рождения Эндрю Ллойд Уэббера (Sir Andrew Lloyd Webber, Baron Lloyd-Webber, 1948) – английского композитора. Начал сочинять в возрасте 6 лет, своё первое произведение опубликовал в 9 лет. Добился больших успехов на поприще музыкального театра. Создал 13 мюзиклов («Иисус Христос – суперзвезда», «Призрак оперы», «Кошки» и др.), две темы к кинофильмам и один реквием. Некоторые его мюзиклы идут более десяти лет как в Вест-Энде, так и на Бродвее. Композитору дарован титул рыцаря и титул пэра (1992). Он обладатель множества престижных наград. Несколько его песен, в том числе «The Music of the Night» из мюзикла «Призрак оперы», «I Don't Know How to Love Him» из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда», «Don't Cry for Me, Argentina» из «Эвиты», «Memory» из «Кошек», стали хитами.

26 - 31 марта – Неделя музыки для детей и юношества.

27 марта – Международный день театра, установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра. Традиционно проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

АПРЕЛЬ 2018

1 апреля – 135 лет со дня рождения Александра Васильевича Александрова (1883-1946) – выдающегося советского композитора, хорового дирижера, педагога. Народный артист СССР (1937). Лауреат Сталинских премий I степени (1942, 1946). Генерал-майор (1943). Профессор Московской Государственной Консерватории (1922), доктор искусствоведения (1940), последний регент Храма Христа Спасителя. Автор музыки Гимна СССР и положенного на ту же мелодию Гимна Российской Федерации. *«Я не был никогда военным специалистом, но у меня все же оказалось могучее оружие в руках – песня. Песня так же может разить врага, как и любое оружие!»* А.В. Александров.

Один из основателей и первый руководитель дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии, автор песни «Священная война» на слова В.И. Лебедева-Кумача.

Художественный руководитель Ансамбля песни и пляски ЦДКЖ (1936), инициатор создания и художественный руководитель Ансамбля песни и танца (1937) Московского городского дворца пионеров и октябрят (ныне Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева).

1 апреля – 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова – русского композитора, дирижера и пианиста (1873-1942).

4 апреля – 110 лет со дня рождения Сигизмунда Абрамовича Каца (1908-1984), советского композитора. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1968). Народный артист РСФСР (1980). Сталинская премия III степени (1950) – за песни «Сирень цветёт», «Шумел сурово Брянский лес...», «Как у дуба старого...», «Заздравная», «Стоит утёс».

Автор оперы «Капитанская дочка» (1941), оперетт «Взаимная любовь» (1940), «Я Вам пишу» (1944), «Южная ночь» (1948, совместно с Никитой Богословским), «Чемпион мира» (1950), «Звёздный рейс» (1961), ряда песен.

Литература: Кац Сигизмунд. Дорогами памяти. Воспоминания. Встречи. Впечатления. Записки композитора. – М.: Советский композитор. 1978. 224 с., илл. Автор книги повествует о своем жизненном и творческом пути, вспоминает о встречах с выдающимися деятелями русской культуры, советского музыкального искусства, с писателями и поэтами. С тонким юмором рассказывает о своем композиторском ремесле.

6 апреля – 110 лет со дня рождения Вано Ильича Мурадели (1908-1970) – советского композитора и дирижёра. Народный артист СССР (1968). Лауреат двух Сталинских премий II степени (1946, 1951). Через все свое творчество пронес Мурадели тему молодежи; советской молодежи посвящены энергичные, торжественные, задорные «Песня молодежи» (слова С. Михалкова), «Слава тебе, Комсомол» (слова А. Пришельца), «Здравствуй, будущее» (слова Е. Долматовского), «Комсомольцы» (слова П. Градова), «Комсомол» (слова М. Вершинина).

В.И. Мурадели – один из представителей советской музыкальной культуры. Его лучшие сочинения проникнуты патриотическими и гражданскими мотивами, посвящены важным проблемам современности. Гражданская тема получила претворение и в опереттах Мурадели: «Девушка с голубыми глазами» (1966) и «Москва – Париж – Москва» (1968).

«Когда думаешь об отличительных чертах музыки Мурадели, то, кажется, что это – крупная тема, крупный план, где нет любования деталями, способными нарушить рельефность главной мысли. И еще – призывный тон, столь явственный, что порой словно видишь в музыке жест оратора, направленный на тебя. И в этом, может быть, особенно ярко сказывается индивидуальность песенного творчества Мурадели – монументального и призывного одновременно». В.А. Белый.

8 апреля – 60 лет Виктору Ивановичу Зинчуку (1958) – российскому гитаристу-виртуозу, композитору, аранжировщику. Доцент Московского государственного университета культуры и искусств, ассоциированный профессор международной академии наук Сан-Марино.

Помимо написания своих произведений, сделал много аранжировок классической музыки: И.С. Баха, Н. Паганини, М. Глинки, Дж. Верди, Дж. Гершвина (записи – https://www.youtube.com/channel/UCAw7-IfUh4T_qlm-UXFbItA). Имеет титулы и награды: Заслуженный артист России (2005), Золотая гитара России, Кавалер ордена «За служение искусству» (2006).

Включён в книгу рекордов России. Рекорд был установлен в 2001 году: исполнение собственной вариации музыкального произведения «Полёт шмеля» Римского-Корсакова в темпе 270 ударов в минуту – при этом, по утверждению композитора, он извлекал 20 нот в секунду. В 2002 был включён в издание «Гиннес. Книга рекордов» (Издательство «АСТ», 2002. – С. 264).

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 особое внимание слову. Самые ранние группы («Сокол», «Скифы», «Скоморохи» и «Славяне») были созданы Александром Градским. Рок-движение в СССР сформировалось к началу 1980-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 1980-х гг. ознаменовался окончательным выходом русского рока из подполья.

25 апреля – 200 лет Марку Даниловичу Соколовскому³⁴ (1818-1883) – замечательному русскому гитаристу-шестьструннику с мировым именем, гитаристу-виртуозу XIX века. В Германии его называли «великим артистом», во Франции – «Паганини гитары», в Англии – «королем гитары», в Италии – «Боттезини гитары», в Польше – «Костюшко гитаристов». Вена, 1858 (или 1859?) – Марк Данилович получает диплом первого гитариста Европы. Игра Марка Соколовского «вселит жизнь даже в камень» (немецкий критик Э. Этингер). «*Вы бы послушали, как он исполнял Шопена, вы бы подумали, что Шопен писал исключительно для гитары*» (композитор А.И. Дюбюк о знаменитом концерте гитариста-шестьструнника в Москве в Большом театре 25 января 1869 года). М.Д. Соколовскому принадлежат различные сочинения для гитары: полонезы, мазурки, вальсы, пьесы «Русская почта» («Poczta»), «Оседлаю коня» (фантазия на романс А.Е. Варламова), «Венецианский карнавал», «Славянская думка» (обработка соч. Мерца «Fantasie romantique») и др. Многие сочинения М. Соколовского остались неизданными.

29 апреля – Международный день танца (International Dance Day) – праздник, посвященный всем стилям танца. Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения Жана-Жоржа Новера (1727-1810), французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета». Дата предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым.

30 апреля – Международный день джаза (International Jazz Day) – ежегодное событие, организованное ЮНЕСКО (с 2012 года). Основная цель праздника – повышение степени информированности международной общественности о джазе как о силе,

---

³⁴ Информацию о М.Д. Соколовском можно найти в следующих зарубежных музыкальных словарях и справочниках:

The new Grove dictionary of music and musicians. London: Macmillan, 1980.

Powrozniak Jozef. Gitarrenlexikon. Berlin: Verlag Neue Musik, 1979.

Bone Philip James. The guitar and mandolin: biographies of celebrated players and composers. London: Schott, 1954.

Russian composers and musicians: A biographical dictionary. Compiled by Alexandria Vodarsky-Shiraeff. New York: H. W. Wilson, 1940.

Schmidl Carlo. Dizionario universale dei musicisti. Milan: Sonzogno, 1937.

Prat Domingo. Diccionario biografico; bibliografico, historico, critico de guitarras (instrumentos afines) guitarristas (profesores, compositores concertistas, lahudistas, amateurs) guitarreros (luthiers) danzas y cantos; terminologia. Buenos Aires: Romero y Fernandez, 1934.

Zuth Josef. Handbuch der Laute und Gitarre. Vienna: Verlag der Zeitschrift fur die Gitarre, 1926.

Римкявичус Юргис «Легендарный певец гитары». Журнал «Яунимо грядос», сентябрь 1978.

Римкявичус Юргис «Легендарный певец гитары». Музыкальный альманах. Гитара, вып. №1, 1986.

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 джаза³⁵. Основопологающую роль в становлении советского джаза сыграла организация Теа-джаза 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 был назван «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» в 1950-е и 1960-е годы в Москве возобновили свою деятельность оркестры Э. Рознера и О. Лундстрема, появились новые составы (оркестры И. Вайнштейна (Ленинград) и В. Людвиковского (Москва), Рижский эстрадный оркестр. Начинается развитие камерного и клубного джаза во всем многообразии его стилистики Многие из мэтров советского джаза начинали творческий путь на сцене московского джаз-клуба «Синяя Птица» (1964-2009). В 1970-х гг. широкую известность получило джазовое трио «ГТЧ»: пианист В. Ганелина, ударник В. Тарасов и саксофонист В. Чекасин (до 1986 г.). В 1970 и 1980-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 единственный джазовый лейбл *Butman Music Records*, руководимый музыкантом (саксофонистом) 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 джазовой музыки: «Усадьба Джаз», «Триумф Джаза» и «Джаз в саду Эрмитаж».

МАЙ 2018

7 мая – 185 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (*Johannes Brahms*; 1833-1897) – немецкого композитора, пианиста, дирижера, исполнителя многих сочинений, созданных для разнообразных оркестровых инструментов, одного из главных представителей периода романтизма. Брамс уверенно чувствовал себя и в сфере интеллектуальной музыки для знатоков, и в сфере популярной музыки, о чем свидетельствуют его «Цыганские песни», «Вальсы – песни любви» и «Венгерские танцы», которые и в наше время выполняют функцию первоклассной развлекательной музыки.

Одно из самых известных произведений Брамса – *«Немецкий реквием»*. Проект занимал композитора больше 10 лет: Брамс, потрясённый трагической судьбой Шумана, после его смерти хотел сочинить траурную кантату. Смерть матери могла стать последним толчком к продолжению и завершению реквиема. Брамс закончил шестую часть реквиема только в 1868 году и написал на титульном листе: «В память о матери». Первое исполнение ещё не завершённого сочинения 10 апреля 1868 года в Бремене потрясло слушателей. Восхищенных отзывов реквием удостоивался и в дальнейшем. Например, «Новая евангелистская церковная газета» после исполнения произведения 18 февраля 1869 года в Лейпциге писала: *«И если мы ожидали гения... то после этого реквиема Брамс действительно заслужил этот титул»*.

---

³⁵ Закупив за границей полную экипировку для джаз-банды: банджо, саксофон, ударную установку с ножной педалью, наборы сурдин, всевозможные диковинные шумовые инструменты, редкий инструмент флексатон, Валентин Яковлевич Парна́х (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).

«Я мыслю только музыкой, и если так пойдет дальше, превращусь в аккорд и исчезну в небесах». Из письма И.Брамса Кларе Шуман.

Интересные факты из жизни Иоганнеса Брамса

- Первый полный сольный концерт Брамса (1848) состоял из исполнения Фуги Баха, работ Марксена и его современника, виртуоза Якоба Розенштайна. Концерт не выделил 16-летнего юношу среди местных и зарубежных исполнителей. Это утвердило Иоганнеса в мысли о том, что роль исполнителя – не его призвание, и побудило целеустремленно заняться сочинением музыкальных произведений.
- Первая высокая должность Брамса: он был приглашен в Детмольдское королевство преподавать игру на фортепиано принцессе Фредерике, руководить придворным хором и выступать с концертами как пианисту (1857).
- Война романтиков была музыкальным спором между представителями радикального направления в музыке – Вагнером и Листом, с одной стороны, и Брамсом и Кларой Шуман – с другой. Современники воспринимали Брамса как безнадежно устаревшего, но он популярен и сегодня.
- Ни одно произведение Брамс не писал так долго, как «Немецкий реквием». Реквием стал и самым длинным произведением композитора. Для его текста Брамс лично выбирал цитаты из лютеранской Библии. Брамс говорил, что для большей универсальности и всеохватности текста может даже переименовать его в «Человеческий реквием».
- Большинство произведений Брамса – краткие сочинения прикладного характера. Влиятельный американский критик Б. Хеггин утверждал, что Брамс особенно хорош в малых жанрах, к которым он отнес бы «Венгерские танцы», «Вальс для фортепьянного дуэта» и «Вальсы любви» для вокального квартета и фортепьяно, а также некоторые из его многочисленных песен.
- Основная тема в финале Первой симфонии является реминисценцией основной темы финала Девятой симфонии Бетховена.
- В 57 лет Брамс объявил о конце своей творческой карьеры. Но после этого он дал миру некоторые поистине невероятно красивые сочинения: «Сонату для кларнета», «Трио и Квинтет», – будучи не в состоянии прекратить сочинять.
- В 1889 была сделана аудиозапись исполнения Брамсом одного из своих «Венгерских танцев». Существует много споров по поводу того, чей голос слышен на пластинке, но то, что громоподобное исполнение принадлежит самому Брамсу, несомненно.
- В 1868 Брамс написал широко известную, основанную на народном тексте «Колыбельную» («Wiegenlied»). Он сочинил ее специально ко дню рождения сына своей доброй знакомой Берты Фабер.
- Брамс был учителем музыки известного кинокомпозитора Макса Штайнера.
- Дом в городке Лихтенталь, Австрия, где Брамс работал над камерными произведениями среднего периода и многими из своих главных сочинений, включая «Немецкий реквием», сохранен и по сей день, является музеем.

Музыка Иоганнеса Брамса в современных фильмах:

(представленный перечень содержит наиболее известные фильмы, в которых звучат отрывки из указанных произведений композитора):

- «Абсолютная власть», 2016 – Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор, Первый концерт для фортепьяно, Квинтет для кларнета, Первая симфония
- «Сотня», 2016 – Четвертая симфония
- «Кукла», 2016 – Венгерский танец № 5, Колыбельная
- «Одиссея», 2016 – Третья симфония и др.

Фильмы о Иоганнесе Брамсе и его творчестве:

Документальный фильм «Кто есть кто. Знаменитые композиторы: Брамс» (2014), США. Автор сценария, продюсер и режиссер М. Хоссик. Фильм продолжительностью в 25 минут рассказывает о жизненном и творческом пути великого композитора, знакомит зрителей с местами, где он вырос, жил и работал.

Авторский цикл передач А. Варгафтника «Партитуры не горят» (2002-2010), Россия. Это история о Брамсе, его произведениях и малоизвестных подробностях личной жизни. Автор передач живо и интересно рассказывает о Брамсе, минуя академические штампы. В фильме звучит музыка композитора, показаны места, связанные с его жизнью.

Музыкально-документальный фильм «Шуман. Клара. Брамс» (2006), Германия. Авторы фильма больше внимания уделили судьбе и творческому пути Роберта и Клары Шуман. Поскольку на протяжении долгих лет их жизнь была тесно связана с Брамсом, фильм повествует и о нем. В фильме есть эпизоды великолепного исполнения их музыки Элен Гримо, Альбрехтом Майером, Трульсом Мерком и Анной Софи фон Оттер, музыканты делятся своим опытом познания музыки Шуманов и Брамса.

Словарь основных понятий

Реквием – заупокойное богослужение в католической церкви. Траурное вокальное или вокально-инструментальное музыкальное произведение, исполняется обычно с симфоническим оркестром на текст молитвы «Покой вечный даруй им». Написаны Моцартом, Берлиозом, Верди и др.

Романтизм в музыке – это художественный метод, в котором композитор прежде всего стремится передать глубину и яркость чувств. Романтизм в музыке существовал дольше других направлений, в некоторых источниках даты колеблются с 1800 по 1910 гг. (от Шуберта до Рахманинова). Романтические мотивы можно найти даже у Баха и Моцарта, которые стали вдохновителями этого направления. Всех композиторов-романтиков можно условно разделить на две группы: те, кто уходит в себя, потому что чувствует разлад с реальностью, и те, кто ищет от этого спасения в другом мире, другой культуре.

Симфония – (от греч. – созвучие) – музыкальное произведение для симфонического оркестра, написанное в сонатной циклической форме; как правило, состоит из 4 частей; симфония формировалась на протяжении нескольких веков и в XVIII веке превратилась в самостоятельный концертный жанр; на его развитие оказали влияние другие жанры оркестровой музыки.

15 мая 280 лет назад была создана Танцевальная школа – первое учебное заведение по подготовке танцовщиков-профессионалов, позже – театральная школа, театральное училище, хореографическое училище (в числе выпускников: А. Истомина, А. Павлова, В. Нижинский, Г. Уланова, Л. Якобсон); ныне – Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Почти три века в Академии развиваются мастерство танца, уникальные методики преподавания, сохраняются и развиваются традиции, накопленные поколениями танцовщиков и педагогов. Первые студенты Академии – 12 девочек и мальчиков – стали звездами для многих поколений танцовщиков. Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Марина Семенова, Галина Уланова, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Наталья Макарова, Светлана Захарова, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина – венценосные выпускники Академии, прославившие и прославляющие Русский Балет во всем Мире.

Возглавляет школу премьер Большого театра, народный артист России, лауреат Государственных премий Николай Цискаридзе, ученик великих мастеров хореографии – Петра Пестова, Марины Семеновой и Галины Улановой. Первый проректор, художественный руководитель Академии – прима-балерина Мариинского театра,

народная артистка России Жанна Аюпова – воспитанница легендарной Нинель Кургапкиной, любимой ученицы Вагановой.

22 мая – 205 лет со дня рождения Рихарда Вагнера (Wilhelm Richard Wagner) – немецкого оперного композитора, дирижёра и теоретика искусства (1813-1883). Реформатор оперы, Вагнер оказал значительное влияние на европейскую музыкальную культуру, особенно на немецкую, на развитие оперных и симфонических жанров. Оперы: «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», «Кольцо Нибелунга».

22 мая – 105 лет со дня рождения Никиты Владимировича Богословского (1913-2004) – русского советского композитора. В списке сочинений мастера: балет-сказка «Королевство кривых зеркал», несколько оперетт: «Раскинулось море широко», «В сиреновом саду», «Весна в Москве» и др. Особую известность приобрела его симфоническая повесть «Василий Теркин», песни «Три года ты мне снилась», «Где ты, утро раннее» и др.

ИЮНЬ 2018

4 июня – 115 лет со дня рождения Евгения Александровича Мравинского (1903-1988) – русского советского дирижёра. Народный артист СССР (1954). Герой Социалистического Труда (1973). Лауреат Ленинской премии (1961). В течение 50-ти лет (1938-1988) возглавлял симфонический оркестр Ленинградской Государственной Филармонии. Мравинский – один из крупнейших дирижёров XX века, значительная фигура в культурной жизни Ленинграда – Санкт-Петербурга. По результатам опроса, проведённого в ноябре 2010 года британским журналом о классической музыке *BBC Music Magazine*, Мравинский занял 17 место в списке из 20 наиболее выдающихся дирижёров всех времён.

Из дневника: *«Можно ли прожить без музыки? – Как будто она не относится к первейшим потребностям человека. Но лишиться ее равносильно, по выражению Дарвина, «утрате счастья». Когда-то, слушая музыку, я испытал потрясение, как удар молнии или грома. Искусство должно потрясать. Иначе это не искусство. Опалённость человека искусством, Музыкой – и слушателя, и исполнителя – вот главное, вот результат искусства... Я верю во всепобеждающую силу музыки. Достаточно прийти в концертный зал без предубежденности, чтобы оказаться во власти музыки».* Е.А. Мравинский.

Будущий дирижер родился в музыкальной семье в Петербурге. Его тетка по отцу – Е. Мравина – была одной из ведущих солисток Мариинского театра. Мать, Елизавета Николаевна, обладала хорошим голосом. По матери Евгений был близким родственником поэту И. Северянину, а сводной сестрой отца была Александра Коллонтай.

Музыкальные способности мальчика проявились рано. В 6 лет он освоил игру на фортепиано, начинает заниматься с известным педагогом В. Стремом, становится постоянным зрителем оперных и балетных спектаклей Мариинского театра. Евгений вспоминал, что балет П. Чайковского «Спящая красавица» (1910) стал для него потрясением.

Но музыка не сразу становится его профессией. В гимназии Мравинский серьезно увлекался естествознанием, хотел поступать на естественный факультет университета. Смерть отца изменила планы юноши, Евгений поступает в труппу миманса Мариинского театра и работает штатным пианистом в Петроградском хореографическом училище, являясь помощником известной балерины и педагога Е. Вечесловой. Он изучает сложную балетную технику, становится виртуозным пианистом и позже – заведующим музыкальной частью училища.

В 1924 году он поступает в консерваторию на композиторское и дирижерское отделения. В 1927 году делает окончательный выбор дирижерского отделения. Его

педагогом стал известный дирижер А. Гаук³⁶. Гаук старался сочетать теорию с практикой. Поэтому Евгений встал за дирижерский пульта на третьем курсе консерватории. После получения высшего музыкального образования он продолжал работать в хореографическом училище. Летом 1931 года он смог получить место второго дирижера в Мариинском театре. Ему поручили заменить заболевшего дирижера, и он блестяще провел спектакль. После этого ему поручили работу по возобновлению балета Чайковского «Спящая красавица». Премьера балета стала событием в культурной жизни Ленинграда.

Евгений Мравинский становится основным балетным дирижером Мариинского театра и дирижером оркестра Ленинградской филармонии, предлагает новый вид концертной деятельности – лекции-концерты³⁷. Вскоре Мравинский оставляет работу в театре.

В 1938 году Евгений Александрович – победитель Первого Всесоюзного конкурса дирижеров. Вся его концертная жизнь (более 50-ти лет) была связана с оркестром Ленинградской филармонии, с музыкантами которого он объехал с концертами Советский Союз и практически весь мир.

Евгений Александрович подходил к произведению как полноправный соавтор, умел раскрыть грани, которые ускользали от других дирижеров, поэтому любое произведение в его руках звучало по-особому.

Исполнение произведений Д.Д. Шостаковича – это особые страницы в жизни исполнительского коллектива, которым руководил Мравинский. Он первый дирижировал всеми (за исключением Седьмой) симфониями композитора. Восьмую симфонию композитор посвятил Мравинскому, она стала визитной карточкой оркестра.

Шостакович писал: *«Наиболее близко я узнал Мравинского во время нашей совместной работы над моей Пятой симфонией. Должен сознаться, что сначала меня несколько испугал метод Мравинского. Мне показалось, что он слишком много копается в мелочах, слишком много внимания уделяет частностям, и мне показалось, что это повредит общему плану, общему замыслу. О каждом такте, о каждой мысли Мравинский учинял мне подлинный допрос, требуя от меня ответа на все возникавшие у него сомнения. Но уже на пятый день совместной работы я понял, что такой метод является, безусловно, правильным. Я стал серьезнее относиться к своей работе, наблюдая, как серьезно работает Мравинский. Я понял, что дирижер не должен петь подобно соловью. Талант должен, прежде всего, сочетаться с долгой и кропотливой работой».*

Исполнение дирижера отличалось изяществом, он тщательно прорабатывал каждое музыкальное произведение. Сложнейшие симфонии Людвига Бетховена он подавал ярко и образно; «возвращал» публике забытые произведения, к примеру Брамса и Брукнера.

Г. Рождественский пишет: *«Мравинский одинаково требователен к себе и к оркестру. Во время совместных гастролей, когда мне на протяжении сравнительно короткого отрезка времени приходилось много раз слышать одни и те же произведения, я всегда удивлялся способности Евгения Александровича не терять ощущения их свежести при многократном повторении. Каждый концерт – премьера, перед каждым концертом все должно быть заново отрепетировано. А как это порой бывает трудно!»*

До последних дней жизни Мравинский продолжал дирижировать, вместе с режиссером А. Торстенсеном стал проводить телетрансляции своих концертов с использованием нескольких камер (зритель видит группу музыкальных инструментов, которая в данный момент является ведущей; и музыка становится осязаемой).

---

³⁶ Вместе с Мравинским у Гаука учился другой в будущем крупнейший дирижер, А. Мелик-Пашаев.

³⁷ До исполнения музыкальных произведений он ярко и увлекательно рассказывал слушателям о произведениях, с которыми собирался их познакомить. Концерты собирали огромные аудитории.

Заслуженное признание получила и педагогическая деятельность профессора Ленинградской консерватории Мравинского.

«Когда я сейчас задумываюсь о пройденном пути и пытаюсь вспомнить, кто и когда впервые породил во мне неистребимую страсть к дирижированию, то<...>вспоминаю человека, чем-то похожего одновременно на Вагнера и Наполеона, наделенного ярким талантом, неиссякаемой энергией, громадной волей. Это был Эмиль Купер, совмещавший в себе дирижера труппы, художественного руководителя и главного дирижера театра, несшего на себе почти все спектакли репертуара. Именно он и внедрил в меня тот «гран отравы», который на всю жизнь связал меня с дирижерским искусством. Именно тогда я увлекся романтикой театрального музицирования, ощутил и понял симфонизм оперной и балетной музыки». Е.А. Мравинский.

Из дневников Е.А. Мравинского и интервью его жены Александры Михайловны Вавилиной-Мравинской:

...У него выработалась своя теория, свой способ выживания: нельзя ничем обраться – «экспроприруют» ...он привязывался к вещам, рукотворным предметам, игрушечкам, сувенирчикам, но большего себе не позволял. Любая другая собственность его тяготила, напоминая, вероятно, о пережитом ожоге.

Его дом – доказательство последовательности позиции. Кроме рояля, накрытого, как верная лошадь, попоной, ничего ценного, что могло бы, скажем, грабителя соблазнить. Почти шок: неужели здесь жил великий музыкант, которому мир рукоплескал?! Не то что мебели – ни редкостных картин, ни «богатой» библиотеки, ни техники, разве что простенький проигрыватель, привезенный женой Александрой Михайловной Вавилиной.

...по натуре своей этот человек (Мравинский) был, напротив, чрезвычайно раним, темпераментен до взрывчатости. И то, что он на репетициях никогда не кричал, карая провинившегося одним лишь взглядом, свидетельствует скорее о его самообладании, чувстве собственного достоинства, что для людей его породы всегда считалось превыше всего.

...Мне вспоминается, – написано в дневнике, – что я начал с введения строгой дисциплины. Вначале это не всем нравилось. А музыканты – народ с юмором, и надо было обладать выдержкой, чтобы не растеряться и настойчиво утверждать свои принципы в работе. Понадобилось время, чтобы мы полюбили друг друга.

Дирижер обязан быть широко образован, иметь огромный интеллектуально-эстетический кругозор, обладать знаниями в сопредельных искусствах: живописи, поэзии, театре и архитектуре. Любить природу, изучать ее законы, формы и гармонии. Быть наделённым художественно-ассоциативным воображением и познанием мира вообще... И тогда это все надо уметь где-то собирать и фокусировать в очередной странице партитуры. Без этого проникновение в атмосферу сочинения не пойдёт... Знание текста вещи не определяет ЗНАНИЕ вещи. Что такое ноты? Это только красная нить мелодии, ЗАМЫСЛА, программы, которую композитор хотел выразить. Дирижер ОБЯЗАН прочесть эту мысль...

Партитура для меня – это человеческий документ. Звучание партитуры – это новая стадия существования произведения. Сама партитура есть некое незыблемое здание, которое меняется, но стоит в целом прочно.

Я спрашиваю с себя много. Как дирижер иду на репетицию подготовленным. Я понимаю, что я не «хозяин музыкантов», а *посредник между автором и слушателями*. В нашем коллективе сложилась практика полной отдачи и подготовленности. Я ничего особенного не требую... Прошу лишь точного проникновения в авторский замысел и мое понимание атмосферы произведения.

...Однажды Александра Михайловна привезла из поездки проигрыватель и поставила одну из подаренных пластинок – «Аполлон Мусагет» Стравинского. Мравинский слушал, сидя в кресле, и, когда закончилось, с горечью произнес:

– Боже мой, какой я несчастный! Ведь как играют, как по форме прекрасно, все выверено, одухотворено... Вот видишь, мне с моими так не сделать...

– Это ты, – сказала она ему, – это ты и твой неизменный оркестр.

Не поверил. Пришлось предъявить и пластинку, и конверт с его роскошным портретом. «Нечаянная радость» – благодарил. И заплакал, всхлипывая, как мальчик.

...Сколько раз его при мне уговаривали остаться, – говорит Александра Михайловна, – но он, как зверюшка, стремился домой, скорей домой. Отмечал в календарике дни, остающиеся до возвращения... А как-то мне сказал, что не смог бы работать на Западе: там другой человеческий материал. Ведь наши люди эмоционально очень многогранны, как ни один другой народ.

– А кроме того, – она продолжила, – сложность, драматичность нашего времени, нашей страны, таких художников, как Мравинский, не только не обедняли, а, напротив, даровали им возможность постижения трагического, без чего искусство невозможно, и Мравинский это, конечно, сознавал.

Примечание. До 1988 года Заслуженный Коллектив Республики входил в пятёрку лучших оркестров мира. До сих пор записи многих исполнений считаются эталонными как по интерпретации сочинений, так и по звучанию оркестра.

История портрета Е.А. Мравинского, Русов Л.А. (1957)

Среди немногочисленных друзей Евгения Александровича Мравинского, имевших «право» позвонить в дверь квартиры без предварительной договоренности по телефону, был «Лёвушка» Русов...

Портрет был написан в Ленинграде в течение двух лет. Е.А. Мравинский изображён сидящим в кресле и погруженным в размышления, в домашней обстановке. Перед нами современник, интеллеktуал, человек независимого характера, воли, чувства собственного достоинства. В его облике, в положении рук, в деталях одежды, интерьера передана обстановка доверительного общения двух художников в момент творчества.

В этом же году портрет демонстрировался на выставке в Государственном Русском музее. Мравинского в более поздний период писали и другие художники: из более ранних известен портрет А. Самохвалова, литографический портрет Г. Верейского (1947); из более поздних работ – картины О.Л. Ломакина «Репетиция. Д. Шостакович и Е. Мравинский» (1969) и В.А. Цветкова «Евгений Мравинский дирижирует» (1975).

Интернет-источники:

<https://www.youtube.com/watch?v=vxzodAYqX-g> – Евгений Александрович Мравинский.

<https://www.youtube.com/watch?v=9SfSGAPLA7U> – Дирижёр Евгений Мравинский: о роли дирижёра в музыке.

<https://www.youtube.com/watch?v=fWkSKlycEDg> – Властелин оркестра Евгений Мравинский.

<https://yandex.ru/video/search?filmId=17931177411149164150&text> – Беседы с Мравинским.

5 июня – 115 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна (Хачатряна) – советского композитора, дирижёра, педагога, музыкально-общественного деятеля (1903-1978). Герой Социалистического Труда (1973). Народный артист СССР (1954). Лауреат Ленинской премии (1959), четырёх Сталинских премий (1941, 1943, 1946, 1950), Государственной премии СССР (1971) и Государственной премии Армянской ССР (1965). Академик АН Армянской ССР (1963). Почётный член Национальной академии Санта-

Чечилия в Риме. Почётный профессор Мексиканской консерватории. Профессор Московской государственной консерватории (1951-1978), доктор искусствоведения (1965).

В 60-е годы, наряду с творческой работой, Арам Ильич преподавал в Московской консерватории и в институте им. Гнесиных. Его ученики: Андрей Эшпай, Ростислав Бойко, Микаэл Таривердиев, Владимир Дашкевич, Алексей Рыбников, Марк Минков и др. Один из крупнейших композиторов XX века. Автор трёх балетов, трёх симфоний, шести концертов, огромного количества произведений вокальной, хоровой, инструментальной и программной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, музыки Государственного гимна Армянской ССР (1944).

К 1954 году завершил работу над балетом «Спартак», премьера которого состоялась через два года в Ленинграде. Но полномасштабно балет был поставлен в 1968 году в Большом театре.

Музыка А.И. Хачатуряна использована в фильмах: «2001: Космическая одиссея» С. Кубрика, «Один, два, три» Б. Уайлдера, «Калигула» Т. Брасса, «Подручный Хадсакера» братьев Коэн, «Покаяние» Т. Абуладзе, «Игры патриотов» и «Прямая и явная угроза» Ф. Нойса, «Чужие» Дж. Кэмэрона, «Олдбой» южнокорейского режиссёра Чхан Ук Пака, британский телесериал «Линия Онедина» (1971-1980).

Огромное творческое наследие Хачатуряна привлекает яркостью и самобытностью национальных мелодий Закавказья, обретших новую жизнь в классических формах мирового музыкального искусства.

10 июня – 105 лет со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова (1913-2007) – советского и российского композитора, пианиста, педагога, музыкально-общественного деятеля. Председатель Правления Союза композиторов СССР (1948-1991). Народный артист СССР (1963). Герой Социалистического Труда (1973). Лауреат Ленинской премии (1974), трёх Сталинских премий второй степени (1942, 1946, 1952) и Государственной премии СССР (1967).

«Тихон Хренников внес в музыкальную лексику свою интонацию, присущую только ему, свои гармонические обороты, пусть несколько неожиданные, но очень свежие, естественные». Евгений Светланов, 1973.

«Песни Тихона Хренникова были, есть и всегда будут верными и любимыми спутниками моей жизни». Эльдар Рязанов, 1996.

Литература: Кокарев А. Тихон Хренников: серия ЖЗЛ (Жизнь замечательных людей). – М.: Молодая гвардия, 2015. – 320 с.

15 июня – 175 лет со дня рождения Эдварда Хагерупа Грига (норв. *Edvard Hagerup Grieg*; **1843-1907**) – норвежского композитора периода романтизма, музыкального деятеля, пианиста, дирижёра.

«Почему не вспомнить ту таинственную, неизъяснимую радость, которая охватила меня, когда, протянув руки к фортепиано, я извлёк – о нет, не мелодию! Куда там! Нет, должно быть, то была гармония. Сначала терция, потом трезвучие, потом аккорд из четырёх звуков. И наконец, с помощью уже обеих рук – о ликование! – пятизвучие, нонаккорд. Когда он прозвучал, восторгу моему не было границ. Вот это был успех! Ни один из последующих моих успехов не опьянял меня так, как этот. Было мне тогда около пяти лет». Эдвард Григ. «Мой первый успех». Избранные статьи и письма.

Творчество Грига формировалось под воздействием норвежской народной культуры. Среди самых известных произведений Грига – две сюиты из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт», концерт для фортепиано с оркестром, скрипичные сонаты. Основное внимание Григ уделял песням и романсам, которых опубликовал более 600. Ещё около двадцати его пьес изданы посмертно. Вокальные сочинения Грига написаны на слова датских, норвежских, немецких поэтов. С 1878 композитор приобретает мировую

известность, выступает как дирижер и пианист, организует в Бергене первый музыкальный фестиваль.

Музыка Эдварда Грига использована в мультфильмах «Легенда о Григе» (1967), «Старый дом» (1977), «Пер Гюнт» (1979), «Корзина с еловыми шишками» (1989), «Гномы и горный король» (1993).

17 июня – 200 лет со дня рождения Шарля Франсуа Гуно (фр. *Charles François Gounod*; **1818-1893**) – французского композитора, музыкального критика, писателя-мемуариста. Автор всемирно известной оперы «Фауст» занимает одно из самых почетных мест среди композиторов XIX в. Гуно вошел в историю музыки как один из основоположников нового направления в оперном жанре, получившего впоследствии название «лирическая опера». В каком бы жанре ни работал композитор, он всегда отдавал предпочтение мелодическому развитию. Он считал, что мелодия всегда будет самым чистым выражением человеческой мысли.

В музыке Гуно покоряет лиризм, в оперном творчестве музыкант выступает как мастер музыкального портрета и чуткий художник, передающий правдивость жизненных ситуаций. В его манере изложения искренность и простота соседствуют с высочайшим композиторским мастерством. Именно за эти качества ценил музыку французского композитора П. Чайковский, даже дирижировавший в 1892 г. оперой «Фауст» в Театре Прянишникова. По его словам, Гуно – «*один из немногих, которые в наше время пишут не из предвзятых теорий, а по внушению чувства*».

Гуно известен как оперный композитор, им написаны 12 опер, хоровые сочинения (оратории, мессы, кантаты), 2 симфонии, инструментальные ансамбли, фортепианные пьесы, более 140 романсов и песен, дуэты, музыка для театра.

23 июня – День балалайки (праздник музыкантов-народников). Идея провести музыкальный праздник, посвященный народному творчеству, принадлежит президенту российского клуба «народных музыкантов», Заслуженному артисту Российской Федерации и директору Русского концертного квартета «Сказ» Дмитрию Белинскому.

Организация первого торжества была приурочена к двум юбилейным моментам, связанным с балалайкой: 320 лет с первого документального упоминания об этом инструменте на Руси и 125 лет с момента, как первый руководитель ансамбля народного творчества Василий Андреев освоил игру на балалайке.

ИЮЛЬ 2018

24 июля – 215 лет со дня рождения Адольфа Шарля Адана, иногда **Адám** (фр. *Adolphe Charles Adam*; **1803-1856**) – французского композитора эпохи романтизма, автора многочисленных опер, балетов и рождественской песни «О, Святая ночь».

Автор всемирно известного балета «Жизель» А. Адан был одним из наиболее знаменитых и любимых композиторов Франции первой половины XIX в. Его оперы и балеты пользовались огромным успехом у публики, слава Адана еще при жизни перешагнула рубежи Франции. Наследие его огромно: свыше 46 опер, 18 балетов (среди которых «Дева Дуная», «Корсар», «Фауст»). Его музыку отличают изящество мелодии, пластичность рисунка, тонкость инструментовки.

Образ Адана – это многомерный, объемный образ популярной и примечательной фигуры в истории французской музыкальной культуры первой половины XIX века. Адан прожил небольшую, но интенсивную творческую жизнь. Родился в Париже в семье профессора консерватории Луи Адана. Но педагог, воспитавший множество видных музыкантов, не захотел сделать музыку профессией сына. Юный Адольф вынужден был самостоятельно пробивать себе путь.

В консерватории он занимался у Ф. Бенуа (по классу органа), у А. Буальдьё, оказавшего влияние на его формирование (через Буальдьё Адан соприкоснулся со школой

Л. Керубини, всегда вызывавшего его почтение). Основное его наследие неотрывно от театра, к которому он чувствовал живейшее расположение. Адан сотрудничал с разными театральными центрами Парижа, с юности дышал воздухом кулис, свой театральный путь начинал с игры в оркестре на треугольнике.

Адан жил в Петербурге (1839-1840), где писал музыку по заказу дирекции императорских театров. Он и по сей день входит в репертуары многих музыкальных театров. Все новейшие достижения французского балета быстро переносились на русскую сцену. Балет «Жизель» был поставлен в Петербурге в 1842 году, через год после парижской премьеры. Особенным успехом он пользовался у российских зрителей. Партию Жизели в балете Адана исполняли ведущие балерины петербургской и московской сцен: Анна Павлова, Галина Уланова и др.

В 1847 году Адан организовал в Париже «Национальный театр» для постановки опер молодых композиторов, просуществовавший год. В 1847-1848 гг. Адан писал музыкальные фельетоны в газетах. С 1848 года состоял профессором Парижской консерватории по классу композиции, с 1844 года – членом Института Франции.

Музыка Адана отличается мелодичностью, изяществом; успеху многих его опер и балетов способствовала и простота сюжета. До наших дней на сцене удержались опера «Почтальон из Лонжюмо», балеты «Жизель» по Готье (пост. 1841) и «Корсар» (пост. 1856), которые заложили основу французского романтического балета, получившего дальнейшее развитие в творчестве Лео Делиба.

29 июля – 90 лет Константину Агапароновичу Орбеляну (1928-2014) – армянскому советскому пианисту, дирижёру, композитору. Народный артист Армянской ССР (1974). Народный артист СССР (1979).

Родился в Армавире. Музыкальные способности открылись у Константина в раннем детстве, его отдали в школу для особо одаренных детей при Бакинской консерватории. Но проучиться удалось недолго. Константина исключили из «престижной» школы. Из большого города братья перебрались в село в Нагорном Карабахе.

Окончил Ереванскую консерваторию по классу композиции (1961). 1940-1943 – пианист в Бакинском институте физкультуры и спортобществах. 1943-1952 – пианист, с 1949 – дирижер и музыкальный руководитель Эстрадного оркестра Армянской филармонии. 1952-1954 – концертмейстер Театра оперы и балета в Ереване. 1954-1956 – руководитель инструментального ансамбля Армянского радио. 1956 – художественный руководитель Эстрадного оркестра Армении, в дальнейшем возглавлял Государственный академический камерный оркестр ленинградской филармонии. С 1999 – пианист, дирижер, творческий директор Государственного симфонического оркестра России.

Сочинения: балеты – хореографические картины «Героям Отечественной войны» (1954), «В полет» (1954), «Мы за мир» (1955), «Бессмертие» (Ереван, 1975); для симф. орк. – «Анданте и скерцо» (1953), «Симфония» (1961), «Праздничная увертюра» (1968), поэма «Зангезур» (1973); «Струнный квартет» (1956); для скр. и ф-п. – пьесы; для влч. и ф-п. – пьесы; для ф-п. – пьесы; для эстр. орк. – фантазии, рапсодии, джазовые композиции; для 4 тромбонов и эстр. орк. – «Полифонический прелюд» (1965); песни, в т.ч. «Шум берез» (сл. В. Лазарева), «Спасибо жизни» (сл. Е. Евтушенко), «Сто часов счастья» (сл. В. Тушновой), «Галисес» (сл. Л. Дуряна), «Ереванская мелодия» (сл. А. Граши); музыка к драм. спектаклям, фильмам, в т.ч. «Сердце поет» (1956), «Прыжок через пропасть» (1959), «Кольца славы» (1962), «Путь на арену» (1963), «Два Леонид два» (1970).

АВГУСТ 2018

9 августа – 130 лет Дмитрию Степановичу Васильеву-Буглаю (1888-1956) – советскому композитору, одному из первых авторов советской песни, мастеру хоровой

музыки, собирателю народных песен. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1947). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951).

Д.С. Васильев-Буглай с 1932 г. – член Союза композиторов. С 1931 по 1933 г. работал в Удмуртии в фольклорных экспедициях. Им было собрано более 500 народных песен. Свою главную творческую задачу он формулировал как *«создание музыки распевного слова»*. Склонность к народно-песенному мелосу проявлялась в его собственных сочинениях и в органичных обработках народных песен и даже в его агитационных произведениях.

Одним из первых произведений, принесших известность Васильеву-Буглаю, была песня «Проводы» («Как родная меня мать провожала»). Эту мелодию композитор «соединил» со стихами Демьяна Бедного. В 1920-1930-е гг. песня стала поистине массовой, ее пели на праздниках, на демонстрациях, в быту.

13 августа – 105 лет со дня рождения Модеста (Мануса) Ефимовича Табачникова – русского и советского композитора (1913-1977). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976). Музыкай начал увлекаться с самого детства, играл в духовом оркестре и оркестре народных инструментов. Но любимыми инструментами оставались фортепиано и аккордеон, которыми он виртуозно владел. Учился на дирижерском факультете Одесского музыкально-театрального института.

Песни композитора, которые получили признание у бойцов Советской Армии и в тылу: «Давай закурим, товарищ, по одной», «Одессит Мишка»; среди известных песен послевоенного периода: «У Черного моря», «Нет, не забудет солдат», «Я музыкой живу».

За годы композиторской деятельности Табачников написал оперетты («Сенсация», «Люблю, люблю» и др.), музыку к 50 драматическим спектаклям и 7 кинофильмам, более 230 песен. Исполнители его песен – популярные певцы: К. Шульженко, Л. Утесов, П. Лещенко, М. Бернес, Э. Горовец, В. Трошин, Г. Великанова и др.

25 августа – 100 лет со дня рождения Леонарда Бернштейна (англ. *Leonard Bernstein*; 1918-1990) – американского композитора, пианиста, дирижёра и популяризатора академической музыки. Дирижировал многими ведущими оркестрами мира, главный дирижёр Нью-Йоркской филармонии (1958-1969). Автор балетов, симфоний, мюзиклов.

По результатам опроса, проведённого (2010) британским журналом о классической музыке *BBC Music Magazine* среди 100 дирижёров из разных стран, среди которых такие музыканты, как Колин Дэвис (Великобритания), Валерий Гергиев (Россия), Густаво Дудамель (Венесуэла), Марис Янсонс (Латвия), Леонард Бернштейн занял второе место в списке из 20-ти наиболее выдающихся дирижёров всех времён.

«Чтобы добиться многого, две вещи необходимы: план и не совсем достаточно времени». Бернштейн Леонард

«В былые времена все пели. Вы должны были петь так же хорошо, как разговаривать. Это была оценка культуры человека пением». Бернштейн Леонард.

Деятельность Л. Бернштейна поражает разнообразием: талантливый композитор, известный всему миру как автор мюзикла *«Вестсайдская история»*, крупнейший дирижер XX в. (его называют в числе наиболее достойных преемников Г. Караяна), яркий музыкальный писатель и лектор, умеющий найти общий язык с широчайшим кругом слушателей, пианист и педагог.

Леонард родился в семье выходцев с Западной Украины. В США Бернштейны переехали до Первой мировой войны. Музыка Леонард любил с самого детства. В 10 лет он играл на фортепиано, которое ему подарила тетя. Во время учебы в школе Леонард выступал в Бостоне в качестве солиста школьного оркестра. Обучался в Гарвардском университете (1939, музыка и филология), затем в институте музыки Кёртиса (Филадельфия), совершенствовался в дирижировании у русского дирижёра, контрабасиста

и музыкального деятеля Сергея Александровича Кусевицкого. В 1943-1944 годах был ассистентом дирижёра Нью-Йоркского филармонического симфонического оркестра, в 1945-1948 – главным дирижёром Центрального оркестра Нью-Йорк Сити.

В чем заключается причина его успеха? Бернштейн – художник вулканического темперамента, он увлекает слушателей, заставляет внимать музыке, затаив дыхание, даже тогда, когда его интерпретация кажется необычной. Оркестр под его управлением музицирует непринужденно, свободно, интенсивно, все происходит как импровизация. Движения дирижера темпераментны, экспрессивны, но точны; кажется, что его руки, фигура, мимика излучают музыку, которая рождается «здесь и сейчас». Одним своим шуточным произведением он дирижировал «без рук», управляя оркестром только с помощью мимики.

Бернштейн дирижировал всеми ведущими оркестрами мира. Участвовал как дирижер в фестивалях современной музыки (Прага, Амстердам), исполнял свои сочинения и сочинения американских композиторов. В 1958-1969 годах он – главный дирижёр Нью-Йоркской филармонии. В 1959 году гастролировал в СССР. Выступал с исполнением своих произведений как пианист и дирижёр.

Бернштейн – автор балетов, симфоний («Иеремия», 1942; «Эпоха тревоги», 1949), вокальных циклов, церковной музыки, инструментальных пьес, песен и музыки для кино.

Настоящим талантом является создание мюзиклов. Самые известные среди них: «По городу», «Удивительный город», «Кандид», «Вестсайдская история». Именно «Вестсайдская история» (1957) – самая известная работа композитора. За основу мюзикла взят сюжет трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Бернштейн написал оперу «Волнения на Таити» (1954), создал балет «Факсимиле» и др. В своем творчестве он совмещал мотивы музыкального стиля «кантри», негритянский и индейский фольклор.

Он выпустил ряд книг: «Радость музыки» (1959), «Бесконечное разнообразие музыки» (1966), «Вопрос без ответа» (1976), в которых отстаивал равноправие жанров (академической, джазовой и рок-музыки). В советском издательстве «Музыка» на русском языке вышла книга Бернштейна «Музыка – всем» (1978).

Особым занятием Бернштейна была борьба за мир. Его «Путешествие во имя мира» – тур в Афины и Хиросиму с оркестром Европейского сообщества (1985) к 40-летию атомной бомбардировки. Бернштейн провел исторические концерты «Berlin Celebration Concerts» по обе стороны Берлинской стены, когда её демонтировали (1989).

«Для меня вообще важно обращение к теме молодежи и общение с ней, это одно из самых главных дел в нашей жизни, потому что молодежь – наше будущее. Мне нравится передавать им свои знания и чувства, учить их», – говорил Бернштейн.

По состоянию здоровья Бернштейн оставляет дирижирование (1990), что было для него непростым решением, а в октябре этого же года умирает от сердечного приступа. Похоронен композитор на Гринвудском кладбище в Бруклине рядом с женой. Дети положили в гроб отца дирижерскую палочку, а у сердца – партитуру Симфонии № 5 Малера. Концерт памяти Бернштейна прошел в Карнеги-Холл 14 ноября 1990 года.

Бернштейн учил мир, что *музыка – нечто большее, нежели просто ноты*. Кровью, потом и часто слезами он обратил многих, не обладающих музыкальным слухом людей и страстных любителей музыки, преобразовав популярные театральные шоу в арену общественной мысли, а детское телевидение – в забавную оркестровую игру. Его воздействие на искусство шло из его веры в то, что убежденность, экспрессия и любовь необходимы для создания величайшей музыки в этом «лучшем из возможных миров».

<https://www.youtube.com/watch?v=LoWAMzTgW3U> – Леонард Бернштейн. «Абсолютный слух».

<https://www.youtube.com/watch?v=8AICSKHzM3g> – Леонард Бернштейн дирижирует лицом.

СЕНТЯБРЬ 2018

3 сентября – 215 лет со дня рождения Александра Львовича Гурилева (1803-1858) – русского композитора, пианиста, скрипача, альтиста. 88 романсов и песен, многие из которых стали народными: «Матушка-голубушка», «Сердце», «Ласточка», «Разлука».

Родился в семье крепостного музыканта графа В.Г. Орлова. Отец руководил крепостным оркестром графа в его подмосковном имении Отрада, преподавал в женских учебных заведениях Москвы. Первые уроки музыки Александр получил от отца, игре на фортепиано учился у Джона Филда, теории музыки – у И.И. Геништы. Играл в крепостном оркестре на скрипке и альте и в квартете князя Голицына. После смерти Орлова (1831) вместе с отцом получил вольную и отправился в Москву, где стал известен как композитор, пианист и педагог.

Вокальная лирика – основной жанр творчества А.Л. Гурилёва. Его романсы проникнуты романтическими, сентиментальными настроениями, тонким лиризмом, в них сильно влияние русской народной традиции. *Лучшие качества музыки композитора – ее задушевность, щемлящая искренность, открытость эмоционального высказывания, экспрессия, тонкость фортепианной игры и лирический монолог. Каждая нота пропитана элегически-романтическим настроением, тоской, мягкостью и одиночеством.*

Композиторское наследие Гурилева составляют многочисленные романсы (около 200), обработки русских народных песен и фортепианные пьесы. Опубликовано всего 90 романсов и 47 обработок в сборнике «Избранные народные песни» (1849). Любимыми вокальными жанрами композитора были элегический романс и популярные романсы в стиле «русской песни» с ясной мелодией, кантиленой. Романсы драматически-декламационного стиля предвосхищают творчество Даргомыжского, Мусоргского и Чайковского. У Гурилёва в романсах тщательно разработана фортепианная партия.

Из романсов Гурилева наибольшей известностью пользовались³⁸: «Матушка голубушка», «Вьётся ласточка», «Не слышно на палубе песен», «Разлука», «Песнь ямщика», «Однозвучно гремит колокольчик», дуэт «Не шуми ты, рожь», их переложения для органа и для фортепиано.

Музыка Гурилева звучит и в наши дни. Романсы: «Не шуми ты, рожь», «Грусть девушки», «Сарафанчик», «Гаданье», «Отгадай, моя родная»; обработки народных мелодий: «Не одна во поле дороженька», «Лучинушка», «Уж как пал туман»; фортепианные пьесы. Среди лирических бытовых романсов и песен композитора есть драматические монологи-рассказы о горькой личной судьбе («Разлука», «Сердце-игрушка»; монологи-размышления – «И скучно, и грустно», «Оправдание» на стихи М.Ю. Лермонтова; монолог-элегия «Вам не понять моей печали»; взволнованность творческого вдохновения – «Внутренняя музыка» на стихи Н.П. Огарева).

Композитор провёл почти всю жизнь в бедности, зарабатывал частным преподаванием и корректурой нот. Умер в Москве.

Романсы:

Бедная девушка ты (слова К.С. Аксакова)

Бог с вами, я вас больше не люблю (слова Н.П. Грекова)

В морозную ночь я смотрел (слова И. Макарова)

Вам не понять моей печали (слова А.Н. Бешенцова)

Внутренняя музыка (слова Н.П. Огарёва)

Воспоминание (слова А. Дьякова)

Вьётся ласточка сизокрылая (слова Н.П. Грекова)

Деревенский сторож (слова Н.П. Огарёва)

Домик-крошечка (слова С.М. Любецкого)

Зимний вечер (слова Н.П. Огарёва)

---

³⁸ Вся вокальная лирика музыканта собрана посмертно в двухтомниках Е.А. Стемневской.

И скучно, и грустно (слова М.Ю. Лермонтова)
К фонтану Бахчисарайского дворца (слова А.С. Пушкина)
Колокольчик (слова А.В. Кольцова)
Колыбельная песня (слова П. Каменского)
Красный сарафан
Лучинушка
Молитва (В минуту жизни трудную) (слова М.Ю. Лермонтова)
Не одна во поле дороженька
Не спрашивай, не вызывай признанья (слова А.Н. Струговщикова)
Не шуми ты, рожь (слова А.В. Кольцова)
Нет, не тебя так пылко я люблю (слова М.Ю. Лермонтова)
Однозвучно гремит колокольчик (слова И.И. Макарова)
Оправдание (Когда одни воспоминанья) (слова М.Ю. Лермонтова)
Осенний день (слова Н.П. Грекова)
Отвернитесь, не глядите (слова А.В. Кольцова)
Отгадай, моя родная (слова Е. Крузе)
Падучая звезда (слова И. Макарова)
Песнь моряка (слова Н.П. Грекова)
Право, маменьке скажу (слова Ю. Масальского, пер. с польского Н.В. Берга)
Путник (слова Н.П. Огарёва)
Радость-душечка (слова П.А. Вяземского)
Разлука (На заре туманной юности) (слова А.В. Кольцова)
С песней душа улетит (слова неизвестного автора)
Сарафанчик (слова А.И. Полежаева)
Сердце-игрушка (слова Э.И. Губера)
Серенада (слова Н.П. Грекова)
Скучно, матушка
Слеза (слова Н.П. Грекова)
Смолкни, милая певица
Уж как пал туман (слова неизвестного автора)
Улетела пташечка (слова С. Сельского)
Я вечер в саду гуляла (слова А. Дельвига)
Я говорил при расставании (слова А.А. Фета)
Я помню взгляд (слова Л. Тимофеева)

Словарь основных понятий

Романс в музыке (исп. *romance*, позднелат. *romanice*, букв. – «по-романски», т.е. «по-испански») – вокальное сочинение, написанное на небольшое стихотворение лирического содержания, преимущественно любовного; камерное музыкально-поэтическое произведение для голоса с инструментальным сопровождением.

Жанр русского романса сформировался на волне веяний романтизма в первой половине XIX века. Ведущий вклад в его становление внесли композиторы Алябьев, Варламов и Гурилёв. Во многих романсах звучат цыганские темы. В XIX веке сформировалось несколько поджанров: салонный романс, жестокий романс и др. «Золотой век» русского романса пришёлся на начало XX века, когда работали такие самобытные исполнители, как А. Вертинский, В. Панина, А. Вяльцева, Н. Плевицкая. Позднее традиции романса продолжали в эмиграции П. Лещенко, в СССР – И. Юрьева, Т. Церетели и В. Козин. С конца 30-х гг. XX в. романс подвергался гонениям как пережиток царской эпохи. Возрождение русской школы романса относится к 1970-м гг., когда романсы стали исполнять Н. Сличенко, В. Баглаенко, В. Пономарёва, Н. Брегвадзе и др.

Черты романса. По форме романс, как и песня, пишется в коленном складе, в романсе не обязательна чётность тактов, которые есть в песне; допускаются отступления в виде расширений или вставок, переходов от одного колена к другому. Вокальная партия романса имеет ясное и рельефное мелодическое очертание и отличается певучестью. Рефрен (припев) в романсе чаще всего отсутствует (но есть и исключения, к примеру, А.С. Даргомыжский «Старый капрал» – романс с припевом в куплетной форме). В романсе больше внимания следует обращать на передачу общего настроения текста. Романс относится к камерной музыке, пишется для пения с аккомпанементом (преимущественно фортепиано), но некоторые романсы исполняются в сопровождении оркестра. Инструментальное сопровождение в романсе – нередко равноправный с вокальной партией элемент единого целого.

Форма романса перешла и в инструментальную музыку под названием «*romance sans paroles*» (song without words, Lied ohne Worte, песня без слов) – пьеса в коленном складе с преобладающим мелодическим значением. Такие романсы пишутся для фортепиано (см. Мендельсон) или для другого сольного инструмента с аккомпанементом.

6 сентября – 90 лет со дня рождения Евгения Федоровича Светланова (1928-2002) – советского и российского дирижёра, композитора, пианиста. Народный артист СССР (1968). Герой Социалистического Труда (1986). Лауреат Ленинской премии (1972) и Государственной премии СССР (1983).

Среди музыкантов нашего времени Евгений Федорович занимает особое место как великолепный дирижер, одаренный пианист и композитор; он писал стихи, сочинял тексты к собственным романсам и прекрасно читал стихи других авторов. Им записаны несколько пластинок. 45 лет проработал в Большом театре, совмещая с руководством Госоркестром СССР. В доказательство известной истины, что талантливый человек талантлив во всем, Светланов однажды выступил и как журналист. Но главным делом всей его жизни является *Музыка*.

Родился в Москве в музыкальной семье солистов оперы Большого театра Федора и Татьяны Светлановых. Детство его было связано с репетициями театра и музыкой, которой он начал заниматься с 6 лет. Евгений Светланов пел в хоре, принимал участие как мим в спектаклях; в семь лет Евгений впервые вышел на сцену, исполнив роль казачонка в опере И. Держинского «Тихий Дон». А однажды, услышав музыку, забрался на стул и начал дирижировать. А. Нежданова и дирижёр Н. Голованов от души посмеялись и предрекли, что из такого мальчугана обязательно будет дирижёр.

«С той поры, как помню себя, мне было совершенно ясно, что дирижером я не мог бы не быть». Е.Ф. Светланов.

В годы войны начал работать в мимическом ансамбле Большого театра вместе с матерью.

После окончания школы Евгений поступил в музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Закончив институт (1951), Евгений Светланов продолжил образование в Московской консерватории, причем сразу на двух отделениях – композиторском и дирижерском. Наставниками его были такие известные музыканты, как А. Гаук и Г. Нейгауз. Но после 2 курса он оставил занятия в классе Нейгауза, поскольку понял, что работа под руководством Гаука требует полной отдачи. На четвертом курсе, по рекомендации А. Гаука, Светланов становится дирижером-ассистентом Большого театра.

Дипломную работу молодой музыкант готовил с Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио, которую защитил весной 1955 года.

«С самого юного возраста я мыслил себя дирижером. К дирижированию я подошел сознательно, уже имея дипломы пианиста и композитора. И дирижирование явилось как бы суммированием того, что я получил в стенах двух учебных заведений: Института имени Гнесиных и Московской консерватории. Естественно, мне было легче

приступить к дирижерской работе, поскольку знания и опыт в других смежных областях очень помогли этому». Е.Ф. Светланов.

За 5 лет работы в Большом театре Евгений Светланов поставил ряд современных балетов и опер. С самого начала он стремился познакомить зрителей с неизвестными им произведениями. Впервые вынес на сцену Большого театра балет И. Стравинского «Весна священная», а до его постановки исполнил музыку этого балета на сцене Большого зала Московской консерватории.

Подлинным триумфом дирижера стали его выступления во время гастролей Большого театра в Милане на сцене прославленного «Ла Скала». После неожиданной кончины выдающегося дирижера А. Мелик-Пашаева Светланову за короткий срок пришлось осваивать весь классический оперный репертуар («Войну и мир», «Пиковую даму», «Бориса Годунова», «Садко», «Князя Игоря»).

Но в 1965 году Светланов покидает Большой театр, чтобы стать дирижером и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра СССР. В этом коллективе он проработал большую часть своей жизни. Евгений Федорович создал оркестр практически заново: тщательный подбор музыкантов, организация постоянных выступлений оркестра на родине и за ее пределами, впервые ввел в практику работы коллектива исторические концерты для юношества, во время которых исполнялись редкие и незаслуженно забытые произведения.

«Меня побудило заняться дирижированием твердое намерение возродить к жизни незаслуженно забытые произведения, и, в первую очередь, русской классики». Е.Ф. Светланов.

За последующие 30 лет дирижер осуществил практически полное собрание записей русской симфонической музыки. Эта уникальная антология выпускалась одновременно фирмой «Мелодия» и французской компанией «Патэ-Маркони». За запись всех симфоний Чайковского (1969) Светланов получил «Гран-при» французской Академии грамзаписи и высшую голландскую награду – «Приз Эдисона». Одновременно он работал и над циклом «Избранные шедевры западноевропейской музыки», где собрал лучшие произведения всех эпох и стилей.

Примерно за две недели до смерти Евгений Федорович дал в Лондоне свой последний концерт. С оркестром Би-би-си были исполнены симфония «Зимние грезы» П. Чайковского и «Колокола» С. Рахманинова.

Светланов умер в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Память:

- Государственному академическому симфоническому оркестру присвоено имя Евгения Светланова (2006).
- Большой зал Московского международного Дома музыки назван в честь Светланова (2004).
- Имя Светланова получила малая планета № 4135.
- С 2007 года проводится Международный конкурс дирижеров имени Светланова.
- В 2012 на доме № 11 по Елисеевскому переулку, где Светланов жил с 1984 года, открыта мемориальная доска.
- Имя Е.Ф. Светланова присвоено самолёту Airbus A330 компании «Аэрофлот».
- Имя Е.Ф. Светланова носит улица в Раменках.

Интернет-источники:

<https://www.youtube.com/watch?v=BYjCXvBhWwc> – «Евгений Светланов. Воспоминание...» Портрет музыканта рисуют близкие друзья и соратники: Родион Щедрин, Юрий Темирканов, Рене Керинг, Майя Плисецкая, Владимир Спиваков, Майкл Тайден, Александра Пахмутова, Александр Градский, Николай Добронравов, Нина Николаева-Светланова.

<https://www.youtube.com/watch?v=cTeyLXciDnk> – «Гении и злодеи. Евгений Светланов». 2008.

ОКТАБРЬ 2018

1 октября ежегодно отмечается **Международный день музыки**³⁹ (англ. *International Music Day*).

Цель празднования Международного дня музыки заключается в том, чтобы показать людям ценность музыкального искусства, достижения великих 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).

Интернет-источники:

https://www.youtube.com/watch?v=M_wjAcwESZM – Международный день музыки (International Music Day).

<https://www.youtube.com/watch?v=uvbmNNZ6Z30> – Фильм «Международный день музыки».

23 октября – 90 лет Юрию Сергеевичу Саульскому (1928-2003) – советскому и российскому композитору, дирижёру, автору балетов и мюзиклов, песен, музыки к телеспектаклям и кинофильмам. Народный артист РСФСР (1990).

Мама будущего композитора пела в хоре Свешникова, а отец, по профессии юрист, был неплохим пианистом. Однако любовь к музыке в мальчике проснулась не сразу. Мать заставляла его заниматься на рояле, а Юра мечтал сбежать во двор к мальчишкам, чтобы поиграть в футбол.

Совсем юным он бегал слушать джаз в фойе кинотеатров «Художественный» и «Ударник». Затем была учеба в музыкальной школе имени Гнесиных, эвакуация и военное музыкальное училище. Пареньку довелось принять участие в параде Победы в составе военного оркестра (1945).

После войны Саульский окончил музыкальное училище при Московской консерватории, а затем и саму консерваторию по классам теории и композиции (1954).

В 1960 году Юрий Сергеевич назначен главным дирижером столичного мюзик-холла, а спустя 2 года его приняли в состав Союза композиторов СССР. В 1963 году на

---

³⁹ 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.

композитора обрушилась ошеломительная всенародная слава после появления песни на стихи поэта Михаила Танича «Черный кот». В 1966 году Саульский создал из лучших джазменов того времени джазовый оркестр «ВИО-66».

С 1970 года Юрий Сергеевич посвящает себя исключительно композиторской деятельности. Трудно перечислить все популярные песни композитора («Всё скорей», «Тополиный пух», «Снежинка», «Ничей», «Баллада о времени», «Осенняя мелодия» и др.). Саульским написаны мюзикл «Крошка Ц», музыка ко многим кинофильмам.

В 90-е годы Саульский – президент Международного джазового ангажемента и вице-президент Международного Союза деятелей эстрадного искусства, организатор международных фестивалей и конкурсов.

Скончался в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Интересные факты из творчества Ю.С. Саульского

Саульский считал джаз музыкой своей жизни, не зря коллеги дали ему прозвище «человек-джаз». Роман с этим направлением музыки завязался у Юрия Сергеевича в раннем детстве, когда отец разрешал ему слушать на патефоне пластинки с записями Дюка Эллингтона, Леонида Утесова и Александра Цфасмана.

«Черный кот» стал главным шлягером Юрия Саульского. Песня, которую он называл своей четвертой симфонией Бетховена, была написана за полчаса и стала его визитной карточкой. Сотрудники ГАИ сразу же отпускали Саульского, когда узнавали, что именно он автор «Черного кота».

Музыка к театральным постановкам:

1969 – «Глазами клоуна» (Театр имени Моссовета)

1970 – «Тень» Е. Шварца (Московский театр юного зрителя)

1973 – «Старший сын» Вампилова (Театр имени М.Н. Ермоловой)

1974 – «Прошлым летом в Чулимске» (Театр имени М.Н. Ермоловой)

1978 – «Царствие земное» (Театр имени Моссовета)

1981 – «Старомодная комедия» (Харьковский драматический театр)

1983 – «Снежная королева» Е. Шварца (Театр имени М.Н. Ермоловой)

1984 – «Крамнегелл» П. Устинова (Московский театр Сатиры)

1985 – «Операция «С Новым годом!» Ю. Германа (Театр имени Моссовета)

1985 – «Уважаемый товарищ» М. Зощенко (Театр имени Н.В. Гоголя)

<https://www.youtube.com/watch?v=fxGA88knOH8> – «Джазовые импровизации одной судьбы», документальный фильм, режиссер Роман Саульский.

25 октября – 180 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838-1875) – французского композитора. Родился в Париже в семье учителя пения, ему дали имя Александр Сезар Леопольд Бизе. Во время крещения его нарекли Жорж, под этим именем он и получил дальнейшую известность. Семья, где родился мальчик, была музыкальной. Помимо того, что папа преподавал в школе пение, мама профессионально играла на фортепиано, преподавателем пения был и дядя Жоржа по материнской линии.

Творчество Бизе относится к периоду романтизма. Он писал пьесы для фортепиано, романсы, произведения для оркестров и оперы. Мировую славу завоевал благодаря своей самой известной опере «Кармен».

Родители Жоржа уличных развлечений не приветствовали, поэтому в возрасте четырёх лет Жорж уже прекрасно разбирался в нотах и играл на фортепиано. Заметив музыкальный талант сына, отец отдал его учиться в Парижскую консерваторию в возрасте 9 лет. Детство Жоржа Бизе закончилось, так и не начавшись. По утрам его в консерваторию непременно отводила мать. После учёбы она ждала его, и каждый день повторялся по одному сценарию: дома его кормили, закрывали в комнате, где он должен был заниматься игрой на фортепиано. И мальчик играл на инструменте, пока не засыпал за ним от усталости. Юный Жорж пытался сопротивляться матери, ему нравилась

литература, хотелось постоянно читать много книг. Но как только мать заставляла его с очередной книжкой в руках, то монотонно твердила: *«Ты не зря вырос в музыкальной семье, ты станешь музыкантом, а не литератором. Причём выдающимся!»*

Бизе блестяще окончил Парижскую консерваторию (1857) по классу композиции. На выпускном курсе им была написана оперетта «Доктор Миракль».

При окончании консерватории Бизе получил Римскую премию, которая давала право на длительную поездку за казённый счёт в Италию для совершенствования мастерства. В Италии он сочинил свою первую оперу «Дон Прокопио» (1859).

Вернувшись на родину, Бизе дебютировал на парижской сцене оперой «Искатели жемчуга» (1863). Вскоре была создана следующая опера – «Пертская красавица» (1866) по роману В. Скотта.

Несмотря на все музыкальные достоинства, успеха оперы не принесли, и Бизе (1867) вновь обратился к жанру оперетты («Мальбрук в поход собрался»), создал новую оперу «Джамиле» по поэме А. Мюссе «Намуна» (1871).

Настоящую известность и славу принесла композитору симфоническая музыка к драме А. Доде «Арлезианка» (1872); впоследствии из неё были составлены две оркестровые сюиты. После «Арлезианки» в 1875 была написана знаменитая «Кармен» по новелле П. Мериме (1874-1875). Трудно поверить, что произведение, признанное вершиной французского оперного реализма, обошедшее все оперные сцены мира и ставшее одним из самых любимых и популярных в истории музыки, при первой постановке в Париже успеха не имело и было снято с репертуара. После премьеры «Кармен» он бросился в реку. На следующее утро Жорж проснулся в лихорадке. Почти четыре месяца длилась тяжёлая болезнь: Жорж оглох, у него отнялись руки и ноги, иногда к нему возвращалось сознание, но почти всё время он находился в бреде. 3 июня 1875 года композитора не стало.

Жорж Бизе умер, а через четыре месяца в Венской опере состоялся феерический успех оперы «Кармен». Он так и не узнал, что это произведение спустя год поставили на всех крупнейших сценах Европы, признали вершиной его творчества, что «Кармен» стала самой популярной оперой в истории.

После смерти композитора в его бумагах нашли партитуру оперы «Иван Грозный» (1865), которая впервые была поставлена только в 1946 г.

«Мысли вслух» Жоржа Бизе:

Один малоуспешный композитор с усмешкой отозвался о Бизе: «Кто рано расцвел, тот и отцветет рано». Когда эти слова передали Бизе, тот не растерялся и ответил: «Судя по всему, сам он собирается расцвести не раньше, чем ему стукнет семьдесят».

Бизе хорошо понимал эфемерность славы, поэтому не сильно ею дорожил. «Известность приходит и уходит, а неизвестность остается», – частенько говаривал композитор.

За свою недолгую, но достаточно насыщенную жизнь в театре Жорж Бизе сталкивался с разными ситуациями и весьма натерпелся от коллег. Считается, что ему принадлежит фраза: «В музыке все как в жизни: хорошие музыканты не помнят зла. Плохие – добра».

Интернет-источники:

<https://www.youtube.com/watch?v=dLdpUdt7H6o> – Государственный академический Большой театр СССР. 1982 г. Жорж Бизе, опера «Кармен». Классическая постановка Большого театра. Режиссер-постановщик и балетмейстер Ростислав Захаров. Дирижер Марк Эрмлер. Главные партии исполняют: Кармен – Елена Образцова, Дон Хозе – Владимир Атлантов, Эскамильо – Юрий Мазурок, Микаэла – Людмила Сергиенко, Фраскита – Ирина Журина, Мерседес – Татьяна Тугаринова, Моралес – Игорь Морозов, Ремендадо – Андрей Соколов, Данкайро – Владислав Пашинский, Цунига – Юрий Королев.

<https://yandex.ru/video/search?filmId=1886897612382630979&text> – «Абсолютный слух» о творчестве Жоржа Бизе.

26 сентября – 120 лет Джорджу Гершвину (англ. *George Gershwin*, имя при рождении *Jacob Gershwine* – Яков) – американскому композитору и пианисту (1898-1937).

Его творческий взлет пришелся на 20-30 годы XX в. – время, которое в Америке называли «джазовой эпохой». Этот музыкальный стиль оказал огромное влияние на Гершвина, он пытался выразить при помощи музыки дух современности и жизненный уклад простых американцев, заявляя, что джаз – это музыка народа, в которой он слышит национальный жизненный импульс и кипящую реку жизни США.

Самые популярные работы Гершвина – «Голубая рапсодия» и опера «Порги и Бесс» (1935), написана по пьесе Д. Хэйворда о негритянских Ромео и Джульетте. Джордж общается с писателем, посещает место действия, слушает фольклорную музыку. Композитор трудился над оперой 20 месяцев, работа шла напряженно, он даже уехал из Нью-Йорка и почти год жил в маленьком рыбацком поселке в Южной Каролине. Произведение показало миру Гершвина-новатора. Он оригинально вплетает фольклорные мотивы в джазовые импровизации и симфонические мелодии.

Премьера имела успех, но истинная слава к произведению пришла уже после смерти автора. Опера пережила сотни постановок и вошла в золотой фонд мировой музыки.

Композитор разрушил стену между классическим и популярным направлениями в музыке и оказал огромное влияние на развитие джаза.

https://www.youtube.com/watch?v=AnN9_OIOVlw – Автор и ведущий Артём Варгафтик. Передача посвящена Джорджу Гершвину и его знаменитой опере «Порги и Бесс» (2004). Это попытка взглянуть на музыканта глазами его друзей, недоброжелателей и современного человека.

НОЯБРЬ 2018

3 ноября – 130 лет первому исполнению симфонической сюиты «Шахерезада» Николая Андреевича Римского-Корсакова (1888).

Сюита состоит из 4-ех частей, законченных отдельных эпизодов, объединенных лейтмотивами. Тема Шахерезады – солирующая скрипка с сопровождением арфы. Тема султана Шахриара – резкие грозные унисоны медных духовых и струнных инструментов. Темы видоизменяются, но остаются узнаваемыми даже в конце сюиты.

Первая часть – «Море и Синдбадов корабль». Вступление ознаменовано появлением Шахриара и рассказчицы Шахерезады. Наступает черед морской темы – струнные дополняются аккордами духовых, а затем нежная флейта рисует бег корабля по морскому простору. Буря развивается тревожным звучанием струнных, более резкими репликами духовых, сплетением тем в хаосе шторма. Но возвращается спокойствие.

Вторая часть – «Рассказ царевича Календера» начинается темой главной героини и постепенно переходит в яркую восточную мелодию. В середине части возникает тема битвы. Полет легендарной птицы Рух возникает на фоне батальной сцены звучанием флейты-пикколо. Завершение части – переход из темы битвы в тему царевича.

Третья часть – «Царевич и царевна», это две темы, характеризующие главных героев повествования. Тема Царевича, более лиричная, мелодичная, тема Шахерезады дополняет ее игривыми интонациями, затейливым ритмическим рисунком. Темы развиваются, но их прерывает тема Шахерезады в исполнении скрипки-соло.

Часть четвертая – «Багдадский праздник. Море. Корабль разбивается о скалу с медным всадником» – включает почти все основные темы сюиты из предыдущих частей. Здесь они создают картину неистового веселья. Праздник сменяется морской бурей. В заключении появляется тема Шахриара, но она уже не такая резкая и суровая, как в начале – грозный султан поддался чарам прекрасной Шахерезады.

Интересные факты сочинения симфонической сюиты:

- Сюита стала одним из произведений, представленных в «Парижских сезонах» русской балетной школы в 1910 году. Постановка покорила французских ценителей музыкальным строем и великолепно переданным с помощью костюмов Л. Бакста восточным колоритом.
- Балетная постановка получила вторую жизнь в 1994 году с легкой руки Андрииса Лиепы. Была полностью воссоздана не только хореография М. Фокина, но и заново отшиты по эскизам Л. Бакста костюмы героев. С тех пор «Шехерезада» регулярно идет на сцене Мариинского театра и других ведущих театров мира.
- В 2010 году на джазовом фестивале в Москве прозвучала «Шехерезада XXI» – обработка джазовых музыкантов И. Бутмана и Н. Левиновского.
- На русский язык «1000 и 1 ночь» была переведена с французского языка в 1760-х – 1770-х годах. Римский-Корсаков стал первым композитором, который не побоялся обратиться к этому сюжету.
- Римский-Корсаков был участником кругосветного морского путешествия, и это позволило ему стать мастером в создании образа водной стихии музыкальными средствами. В сюите представлено это его непревзойденное умение.
- Изначально «Шехерезада» приобретала под пером автора классическую форму сюиты, ведь каждая ее часть получила программный комментарий и название. Но после отказа композитора от наименования частей в пользу их простой нумерации произведение стало больше похоже на симфонию. Отсюда и появилось нынешнее полное наименование «Шехерезады» – симфоническая сюита.
- В Олимпийском парке г. Сочи можно увидеть шоу танцующих фонтанов под музыку «Шехерезады». Фрагмент сюиты прозвучал на церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр – 2014.
- В творческом наследии Прокофьева есть «Фантазия на тему Шехерезады», созданная на основе сочинения его учителя Николая Андреевича Римского-Корсакова.
- Морис Равель всегда с гордостью говорил, что его настольной книгой является партитура «Шехерезады» Н.А. Римского-Корсакова, по которой он частенько учится инструментовке. В 1903 году он написал свою «Шехерезаду» – вокальный цикл из трех поэм для голоса с оркестром.
- В 1907 году немецкий астроном А. Копфф открыл астероид, который получил название «Шехерезада».

12 ноября – 185 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887) – русского композитора, учёного-химика и медика, участника «Могучей кучки», основоположника русского эпического симфонизма. Творческое наследие Бородина, совмещавшего научную и преподавательскую деятельность со служением искусству, сравнительно невелико по объёму, однако оно внесло ценнейший вклад в сокровищницу русской музыкальной классики.

Наиболее значительным произведением Бородина является опера «Князь Игорь» – образец национального героического эпоса в музыке. Автор работал над главным произведением своей жизни 18 лет, но опера так и не была завершена: после смерти Бородина оперу дописали и сделали оркестровку по материалам Бородина композиторы Н.А. Римский-Корсаков и А.К. Глазунов. Поставленная в 1890 году в Санкт-Петербургском Мариинском театре, опера, отличавшаяся монументальной цельностью образов, мощностью и размахом народных хоровых сцен, яркостью национального колорита в традициях эпической оперы Глинки «Руслан и Людмила», имела большой успех и до настоящего времени остаётся одним из шедевров отечественного оперного искусства.

Бородин считается одним из основателей классических жанров симфонии и квартета в России.

<https://www.youtube.com/watch?v=X-m1w6fbXGw> – Гении и злодеи. Александр Бородин. 2003.

https://www.youtube.com/watch?v=MZ4_cRQLH1Y – Партитуры не горят. А. Бородин. Опера «Князь Игорь».

17 ноября – 120 лет Льву Александровичу Шварцу (1898-1962) – советскому композитору. Родился в Ташкенте. В 1927 году окончил Московскую консерваторию по классу К.Н. Игумнова (фортепиано), композицией занимался у Г.Л. Катуара. В кино с 1935. Написал музыку к 30 фильмам. Наиболее плодотворным было его содружество с режиссёром М.С. Донским: «Детство Горького», «В людях», «Мои университеты», «Как закалялась сталь», «Радуга», «Непокорённые», «Сельская учительница», «Алитет уходит в горы», «Мать», «Фома Гордеев». Популярностью пользовалась музыка Шварца к фильмам-сказкам «Золотой ключик» и «Каменный цветок», к детским фильмам «Тимур и его команда», «Слон и верёвочка», «Друг мой, Колька!».

В 1927-1930 годах преподавал фортепиано в музыкальном техникуме им. Гнесиных.

В 1931-1933 годах был концертмейстером Всесоюзного радиокомитета, выступал как пианист.

Автор инструментальных и вокальных произведений, детских песен, музыки к экранизациям произведений советских писателей и к мультипликационным фильмам:

1934 – Вор

1935 – Карьера Фиалкина

1936 – Волк и журавль

1937 – Лиса и волк

1937 – Сказка о рыбаке и рыбке

1944 – Телефон

21 ноября – 120 лет Льву Константиновичу Книпперу (1898-1974) – советскому композитору. Народный артист РСФСР (1974). Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1946, 1949).

Родился в Тифлисе (ныне – Тбилиси). В Гражданскую войну воевал в Белой армии и эвакуировался в 1920 году из Крыма с остатками армии барона Врангеля. С 1923 года – член Ассоциации современной музыки. Вёл творческую и пропагандистскую работу в РККА. С 1932 года – инструктор по массовой работе Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. С 1933 года выступает как дирижёр. С 1936 года – руководитель музыкальной части Театра народов Востока.

Автор симфонических произведений, в том числе 4-й симфонии «Поэма о бойце-комсомольце» (1934), в которую вошла его знаменитая песня «Полюшко-поле»⁴⁰. Автор музыки опер «Северный ветер» (1930), «На Байкале» (1948), «Маленький принц» (1964), балета «Красавица Ангара» (совместно с Бау Ямпилковым, поставлен в 1959 году Бурятским театром оперы и балета), свыше 20 симфоний, музыки к кинофильмам и театральным спектаклям (в том числе таировская «Оптимистическая трагедия» в Камерном театре).

Изучал народную музыку в среднеазиатских республиках: Туркмении, Киргизии и Таджикистане; записал таджикские (около 150), киргизские, туркменские, курдские, ассирийские народные песни и наигрыши, около 80 бурятских напевов.

⁴⁰ Песню «Полюшко-поле» выдающийся американский дирижер Л. Стоковский назвал «лучшей песней XX века» (слова – В. Гусев). Лучшее исполнение песни «Полюшко-поле» – хор им. Александрова.

28 ноября – 125 лет первому исполнению Шестой симфонии П.И. Чайковского (1893). Свою последнюю **Шестую симфонию «Патетическую»** (соч.74) П.И. Чайковский писал с февраля по конец августа 1893 года. Он называл ее наилучшим и наиискреннейшим из своих произведений. Премьера состоялась 16 октября 1893 года, дирижировал сам автор.

После премьеры Чайковский писал: «С этой симфонией происходит что-то странное! Она не то чтобы не понравилась, но произвела некоторое недоумение. Что касается меня, то я горжусь ей более, чем каким-либо другим моим сочинением».

Через девять дней П.И. Чайковский скончался. Критики и слушатели не поняли произведение, которое композитор считал одним из самых главных в своей жизни. Второе исполнение симфонии на концерте памяти П.И. Чайковского имело грандиозный успех.

«В этой симфонии, ставшей, к прискорбию, лебединой песней нашего композитора, он явился новым не только по содержанию, но и по форме; вместо обычного Allegro или Presto она начинается Adagio lamentoso, оставляющим слушателя в самом грустном настроении. В этом Adagio композитор как бы прощается с жизнью; постепенное morendo (итал. – замирание) всего оркестра нам напомнило знаменитый конец «Гамлета»: «The rest is silent» (Дальнейшее – тишина)». В. Баскин, автор первой биографии Чайковского.

Шестая симфония является одним из немногих произведений, затрагивающих вечную тему жизни и смерти.

Классическая для жанра симфонии четырехчастная форма позволяет отразить трагическую драматургию:

- I часть – Allegro с медленным вступлением Adagio.
- II часть – Пятидольный вальс.
- III часть – Скерцо-марш.
- Финал – Adagio lamentoso.

Музыкальный текст симфонии предоставляет наличие большого количества темповых изменений. Внутреннее давление продолжает нарастать, краски сгущаются. Напряжение нарастает до предела, в кульминации происходит «инсульт», звучит православная панихида «Со святыми упокой». На ритмичном басу у деревянно-духовых инструментов формируются интонации вздоха и плача. Небольшая кода построена на предыдущих интонациях и является логичным завершением части.

II и III части – это пространство действительности, со всеми положительными и отрицательными сторонами.

Финал не дает ни единой надежды на появление оптимистического завершения. Погружение в бездну, безысходность позиционируется как отсутствие счастья. Постепенно звучность уменьшается, ничего уже не изменить.

С точки зрения именно трагедийной концепции можно рассматривать части под следующим углом:

- I часть – Размышление о жизни и смерти.
- II часть – Поэтический мир лирического героя.
- III часть – Скерцо зла, насмешка судьбы или праздник жизни, на котором человек является лишним звеном.
- IV – Трагическая развязка произведения.

Концепция произведения открыла новые грани для творчества романтиков. Последнее масштабное сочинение Чайковского навсегда останется отражением внутреннего мира творца. Жизнь или смерть, быть или не быть – это мысль, зарождающаяся в сознании и дающая либо силы на преодоление, либо трагедийный исход.

<https://www.youtube.com/watch?v=nТН0ТоатахА> – Чайковский. Симфония №6 (дирижер – Е.Ф. Светланов). Последняя симфония П.И. Чайковского, названная

«Патетическая», которая была впервые исполнена за несколько дней до смерти композитора. Сам Петр Ильич задумывал ее написание как «венец всего его сочинительства».

<https://www.youtube.com/watch?v=5t8wQsFbL0o> – П. Чайковский. Симфония №6 «Патетическая». Исполняет Национальный филармонический оркестр России. Дирижер – Владимир Спиваков.

Интересные факты о Шестой симфонии П.И. Чайковского:

- Первоначально композитор хотел сочинить симфонию, имеющую программное название «Жизнь». Концепция произведения должна была быть выдержана в самом жизнерадостном духе. В итоге замысел было трудно реализовать, и композитор разжег практически сочиненной партитурой камин.
- Сочинение посвящается племяннику Владимиру Давыдову, об этом автор написал в «письме для Володи», на которое любимец Чайковского так и не ответил.
- Перед началом работы над композицией на первой странице автор отметил: «Господи, благослови», а на последней странице было начертано: «Господи, благодарю тебя! В этот день я завершил черновой эскиз».
- Автор считал, что данное произведение является его гордостью, потому что, без преувеличения, он вложил в него всю свою душу.
- Музыка III части была открыта Олимпиада – 80 в Москве.
- Чайковский цитировал в произведении церковную панихиду «Со святыми упокой».
- Впоследствии Первая часть будет полностью переписана, а первоначальный материал будет использован в Третьем фортепианном концерте, сочинявшемся в это же время.

ДЕКАБРЬ 2018

15 декабря – 110 лет Владиславу Геннадиевичу Соколову (1908-1993) – советскому российскому хоровому дирижёру, педагогу, композитору. Народный артист СССР (1966). Родился в Рыбинске в семье священника. В детстве пел в церковном хоре. Поступил в музыкальный техникум в класс фортепиано Г.И. Романовского, однако из-за повреждения руки был вынужден отказаться от карьеры пианиста. В 1932 году окончил училище при Московской консерватории (по классам хорового дирижирования А.В. Александрова и композиции Д.Б. Кабалевского); в 1936 году – дирижёрско-хоровой факультет Московской консерватории (по классу Г.А. Дмитревского); в 1938 году – аспирантуру при консерватории.

Организовал Детский хор при Центральном доме художественного воспитания детей (1936). В 1946-1952 годах – хормейстер Ансамбля песни и пляски Советской Армии. В 1956 году создал Государственный московский хор, был его художественным руководителем до 1988. Гастролировал за рубежом (Болгария, ГДР, КНДР, Польша, Румыния, Франция, Чехословакия, Швеция, Япония).

С 1929 года – педагог в музыкальных школах, в том числе в Центральной музыкальной школе; преподавал в Московской консерватории (с 1936); с 1951 года – профессор и заведующий кафедрой хорового дирижирования. Среди его учеников – И. Гейнрихс, В. Ильин, С. Казанский, Н. Кутузов, В. Минин, К. Никольская и др.

С 1958 года – заместитель председателя, в 1974-1980 гг. – председатель правления Всероссийского хорового общества. Принимал участие во всех Всемирных фестивалях молодёжи и студентов (дирижёр, консультант, член жюри).

Произведения для хора а капелла: 9 пьес для детского хора «Где отдыхает день» (на слова М. Садовского), семь хоров для смешанного состава (на слова М. Садовского), обработки народных песен («Повянь, бурь-погодушка», «Ты рябина ли» и др.), духовных хоров, переложений. Автор популярной книги «Работа с хором» (М., 1959; 3-е изд. 1967), статей о хоровом искусстве; составитель сборников.

<https://yandex.ru/video/search?filmId=3384220424527883260&text> – Русская народная песня «Повянь, бурь-погодушка» в исполнении детского хора Института художественного воспитания АПН СССР под управлением Владислава Соколова, обработка Владислава Соколова.

22 декабря – 160 лет Джакомо Антонио Доменико Микеле Секондо Мариа Пуччини (итал. *Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini*; **1858-1924**) – великому итальянскому оперному композитору. В творческой среде этого композитора называют вторым человеком после Дж. Верди.

Пуччини родился в городе Лукка в музыкальной семье, был одним из семи детей. Династия музыкантов в семье Пуччини была основана прапрадедушкой Джакомо и его тёзкой. После смерти отца, Микеле Пуччини (1813-1864), пятилетнего Пуччини отправили на учение к его дяде Фортунато Маджи, который считал его плохим, недисциплинированным учеником и, как пишет современный биограф композитора, награждал его болезненным пинком по голени за каждую фальшивую ноту, после чего у Пуччини всю жизнь рефлекторно возникала боль в ноге от фальшивых нот.

Впоследствии Пуччини получил место церковного органиста и хормейстера. *Оперным композитором ему захотелось стать, когда он услышал представление оперы Джузеппе Верди «Аида» в Пизе. Тот момент он описывал в воспоминаниях: словно рука Господня его коснулась, «Мизинец Господа» коснулся его и велел писать для театра, и только для театра. Так он попал в Миланскую консерваторию.*

Пуччини впервые обратил на себя внимание ранними операми: «Виллисы» (1884), «Эдгар» (1890) и «Манон Леско» (1893), но первый успех пришел к нему только после постановки «Богемы» (1896) по известной повести А. Мюрге «Сцены из жизни богемы». Опера повествует о беззаботной, иногда веселой, иногда печальной жизни молодых парижских художников, обитателей Латинского квартала.

Среди более поздних опер композитора наибольшим признанием пользовалась «Тоска» (1900). Музыка «Тоски» проникнута глубоким драматизмом и удивительной нежностью, лирическим трепетом. Через четыре года появилась опера «Мадам Баттерфляй», но была принята столь прохладно, что Пуччини забрал партитуру для переделки. Новая редакция увидела свет через три месяца. Последняя опера «Турандот» осталась незавершенной, после кончины композитора была закончена Ф. Альфано и поставлена в Милане в 1926.

Необыкновенно мелодически одаренный, Пуччини следовал убеждению, что музыка и действие в опере должны быть неразрывны. По этой причине в операх Пуччини нет увертюры. Известны так называемые «пуччинивские октавы» – излюбленный и хорошо узнаваемый приём оркестровки, когда мелодию ведут в разных регистрах разные инструменты (или в пределах одной оркестровой группы). Влияние музыки импрессионистов слышится в ярких тембральных решениях и постоянной игре оркестровыми красками. В опере «Тоска» мастерски применяются акустические эффекты, создающие иллюзию многомерного пространства. Благодаря богатству мелодий, оперы Пуччини, наряду с операми Верди и Моцарта, являются наиболее часто исполняемыми операми в мире.

Среди весьма немногочисленных произведений других жанров – две оркестровые пьесы: «Симфоническое каприччио» (*Capriccio Sinfonico*), дипломная работа по окончании Миланской консерватории, и «Гимн Риму» (*Inno a Roma*), сочиненный в 1919 году для римских школ.

<https://www.youtube.com/watch?v=CnPliyDrgWM> – Великий Джакомо Пуччини, запечатленный в уникальной хронике 1915 года. Программа «Асолютный слух».

https://www.youtube.com/watch?v=BqyNc3_nUo – Энциклопедия. Джакомо Пуччини.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Высказывания выдающихся людей о музыке

Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи. Аристотель

Музыка, подобно дождю, капля за каплей просачивается в сердце и оживляет его.
Ромен Роллан

Подобно тому, как гимнастика способствует до известной степени развитию физических качеств, так музыка способна воздействовать на этическую природу.
Аристотель

Цель музыки – трогать сердца. Иоганн Себастьян Бах

Мне всегда лучше работается после того, как я послушаю музыку. Иоганн Вольфганг Гёте

Музыка – единственный всемирный язык, его не надо переводить, на нем душа говорит с душою. Бертольд Ауэрбах

Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие. Василий Александрович Сухомлинский

Музыка – это язык души; это область чувств и настроений; это – в звуках выраженная жизнь души. Александр Николаевич Серов

Музыка – это разум, воплощенный в прекрасных звуках. Иван Сергеевич Тургенев

Музыка – в лучшем смысле этого слова – меньше нуждается в новизне; напротив, чем она старей, тем правильней, тем сильнее она воздействует. Иоганн Вольфганг фон Гёте

Хорошая музыка чиста, как ребенок, и мудра, как глаза старца. Ромен Роллан

Музыка объединяет моральную, эмоциональную и эстетическую сферы человека. Музыка – это язык чувств. Василий Александрович Сухомлинский

Музыка – это стенография чувств. Лев Николаевич Толстой

Музыка – это разум, воплощенный в прекрасных звуках. Иван Сергеевич Тургенев

Я очень сожалел бы, если бы моя музыка только развлекала моих слушателей: я стремился их сделать лучше. Георг Фридрих Гендель

Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека. Василий Александрович Сухомлинский

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

Музыка, не упоминая ни о чем, может сказать все. Илья Григорьевич Эренбург

*Нет на земле живого существа
Столь жестокого, крутого, адски-злого,
Чтоб не могла хотя на час один
В нем музыка свершить переворота.* Уильям Шекспир

Музыка – единственное искусство, проникающее в сердце человеческое так глубоко, что может изображать переживания этих душ. Мари-Анри Бейль (Стендаль)

Я изливаю свое горе в музыку. Бетховен и Моцарт часто были поверенными моих сердечных тайн. Оноре де Бальзак

Если бы мне пришлось вновь пережить свою жизнь, я установил бы для себя правило – читать какое-то количество стихов и слушать какое-то количество музыки, по крайней мере, раз в неделю... Чарльз Роберт Дарвин

Музыка глушит печаль. Уильям Шекспир

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

Я всегда любил музыку. Если мне подолгу не приходилось слушать ее, я тосковал. Илья Ефимович Репин

Искусство оказывает нравственное действие не только потому, что доставляет наслаждение путем нравственных средств, но и потому, что наслаждение, доставляемое искусством, служит само путем к нравственности. Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер

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

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

Музыка, когда она совершенна, приводит сердце в точно такое же состояние, какое испытываешь, наслаждаясь присутствием любимого существа, то есть что она дает, несомненно, самое яркое счастье... Мари-Анри Бейль (Стендаль)