

Сборник материалов
I открытой городской детской
научно-исследовательской конференции
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
для учащихся ДМШ и ДШИ

От составителей

В сборнике представлены материалы выступлений участников I открытой городской детской научно-исследовательской конференции «Музыкальное искусство глазами детей» для учащихся ДМШ и ДШИ.

Цель конференции: от мотивации – к качеству обучения.

Задачи конференции:

- ✓ повышение мотивации учащихся к обучению в ДМШ и ДШИ;
- ✓ формирование интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся в музыкальном искусстве;
- ✓ стимулирование научно-исследовательской и творческой активности учащихся;
- ✓ развитие познавательных способностей учащихся и стремления к самостоятельному изучению музыкального искусства;
- ✓ формирование опыта публичной защиты, общественного признания и популяризации исследовательской деятельности учащихся;
- ✓ выявление наиболее одаренных детей.

Состав участников конференции был представлен юными учащимися и их научными руководителями музыкальных школ, школ искусств Республики Коми и Архангельской области: МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»; Гимназия искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова; МАУ ДО «Эжвинская детская музыкальная школа»; МБОУ ДО «Детская школа искусств с. Пажга»; МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва; МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Микунь; МБУДО «Усть-Цилемская детская музыкальная школа»; МБУ ДО «Детская школа искусств Ленского района», Архангельская область, с. Яренск.

В заочной форме принимали участие учащиеся: МАУДО «Школа искусств» г. Сыктывкар; МУДО «Детская музыкальная школа №1» МО ГО «Ухта»; МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыл; МБУ ДО

«Детская школа искусств Ленского района», Архангельская область, с. Яренск.

Материалы I открытой городской детской научно-исследовательской конференции «Музыкальное искусство глазами детей» для учащихся ДМШ и ДШИ - г. Сыктывкар, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», 2018 г., 176 стр.

Сборник подготовлен заведующей методическим отделом МАУДО «СДМХШ» Дуркиной Екатериной Михайловной, тел. 8 (8212) 44-23-50.

Сборник предназначен для учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств Республики Коми и других регионов.

Доклады представлены в авторской редакции. Материалы размещены на официальном сайте школы: <http://sdmhsh.ru/>.

СОДЕРЖАНИЕ

Бондарцева Анастасия

«Влияние музыки на учебную деятельность» 6-11

Василевский Александр, Кустов Юрий

«Композитор в нашей школе»11-19

Выборова Аделина

«Стилевые и исполнительские особенности
третьей части сонаты №11 Ля-мажор В. А. Моцарта.....19-26

Глобу Янченмаа

«Как сделать “Поющий дом”»26-35

Дуркина Ираида

«Музыкальное приношение классиков
современным слушателям»36-43

Ермолина Евгения, Хозяинова Людмила

«На трех языках о прекрасном»43-54

Зиновьева Александра

«Музыка и кино в XX-XXI вв.»55-59

Карманова Лада, Полиевская Дарья

«Наш дуэт»60-63

Карпюк Дарина

«Фольклор и подрастающее поколение.
Нужны ли мы друг другу?»63-75

Касаджик Егор

«Мои любимые песни из репертуара
Хоровой капеллы мальчиков»76-82

Колесникова Алина, Маслакова Анна, Уляшева Арина, Цаубулина Алиса, Игнатченко Арина

«И.С. Бах – музыкальный океан»83-91

Конакова Екатерина

«Я и моя музыкальная школа»92-94

Ластовская Владислава

«Мой любимый Концерт»94-98

Мартынова Ирина «Композиторы – детям»	98-100
Марченко Владимир «Влияние музыки и различных видов музыкальной деятельности на гармоничное развитие человека»	101-106
Морозова Александра «Игорь Валерьевич Русских – современный композитор, исполнитель и организатор творческих проектов».....	106-109
Муравьева Анна «Взаимосвязь музыки с другими видами искусства и её влияние на формирование художественно-эстетической культуры у обучающихся ДМШ и ДШИ»	110-118
Перестова Дэлина, Веисова Полина «Музыка как вид искусства. Классификация музыкальных стилей».....	118-127
Попова Ксения «Особенности музыкального исследования в литературном наследии Н. А. Римского-Корсакова на примере статьи «Снегурочка» - весенняя сказка» (тематический разбор).....	128-137
Прокушева Алёна, Петрова Анастасия «Классическая музыка вокруг нас».....	137-150
Сидорова Милана, Рассохина Мария, Рассохин Иван «Знакомство с Сергеем Васильевичем Рахманиновым».....	150-154
Скорожонок Елизавета «П.И. Чайковский – “По страницам Детского альбома”».....	155-158
Суровцева Виолетта «Песенное творчество Евгения Крылатова».....	158-163
Тарабукина Дарья «Фортепиано – волшебный инструмент!».....	163-166
Цывцына Анастасия «Рисуем музыку П.И. Чайковского».....	166-173
Юрченко Игнатий «Музыкальный чародей».....	173-176

«ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Бондарцева Анастасия, 12 лет

МАУ ДО «Эжвинская детская
музыкальная школа», г. Сыктывкар,
научный руководитель Бобрикова Елена Александровна, преподаватель,
E-mail: muzshkola11@yandex.ru

Музыка – это чудесный дар, данный человеку. Само слово «музыка» имеет древнегреческое происхождение, буквально оно переводится «искусство муз». Музыкой можно выразить все, что нас окружает – это самая прекрасная вещь на земле, это наши чувства, эмоции, воспоминания, картины природы; это еще и средство отдыха, восстановление сил, повышение работоспособности, преодоление стресса.

Очень трудно представить нашу жизнь без музыки. Мы слышим ее с экранов наших телевизоров, с различных переносных устройств, у наших телефонов музыкальные звонки, да и любой праздник без музыки не праздник. Музыка помогает нам полнее ощущать радость, находить свое внутреннее «я» и справляться с трудностями. Но я заметила, что одни мелодии приятно слушать, от них улучшается настроение. А другие – раздражают, от них начинает болеть голова. Значит, музыка влияет на здоровье, на настроение, на поведение и обучение?

В моей жизни музыка занимает огромное место. Я люблю слушать музыку: и классическую, и современную. Люблю петь и танцевать. Еще с детского сада я начала заниматься в музыкальной школе, так как моя мама – преподаватель по фортепиано. Одновременное обучение в музыкальной и общеобразовательной школе было не случайным, так как мама посоветовала мне использовать возможность развиваться в разных направлениях.

1. Влияние музыки на ребенка. Исследования ученых.

Положительное влияние музыки и в целом искусства на развитие человека хорошо известно. Раньше музыка считалась одним из главных предметов в общей системе образования. История знает ученых, политиков, художников, которые в детстве играли на музыкальных инструментах. Например, Леонардо да Винчи был виртуозом игры на лире, Альберт Эйнштейн любил играть на скрипке, русский композитор Александр Бородин был ученым-химиком и медиком, а 42-ой президент США Билл Клинтон в детстве играл на саксофоне.

Научные исследования последних лет в области физиологии мозга проводились во многих странах. Все знают, что человеческий мозг состоит из двух полушарий – левого (логика) и правого (интуиция). Чем больше нейронных связей между двумя полушариями, тем более гибким и нестандартным мышлением обладает человек. Такие предметы в музыкальной школе, как сольфеджио и специальность способны развивать одновременно оба эти полушария. Потому что для успешного написания музыкального диктанта ребенок как раз и должен соединить логику (знания по музыкальной грамоте, которые можно сравнить по сложности с математикой) и интуицию (способность слышать полутона между звуками). Что касается игры на инструменте, то важные зоны головного мозга, отвечающие за слух, зрение и координацию движений, участвуют и в воспроизведении музыки. Во время музицирования обе руки должны работать асинхронно (не согласованно), это значит, что сочетание таких задач не может не влиять на структуру мозга и его функции.

Ученые также установили, что полезно не только играть на любом инструменте и слушать музыку, но и петь. Когда человек поёт, улучшается кровоснабжение, что ведет к активизации деятельности головного мозга: он начинает интенсивнее работать, улучшается память, легче воспринимается любая информация.

Исследования сотрудников Института образования Лондона подтвердило, что обучение музыке и игре на любом, даже шумовом, инструменте повышает уровень интеллекта и общее самочувствие человека. Музыка способствует концентрации внимания, улучшает настроение и работу иммунной системы.

Ученые из Нортумбрийского университета (Великобритания) выяснили, что под музыкальный аккомпанемент двухлетние малыши гораздо быстрее запоминают слова и отдельные выражения, и пришли к выводу, что занятия детей музыкой один – два раза в неделю помогают увеличить словарный запас, развить простейшие арифметические навыки, способность слушать и усваивать информацию.

Израильские врачи Университета Хайфы и их датские коллеги из Университета Ольборг пришли к выводу, что ускорить процесс по развитию речи у детей с потерей слуха, которым сделана кохлеарная имплантация помогает музыка. В ходе занятий с ними по развитию речи использовались музыкальные инструменты и игрушки, а также дети слушали различные музыкальные произведения и песни. Как показал эксперимент, дети после таких занятий стали более спонтанно общаться между собой и тем самым лучше познавали родную речь. Как

считают сами исследователи, музыка – одна из форм невербального общения, которая стимулирует коммуникационную деятельность ребенка, призывая его взаимодействовать с другими детьми.

Так же ученые давно хотели понять, улучшает ли раннее музыкальное образование мыслительные навыки и способность обрабатывать звук в целом. Могут ли эти функции повлиять на развитие речи или навыки чтения? По итогам исследований в последние два десятилетия ученые сообщили, что в поведении музыкантов и людей, далеких от музыки, существуют ощутимые различия. К этому моменту установлено, что образование в музыкальной школе улучшает у детей языковые и математические навыки, повышает уровень их интеллекта и академическую успеваемость в целом. Кроме того, структура мозга детей, обучающихся игре на инструменте, заметно отличается в сравнении с теми, кто лишен этого.

2. Наблюдения психологов.

Согласно наблюдениям и практическим исследованиям психологов, дети, посещающие или посещавшие музыкальную школу лучше своих сверстников:

- разговаривали, писали, изучали иностранные языки, осваивали литературное мастерство и грамматику. Причина в неразрывности звука и слова, в способности читать с листа. «Свои» запятые, восклицательные знаки, точки есть и в музыкальных произведениях, поэтому играющим и поющим детям легче все это изучать и в словесном искусстве;
- владели математическими предметами;
- занятия музыкой развивают пространственное мышление, когда постоянно нужно попадать на необходимые клавиши, ребенок «жонглирует» незримыми фигурами музыки, ему легче запоминать текст;
- знали, что такое дисциплина, выдержка. Занятия музыкой требуют всецелого внимания, отдачи, терпения, трудолюбия;
- пользовались компьютером, понимали его структурное строение. Этому также учат занятия музыкой. Недаром из играющих и поющих молодых людей получают успешные программисты, системные администраторы и IT-менеджеры, а фирма Microsoft предпочитает сотрудников с музыкальным образованием.

Интересен опыт выдающего японского музыканта, педагога, основателя и президента известного Института воспитания талантов Синити Судзуки. Он пропагандировал раннее начало занятий на скрипке и активно вовлекал родителей в процесс музыкального обучения ребенка. Занятия по его системе способствуют умственному

развитию учеников гораздо больше, чем развитию их музыкальных данных. Психологи Г. Ормонд и Л. Миллер исследовали группу из 58 детей 3-6 лет (половина группы обучалась по системе Судзуки, а другая половина не занималась музыкой совсем), уже через четыре месяца занятий «группа Судзуки» обогнала своих сверстников по уровню развития визуально-моторных навыков.

Французский психолог Мария Серафин работала с группой из 34 детей одиннадцати лет, уже закончивших обучение по системе Судзуки: их память была прочнее, чем память их сверстников.

Современные исследования доказывают, что у ребенка, осваивающего какой-либо музыкальный инструмент, быстрее развиваются память, моторика и координация. Чем больше интересного он получает через музыку, движение и искусство, тем более интеллигентным человеком он станет.

Все изученные исследования сходятся в главном: музыка стимулирует работу мозга; занимаясь музыкой, легче развить мыслительные навыки, которые понадобятся для занятий любой умственной работой. Занятия музыкой развивают не только моторику рук, но и моторику речи, дети быстрее осваивают навыки чтения и умеют яснее выражать свои мысли. Это научно подтвержденный факт. У музыкального ученика не может быть проблем и с успеваемостью - эту истину подтверждают многолетние наблюдения психологов и педагогов.

3. Исследовательская часть

Изучив материалы по данной теме, я провела анкетирование «Музыка в твоей жизни» среди учащихся четвертых - пятых классов МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. В нем приняли участие 53 человека. Ребятам было предложено ответить на 5 вопросов:

1. Нравится ли тебе слушать музыку?
2. Меняется ли твое настроение, когда слушаешь музыку?
3. Нужна ли музыка в повседневной жизни?
4. Согласны ли вы с тем, что музыка может влиять на организм человека?
5. Какая музыка вам больше нравится: классическая, поп-музыка, рок-музыка?

Результаты исследования показали, что всем опрошенным нравится слушать музыку. У 9% учащихся, участвовавших в анкетировании, меняется настроение, когда они слушают музыку. На третий и четвертый вопросы 80% опрошенных детей ответили, что музыка нужна в повседневной жизни и может повлиять на организм человека. На последний вопрос учащиеся разделились почти на три равные группы. Можно сделать вывод, что им нравится музыка

различных жанров. Также мною был сделан анализ успеваемости за 1 четверть учащихся из двух классов, где я проводила анкетирование. Среди них было 5 детей, обучающихся в музыкальной школе, в общеобразовательной школе они были хорошистами или отличниками.

Так же мною было проведено анкетирование «Влияние музыки на учебную деятельность» в моей музыкальной школе среди учащихся старших классов. В нем приняло участие 30 человек. Было предложено ответить на 8 вопросов:

«Как вы считаете, занятия в музыкальной школе»:

1. Научили вас организовывать и распределять свое время?
2. Воспитывают ответственность и дисциплину?
3. Развивают внимание и трудолюбие?
4. Развивают слух, ритм, память?
5. Учат общению?
6. Расширяют кругозор?
7. Считаешь ли себя лучше своих одноклассников?
8. На уроках музыки в общеобразовательной школе нужно ли ввести элементы сольфеджио для повышения общего уровня знаний (например, написание диктанта)?

Результаты анкетирования показали, что за время учебы в музыкальной школе 77% детей научились организовывать себя и распределять время; 77% ответственные и дисциплинированы; 73% развили внимание и трудолюбие; 93% развили свои музыкальные данные (слух, ритм, память); 70% научились общению; 90% считают, что занятия в музыкальной школе расширяют кругозор; 60% не считают себя лучше своих одноклассников и не испытывают проблем в общении с ними; отвечая на последний вопрос, учащиеся разделились на две равные группы.

4. Заключение.

Работая над темой «Влияние музыки на учебную деятельность», мною были изучены и проанализированы источники информации по теме, проведено анкетирование среди учащихся общеобразовательной и музыкальной школы. Проведя исследование, я сделала вывод, что музыка нужна в повседневной жизни, и она влияет на учебную деятельность, а игра на музыкальном инструменте – это огромный труд, в процессе которого развиваются память, внимание, воображение, мелкая моторика, чувство ритма, слух, видение прекрасного. Все это поможет не только в обучении в общеобразовательной школе, но и в жизни. Разумеется, что не все дети после окончания музыкальной школы изберут музыкальные

профессии. Но что бы они ни выбрали в будущем, музыка будет всегда рядом с ними.

Я очень люблю музыку! Мне очень нравится играть на фортепиано, а также слушать, как играют другие. Моя мама заметила, что благодаря занятиям музыкой, я стала лучше и быстрее усваивать учебный материал, мне легче стало учить английский язык, у меня развивается воображение, я стала более рассудительна и более ответственна. Значение проделанной работы нужно, в первую очередь, мне самой. Теперь я буду еще старательнее и усерднее учиться в музыкальной школе, понимая, какое это полезное дело для собственного развития. Музыка - это прекрасно!

«КОМПОЗИТОР В НАШЕЙ ШКОЛЕ»

Василевский Александр, 15 лет

Кустов Юрий, 14 лет

*МАУДО «Эжвинская детская музыкальная школа»,
научный руководитель Луя Татьяна Владимировна, преподаватель,
E-mail: muzshkola11@yandex.ru*

Уважаемый композитор,
может будет у Вас вдохновение
для дуэта баянов сочинить произведение?

В нашей школе работает замечательный композитор Светлана Вадимовна Головина. Мы с интересом изучаем и с удовольствием исполняем её произведения, написанные для нашего дуэта на заказ! Но, к сожалению, о Светлане Вадимовне, о её творчестве нам известно совсем немного. Изо дня в день мы встречаемся с талантливым композитором в школе и у нас есть прекрасная возможность из первых уст узнать ответы на интересующие нас вопросы и представить заинтересованной аудитории полученные сведения о творческой жизни композитора, а также поделиться своими впечатлениями о некоторых произведениях Светланы Вадимовны, которые мы исполняли.

Итак, целью нашей работы является собрание, исследование и представление информации о биографии и творчестве композитора С. В. Головиной. Задачи: поиск, сбор и обработка информации; подборка вопросов для интервью; проведение интервью; запись собственных

впечатлений об исполняемой музыке композитора; оформление результатов работы.

Светлана Вадимовна Головина родилась 8 ноября 1964 г. в селе Койгородок Коми АССР (Республика Коми).

- Где Вы получили музыкальное образование? (школа, училище, консерватория; инструмент, факультет, преподаватели)

- Я обучалась 4 года с 1976 по 1980 г. в Эжвинской детской музыкальной школе по классу аккордеона. Педагоги: по специальности в 1-2 классе Рочев А. А., 3-4 классы - Смышляева О. Е., сольфеджио – Караваева Д. М., музыкальная литература – Курсова Л. Ф., хор - Багинская В. К.

Окончила Сыктывкарское училище искусств, фортепианное отделение, класс преподавателя Кармановой С. И.; по композиции посещала факультатив, который вёл Герцман М. Л., по гармонии и сольфеджио училась у Васильева С. П. и Кушмановой Д. И. Подготовиться к экзамену по гармонии мне очень помогла педагог-теоретик Калашникова Л. П.

В 1992 г. окончила теоретико-композиторский факультет Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова. Педагог по композиции и инструментовке – карельский композитор Патлаенко Э. Н., по гармонии – Баранова И. Н., по полифонии – Южак К. И., по фортепиано – Художникова С. И.

- С удовольствием ли Вы учились в музыкальной школе и почему выбрали для освоения инструмент именно аккордеон?

- С большим удовольствием в детской музыкальной школе я занималась музыкой. Музыка для меня была главнее всего. Училась по классу аккордеона, потому что поступила в ДМШ с 12 лет, а в класс фортепиано, куда я очень хотела поступить, уже не принимали, т. к. была большая по возрасту. Мне очень нравилось фортепиано, в музыкальном училище я стала заниматься на фортепианном отделении, подростки догоняют быстро, я смогла за короткое время освоить программу музыкальной школы и 1 курса училища, чтобы учиться на фортепианном отделении.

- Когда появилась «тяга» к музыке и её сочинению?

- Желание заниматься музыкой было с раннего детства, моя мама очень любила музыку, сама хорошо пела и знала ноты, она преподавала математику и физику, черчение и астрономию в школе, когда в сельской школе не было учителя пения, то она вела уроки пения, также организовала школьный хор учителей. Мама хотела, чтобы я училась, но мои серьёзные занятия музыкой начались только с 12 лет, т. к. до этого не было возможности поступить в музыкальную школу.

- С чего началась Ваша творческая деятельность и что побудило её начать?

- Сочинять музыку начала в третьем классе музыкальной школы. Учителем по классу аккордеона был коми композитор Рочев А. А., он и позвал меня заниматься в свой композиторский класс, который вёл в Эжвинской музыкальной школе. Это было в 1978 году, когда я окончила 2 класс. А. А. Рочев сказал мне тогда: «У тебя хорошие оценки по сольфеджио и специальности, на следующий учебный год я возьму тебя в класс сочинения музыки». Я очень обрадовалась и летом на каникулах начала «тренироваться» сочинять. Так появились первые пьесы. Но, к сожалению, Рочев А. А. в тот год покинул Эжвинскую школу, и мой «дебют» в композиции состоялся гораздо позднее, в годы учения в музыкальном училище.

- Светлана Вадимовна, какое Ваше первое сочинение?

- Моё первое сочинение называется «Маленькое рондо» До мажор, я сочинила его летом 1978 года. Сначала оно было написано для аккордеона, а потом я переписала его для фортепиано. Все свои первые пьесы сначала я сочиняла для аккордеона, а затем переписывала их для фортепиано, пока не научилась сразу сочинять для фортепиано, без «готовых» баянных бас-аккордов в партии левой руки: Вариации на тему песенки «Маленькая ёлочка», «Восточный танец», «Ария в старинном стиле» и другие.

- Что Вас вдохновляет на творчество?

- К сочинению музыки обычно побуждает сама музыка, точнее, её элементы, несущие смысл: удачно придуманный аккорд, интонация, фактурное решение диктуют дальнейшее развитие музыки и вид, форму произведения.

- Откуда берёте идеи для сочинения произведений?

- Идеи для сочинений обычно исходят из конкретной заданности: написать фугу, сонату, прелюдию, песню на текст и т. д. Часто форма произведения сама диктует содержание, но бывает и так, что идеей произведения является литературный сюжет, настроение.

- Насколько тяжело писать музыку и сколько времени занимает этот процесс?

- Тяжело ли писать музыку? Тяжело – нет, это не то слово, нет тяжести, когда занимаешься любимым делом! Бывает трудно от того, что не хватает знаний и умений, но это уже другой вопрос. Если работать каждый день, то произведение пишется быстро. Обычно я быстро пишу пьесу «в общих чертах», а затем идёт период доработки.

- Произведения в каком жанре Вам нравится писать больше всего?

- Мне нравятся все жанры, я писала в консерватории много вокальной, инструментальной музыки, вокально-хоровую музыку. Жанры, в которых мне не довелось попробовать себя – это театральная музыка, а также медиа-музыка, эстрадно-джазовая музыка. Такой выбор связан с местом моей работы – детская музыкальная школа. И мне нравится писать музыку для детей – песни, пьесы.

- *Ваши сочинения перечислите, пожалуйста, познакомьте нас с ними!*

- Список моих сочинений небольшой, но главные произведения я перечислю:

Симфонические произведения:

1. Концерт для фортепиано с оркестром (1992 г.) – это моя дипломная работа в консерватории

Камерно – инструментальная музыка:

2. Сюита для струнного квартета
3. Трио для кларнета, виолончели и фортепиано
4. Сюита для скрипки и тромбона
5. Триптих для кларнета соло
6. Соната для альты и фортепиано (1989 г.)
7. Концертино – Кантабиле До мажор для кларнета и фортепиано (2018 г.)
8. Соната для фортепиано (1993 г.)
9. Интермеццо для двух фортепиано
10. Скерцо «Карельская фантазия» для двух фортепиано (1989 г.)
11. Пять пьес для фортепиано (1987 г.)
12. Семь пьес для фортепиано «Поэтические картинки» (1989 г.)
13. Сонатины для фортепиано, написанные в период обучения в училище
14. 24 прелюдии для фортепиано, написанные в период обучения в училище

Камерно-вокальная и хоровая музыка:

15. Пять стихотворений русских поэтов для хора а капелла
16. Вокальный цикл на стихи западно-германских поэтов 20 века
17. Вокальный цикл «Драма в лицах» на стихи О. Максимовой
18. Шесть духовных романсов на стихи Н. Щукина

Музыка для детей:

19. Детский альбом для фортепиано (2012)
20. Детский альбом для фортепиано (2017)

- 21. Детский альбом для баяна
- 22. Альбом юного кларнетиста
- 23. Пьесы для флейты и фортепиано
- 24. Детские песни для хора (голоса) и фортепиано.

- Когда Вы пришли работать в ЭДМШ? Что Вам нравится в вашей работе?

- В ЭДМШ я пришла работать в 1992 году, сразу после окончания консерватории. Мне нравится процесс обучения детей, наблюдать, как они познают музыку и становятся из года в год нашими «союзниками», «единомышленниками» по музыкальной деятельности.

- Светлана Вадимовна, есть ли у Вас талантливые ученики по классу композиции? Понимаете ли Вы их музыкальный язык и какой он?

- Талантливые ученики по композиции были, есть и сейчас. Очень интересно сочиняли и импровизировали многие ученики: Маша Волкова, Яша Юхнин, Владик Матвеев, Ира Елфимова, Лера Игнатьева, Яна Кирейлите, Саша Исакова, Маша Федоренко, Кирилл Ращинкин, Лида Фекличева, Марина Чупрова, Люба Бессмертная, Ира Чамашкина, Настя Зайцева. Сейчас новенькие пришли - Кира Логиновская, Вика Мелехова, Маша Поленко, Артём Чмир.

Музыкальный язык учеников чаще всего простой, мелодичный, у всех разный, кто-то сочиняет только в тональности До мажор! (чаще всего первоклассники - второклассники), а кто-то любит диссонансы и необычную, гармонически яркую музыку.

- Как музыка влияет на жизнь человека и нужна ли она?

- Музыка влияет на жизнь человека очень сильно, без неё невозможно человечество, музыка - это второй язык людей, её ещё называют «международным языком» для всех народов. То, что не может быть сказано словами, то можно передать только музыкой. Теперь все знают, что занятия музыкой с раннего детства не только развивают чувство прекрасного, но также и интеллект, музыка положительно влияет на мозговую деятельность. Мы живём в мире, в котором звук играет очень большую роль, древнегреческие ученые даже верили, что существует «мировая гармония», гармония мира, вселенная исполняет свою мировую «симфонию звуков», поэтому приобщение маленького ребёнка к музыке, к упорядоченному звуковому выражению - это очень важная задача!

- Чем бы Вы занимались, если бы не музыка?

- Я очень люблю литературу. Если бы не музыка, то моя работа была бы связана с книгами.

- Ваш любимый композитор?

- Любимого композитора одного нет. Чаще всего я увлекаюсь каким-либо композитором или стилем музыки и слушаю его долгое

время, в тот момент, когда слушаю, это и есть моя любимая музыка и любимый композитор. Если назвать имена, то, что в любой момент слушаю с большим восхищением: И. С. Бах, Моцарт, Гайдн, Бетховен, Шуберт, Шопен, Шуман, Глинка и многие другие.

- *Какое произведение из написанных Вами больше всего нравится Вам?*

- Мне нравится моя пьеса для кларнета и фортепиано «Концертино – кантабиле».

- *Светлана Вадимовна, есть ли у Вас «музыкальная» мечта?*

- «Музыкальная мечта» - побывать в Лейпциге в церкви святого Фомы, где работал органистом И. С. Бах и находится его могила.

- *Чем любите заниматься в свободное время?*

- В свободное время смотрю фильмы. Слушаю музыку к фильмам с большим удовольствием. Есть замечательные шедевры к киномузыке!

- *Как Вы относитесь к исполнителям Ваших сочинений?*

- Исполнители моей музыки – я их очень люблю! За всё время моей жизни было не так и много исполнений в концертах моих произведений, поэтому я помню по именам всех исполнителей и очень им благодарна. Особенно приятно, когда ученики ДМШ исполняют мою музыку. Самый вдохновенный и музыкальный исполнитель моих произведений – это пианистка Чередова Елена Александровна, педагог и концертмейстер нашей ДМШ.

- *Привлекает ли Вас поп, рок-музыка, джаз? Назовите имена, группы, близкие Вашему мироощущению (если есть).*

- Да, мне нравится всякая музыка. В последнее время слушала молодёжный дуэт из Америки «21 пилот», а также музыку для симфонического оркестра американского композитора Bear Mc Creavy, нравятся исполнители «корейской культурной волны» ЕХО и другие.

- *Для какого инструмента/состава Вы мечтаете написать произведение?*

- Для ансамбля духовых инструментов, для смешанных ансамблей: скрипка, домра, фортепиано.

- *Светлана Вадимовна, принимаете ли Вы участие в композиторских конкурсах?*

- Да, дважды принимала участие в композиторских конкурсах. В 2016 году стала лауреатом 3 степени хорового композиторского конкурса «Молодая классика» в номинации «Детская музыка».

- *В Вашей семье/роду есть музыканты?*

- В нашем роду нет музыкантов, папа- лесник, мама- учитель. Но моя мама была очень музыкальным человеком, пела в народном хоре, а мой младший брат окончил ЭДМШ по классу домры.

- *В Вашем доме часто звучит музыка? (в настоящее время, в детстве)*

- В нашей семье в моём детстве часто звучала музыка, у нас было много пластинок с классической музыкой, мама пела с нами на два

голоса, а мы с младшим братом, когда братишка готовился на свои академические концерты в музыкальной школе, играли в дуэте: домра и фортепиано, домра и аккордеон.

- Светлана Вадимовна, расскажите, пожалуйста, про Союз композиторов РК.

- Союз композиторов РК - Коми региональное отделение общественной организации «Союз композиторов России» - в этом году состоится юбилей союза – ему исполняется 40 лет с момента создания 22 декабря 1978 года. Первым его председателем был композитор Прометей Ионович Чисталёв, затем его сменил в 1979 году Яков Сергеевич Перепелица, автор балета «Яг-Морт», с мая 1991 года и по настоящее время его возглавляет композитор Михаил Львович Герцман – яркая творческая личность нашей республики, писатель и педагог. Сейчас в составе союза композиторы: Герцман М. Л., Васильев С. П., Харитонов Т. П., Блинникова И. В., Осипова Н. В., музыковед Шергина А. Деятельность союза – творческая и просветительская, организация концертных мероприятий, творческих конкурсов, издание нотных пособий и сборников.

- Какие советы, напутствия Вы можете дать нам, ученикам ДМШ?

- Любите музыку и изучайте её: вы откроете для себя удивительный мир звуков! Вы выбрали баян – инструмент с огромными возможностями, он раскрыл себя в 20 веке, а теперь в 21 веке он будет развиваться и дальше, создан электронный баян. Это интересное направление в музыке.

- Светлана Вадимовна, благодарим Вас за хорошую беседу!

- Большое спасибо вам, ребята, за интересные вопросы!

Наши заметки о произведениях композитора:

Музыкальные картины Светланы Вадимовны Головиной очень красивы, образны, красочны. Расскажем о двух из них, над которыми мы работали.

Скерцино «Пляска скоморохов и гудошников», за время нашего обучения в музыкальной школе одним из самых запоминающих произведений было именно это. Играть его было особенно ответственно, ведь Светлана Вадимовна написала его специально для нас (дуэта баянов). «Скерцино» самое необычное произведение, из тех, что приходилось нам играть. Поначалу музыкальный язык этой пьесы было нелегко понять, он очень неординарный, оригинальный, яркий, но чем больше труда мы вкладывали, работая над «Скерцино», тем больше нам нравилось это произведение, восприятие музыки стало ясным, и играли мы его уже более одухотворённо. Пьеса написана в форме рондо, где рефрен – образ скоморохов и гудошников чередуется с контрастными эпизодами (сюжет эпизодов зависит от

фантазии!). Музыка «Скерцино» очень образна, и мы помним, как работая над ним, мы представляли скоморохов, которые играют, танцуют и поют, чтоб развеселить людей. «Скерцино» мы играли в подвижном темпе и полностью старались погрузиться в содержание пьесы, ведь без этого невозможно передать слушателям все наши чувства и эмоции, которые мы испытывали во время исполнения. Музыка, как и скоморохи, бойкая, шутливая, озорная и местами таинственная. Играя это произведение на различных конкурсах и выступлениях, мы испытывали гордость за то, что «прославляем» «Скерцино» композитора из родной школы. Это было очень приятно и очень ответственно. В знак благодарности композитору Светлане Вадимовне мы адресовали эти строки: «Скерцино с удовольствием играем, скоморохов представляем, и шутить изволим по Вашей доброй воле!».

«Золушка на балу» - эта лирическая пьеса написана по мотивам сказки Ш. Перро. Пьеса написана в 3-х частной форме. В I части представлен образ прекрасной Золушки, музыка этой части изумительной красоты: нежная, трепетная, утончённая, светлая. II часть открывается благородным менуэтом, все события части происходят на балу согласно сюжету сказки. Музыка очень живописна, образна. Очень красочно композитор изобразил приближение полуночи, бой часов: они звучат яростно, тревожно, настойчиво, отбивая 12 ударов. В III части (реприза) вновь образ главной героини и в окончании «наша» пьеса-сказка, как и все сказки, заканчивается добрым концом - светлой кодой. Мы старались очень выразительно исполнять это произведение, точно и чутко передать содержание пьесы. Слушателям, как и нам, очень нравится эта «музыкальная сказка» и мы с радостью и гордостью объявляем автора сочинения! В знак благодарности и признательности пишем Светлане Вадимовне эти строки: «Благодарим Вас за музыку необыкновенной красоты, в ней столько нежности и света....такое может сотворить лишь человек с душой поэта!».

Заключение:

Подводя итоги работы, отметим что исследование для нас носило познавательный характер. Мы узнали много нового и интересного о композиторе, побеседовав с творческой личностью. Согласно поставленной цели работы, на наш взгляд, нам удалось представить информацию о жизни и творчестве композитора. Основные сведения представлены из интервью, т. к. к нашему удивлению, поиски информации в библиотеке, СМИ и интернете не принесли желанных результатов (имеют совсем скудную информацию). Ознакомившись с азами проведения интервью, мы составили вопросы и получили на них

подробные ответы. В процессе беседы мы «поближе» познакомились со Светланой Вадимовной, узнали о её семье и интересных фактах творческой жизни. Нас впечатлил список сочинений, написанных композитором. Также из беседы, очевидно, что Светлана Вадимовна эрудированный, высокообразованный, интеллигентный человек. Удивительно, что она помнит всех своих юных композиторов по именам, этот факт подчёркивает любовь к своему делу и чуткое отношение к ученикам. Также в своей работе мы поделились своими впечатлениями об исполняемых произведениях композитора.

Это так здорово и замечательно, что в нашей школе работает прекрасный композитор (не в каждой школе есть такая «роскошь»!) и мы имеем возможность с радостью и гордостью рассказать о нём и его сочинениях.

«СТИЛЕВЫЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ СОНАТЫ №11 ЛЯ-МАЖОР В.А. МОЦАРТА»

Выборова Аделина, 11 лет

*Гимназия искусств при Главе Республики Коми, г. Сыктывкар,
научные руководители:*

*Мойсеевич Ольга Александровна, преподаватель
музыкально-теоретических дисциплин,*

*Гагарина Тамара Владимировна, преподаватель фортепиано,
E-mail: gimis@minobr.rkomi.ru*

Третья часть сонаты №11 под ремаркой автора «Alla turca» – одно из самых известных произведений Вольфганга Амадея Моцарта. Но, несмотря на многочисленные исследования этой музыки, даже в наше время у музыкантов остаются вопросы по стилистике и специфике исполнения произведения. Так как оно очень популярно, то каждый исполнитель трактует его по-своему, каждый раз задавая новые стандарты или наоборот, создавая свой неповторимый образ. Мне, как автору нового исследования, тема показалась особенно актуальной потому, что молодые музыканты в разном возрасте изучают данное произведение, и у них возникают вопросы по поводу его исполнения.

Цель исследования – выявить некоторые стилистические особенности третьей части сонаты №11 В.А. Моцарта и их влияние на выбор исполнительских средств и приёмов.

Для достижения поставленной цели, автор определил для себя выполнение следующих

задач:

- изучить музыковедческую литературу, касающуюся темы исследования;
- выявить «турецкие» особенности музыкального языка и их источники в национальной культурной традиции Турции;
- сделать сравнительный анализ военных турецких маршей и заданного произведения;
- выявить и описать исполнительские сложности и особенности в процессе разучивания данного произведения.

Объектом исследования является третья часть сонаты №11 В.А. Моцарта.

Предметом исследования являются стилевые и исполнительские особенности третьей части сонаты №11 В.А. Моцарта.

Эта тема заинтересовала автора исследования в ходе изучения произведения на уроках фортепиано и музыкальной литературы. Возникли вопросы: как и почему должны исполняться те или иные фрагменты, а также украшения в мелодике, которые обычно исполняются в другой манере.

В музыке моцартовской эпохи неоднократно встречаются «турецкие» (или «восточные») образы и сюжеты. Откуда такая любовь к «турецкому» или по-другому «османскому», «янычарскому» стилю не только у В.А. Моцарта, но и вообще в Европе 17-18 века?

В середине 17 века османское войско напало на Среднюю Европу. Все нападения и битвы османов сопровождала музыка. Их оркестр, состоящий из ударных и духовых инструментов, для европейцев звучал очень дико, экзотично. Музыка воспринималась как варварская, рычащая, гремющая, то есть как специфическое сочетание тембров инструментов, а не как музыкальный язык. После этой войны европейцы сильно заинтересовались инструментами османов. Их оркестр назывался «мехтер», он включал большой барабан (дауль), 2 небольших барабанчика (сардар-нагара), 2 тарелки (цил), 7 медных труб (бори) и 5 шалмеев (цурнадер).

В начале 18 века инструменты янычарского войска распространились по всей Европе, попали даже в Россию. В моду вошел жанр «турецкого», то есть военного, марша с использованием «янычарского» тембрового колорита, в частности большого барабана с тарелками, к которым часто присоединялся треугольник. На клавишине появилась «турецкая педаль», имитирующая звучание турецких музыкальных инструментов.

Влияние «янычарской музыки» как своеобразного тембрового комплекса на европейскую оперную музыку было очень заметным. Одним из первых воспользовался тарелками и треугольником в оперном оркестре французский композитор А. Гретри («Марш цыган»

из оперы «Тайная магия», 1778 год). В хорах и танцах скифов из оперы «Ифигения в Тавриде», 1779 год, немецкий композитор К.В. Глюк для создания восточного колорита также вводит в оркестр тарелки и треугольник в сочетании с малым барабаном. Стилль «alla turca» повлиял не только на оперную, но и на оркестровую, и клавирную европейскую музыку. У В.А. Моцарта - в его сонате ля мажор №11, в его опере «Похищение из сераля» - 1782 год, в его «Немецкой военной песне» - 1788 год. У Й. Гайдна в «Военной симфонии» - 1794 год, у Л. Бетховена в увертюре и марше к пьесе А. Коцебу «Афинские развалины».

Эти произведения были известны при жизни их авторов, но немногие остались популярными сегодня. В отличие от других опера В.А. Моцарта «Похищение из сераля» - одна из любимых постановок всех европейских театров, а также ежегодно исполняется в султанском дворце Топкапы. Рассказывает преподаватель стамбульской консерватории Джеем Шан:

«Главный персонаж произведения – султан Селим. Мусульманин, то есть, с точки зрения европейцев, «дикарь», у Моцарта он дает христианам урок нравственности. Султан отпускает на волю сына своего кровного врага, говоря о радости платить благодеянием за причиненное зло».

Вообще, В.А. Моцарт в Турции почитается как национальный герой, самый крупный турецкий фестиваль классической музыки носит имя знаменитого австрийца. Создаются легенды и мифы о тайном посещении В.А. Моцартом турецких бань и достопримечательностей. Всё это неслучайно, так как турецкие подданные считают, что именно В.А. Моцарт своей гениальной музыкой привлекает неослабевающий интерес к их горячо любимой родине. Ведь трудно найти более известный «шлягер» во всём мире, исполняемый бесчисленно разнообразными составами, чем так называемое «рондо в турецком стиле». Это как раз и есть финал одиннадцатой сонаты.

Любовь турок к этой мелодии воистину не знает границ. Простые люди не помнят автора, но все её поют. Большинство уверены, что мелодия – народная. Моцарт, конечно же, никогда не бывал в Турции, но мог слышать турецкую народную музыку во время европейских войн. По словам музыкального критика Артыла Ятакоглу, жанр военного марша В.А. Моцарт позаимствовал у Османского военного оркестра, который всегда сопровождал многотысячное войско султана: «Военный марш, в сущности, был изобретен турками и, как и кофе, через Вену попал в Европу. «Турецкий марш» стал первым европейским музыкальным произведением нового времени с

использованием ударных инструментов. Дело в том, что мода на военных барабанщиков пошла именно из Турции: турецкие военачальники никогда не начинали битву без музыкального сопровождения. Предварительное устрашение противника было важнейшим элементом тактики османов. Сотни музыкантов с бубнами, арабскими удами, барабанами создавали какофонию звуков».

В третьей части сонаты №11 «Alla turka» имитируются некоторые особенности янычарской музыки: форшлаги в аккомпанементе мажорного «припева», подражающие ударным инструментам, кода, воспроизводящая целый оркестр с флейтой пикколо и ударными благодаря сочетанию крайних регистров и бурлящему, «гремящему» звучанию. Вся эта часть основана на контрасте основной темы, грациозной и танцевальной в ля-миноре, и напористого, энергичного, ля-мажорного припева. Финал сонаты необычен во многих отношениях. Он как будто написан совсем другим языком, нежели две предыдущие части. Есть предположения, что он написан позже двух первых частей, в 1783-1784 годах (венский период творчества Моцарта), когда издательство «Артария» предложило композитору опубликовать несколько его сочинений. Возможно, в Париже композитор создал всю сонату, но по какой-либо причине (а такое часто с ним случалось) он не записал в ноты финал. Когда встал вопрос о публикации произведения, выяснилось, что не хватает третьей части, которую автор тут же сочиняет на волне новой «турецкой» моды и нового подъёма успеха в собственном творчестве. Но пусть финал написан и позже, он как нельзя лучше завершает сонату. Все наши предположения о «турецком периоде» написания финала могут быть вполне правдоподобны, так как в 1782 году состоялась премьера зингшпиля В.А. Моцарта «Похищение из сераля». В нем действие происходит в Турции, и в музыке увертюры, и в двух маршеобразных хорах заметно подражание «янычарской» музыке. К тому же, из архивных источников известно, что шумно ликующую «янычарскую» коду третьей части одиннадцатой сонаты В.А. Моцарт добавил к финалу сонаты лишь в 1784 году уже перед самым изданием. По словам музыковеда и историка музыки Ларисы Кириллиной «Соната A-dur» находится в сфере притяжения «Похищения из сераля».

Автору исследования предстояло прояснить, насколько же выраженной является схожесть настоящих турецких маршей и моцартовской музыки в сонате. Для этого автор прослушал и проанализировал несколько турецких военных маршей. Их разбор убедил, что третья часть сонаты очень напоминает звучание турецкого марша.

- 1) Арпеджиато в басу похоже на трель маленьких

барабанчиков (садгар-нагара):

Следует остановиться и на композиции финала. Его нередко называют «Rondo alla turca». Но в данном случае это не настоящее рондо, а рондообразная форма - сложная трёхчастная с добавочным рефреном (ритурнелем). Каждая из трёх частей написана в простой трёхчастной форме, между ними вставлен рефрен в форме периода, и заключает всю композицию кода.

После выявления характеристических черт и деталей автор нацелился на выявление исполнительских особенностей для качественного разучивания музыкального материала учащимися.

Для В.А. Моцарта часто употребляемое слово «gusto» (ит. «вкус») было главной мерой мастерства. Вот краткая заповедь Моцарта пианистам: «Играть пьесу в правильном темпе, как должно. Все ноты, форшлаги, с подобающим выражением и gusto (вкусом), как написано, чтобы казалось, что тот, кто играет, сам ее и сочинил». Сам Моцарт нередко называл свои сонаты трудными. Главную трудность он видел не в технике игры, а в ее выразительности. Знакомые всем, казалось бы, простые и технически доступные сонаты В.А. Моцарта – «твердый камешек» для исполнителей на концертной эстраде. Именно сочетание изящества с кажущейся легкостью изложения делает сонаты испытанием на «высшую доблесть» для пианиста («virtus» - мужественный, доблестный - латинский корень понятия «виртуоз»).

Исполнительские сложности напрямую связаны с характером и стилистикой звучания музыкального материала.

Все украшения должны исполняться в долю, а не из-за такта. Те, что записаны как форшлаг, звучат вместе с шестнадцатыми равными длительностями.

Несмотря на то, что в рефрене (ритурнеле) в партии левой руки нужно изображать удары барабанов, всё же аккомпанемент должен звучать несколько тише мелодии:

В партии левой руки в рефрене после каждого арпеджиато нужно собирать руку, перенося силу тяжести к первому пальцу, чтобы хватало силы для исполнения репетиций и были слышны все повторяемые ноты.

В рефрене (ритурнеле) для юных пианистов с небольшими руками исполнение октав представляет довольно серьёзную проблему, в решении которой может помочь следующий способ исполнения: известно, что спрыгнуть с высоты легче, чем на неё запрыгнуть. Начало каждой октавной фразы необходимо исполнять движением сверху, как бы ниспадающим каскадом, локоть держать близко и, даже немного прижимая, к туловищу, Октавы исполняются активной кистью, при этом исполнителю нужно держать позицию крепкого «моста». Если этого не сделать, можно промахнуться мимо нот в октавах мелодии, благодаря чему потеряется эффект звучания высоких и звонких духовых инструментов.

Во второй фа-диез минорной части сложной трёхчастной формы, чтобы всё сыграть ровно, нужно правильно выстроить фразировку, стремясь к опорным тонам, и отталкиваться от аккомпанемента в левой руке, которая в данном эпизоде звучит настолько ритмически выверено, что выполняет роль метронома. Все мелкие длительности должны исполняться пальцами с опорой на свод кисти руки, с обдуманной позиционной организацией.

Исследование стилистических особенностей финала одиннадцатой сонаты В.А. Моцарта выявило их очевидную связь с турецкими военными маршами, что в свою очередь имеет

непосредственное влияние на особенности исполнительства и выбор определённых приёмов и способов игры на клавишном инструменте, которые обусловлены звукоподражательными и виртуозными характеристиками.

Литература:

1. Аберт Г. В.А. Моцарт. Ч.1, книга 2 (1775-1782), второе издание. – М., Музыка, 1988.
2. Кириллина Л.В. Турецкая тематика в творчестве В.А. Моцарта. // http://nv.mosconsv.ru/wp-content/media/01_kirillina_larissa.pdf
3. Райский И. Моцарт. Сонаты для фортепиано. // http://www.belcanto.ru/mozart_ps.html
4. Статья: Вольфганг Амадей Моцарт. Соната ля-мажор для клавира // http://orpheusmusic.ru/publ/volfgang_amadej_mocart_sonata_lja_mazhor_dlja_klavira/480-1-0-792
5. Статья: Соната ля-мажор В.А. Моцарта. Особенности строения цикла // <http://www.microanswers.ru/article/sonata-lja-mazhor-va-motsarta.html>

«КАК СДЕЛАТЬ “ПОЮЩИЙ ДОМ”»

Глобу Янченмаа, 11 лет

Гимназия искусств при Главе Республики Коми, г. Сыктывкар,
научные руководители: Мойсеевич Ольга Александровна,
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин,
Кузнецов Александр Павлович, ведущий инженер-конструктор
ООО «Ситех»,
E-mail: gimis@minobr.rkomi.ru

А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
Владимир Маяковский

Наука раскрывает неизвестное в природе.
Музыка раскрывает неизвестное в человеческой душе,
причём именно то, что не может раскрываться
в иной форме, помимо музыки.
Альберт Эйнштейн

Гениальный физик Альберт Эйнштейн хорошо играл на скрипке и любил импровизировать на рояле. Когда он уезжал и был далеко от своего рояля, по его собственным словам, он скучал без него. Создательница первого в мире «Поющего дома» Аннетта Пауль (уроженка города Дрезден, Германия), вернувшись из своего путешествия по России, скучала по Санкт-Петербургу. Ей довелось там жить в здании, где по трубам и железным крышам выразительно стучали капли дождя. Воспоминания побудили её воссоздать эту «музыку дождя» у себя на Родине. В проектировании «Поющего дома» принимали участие её коллеги - художники Кристофф Роснер и Андре Темпл, которые по сей день живут в этом доме.

Водосточная система дома в ненастные дни «исполняет» своеобразную мелодию. Звуки различных тонов извлекаются за счёт разного размера водосточных элементов. Фасад здания спроектирован в виде гротескового оркестра. Декоративные флейты и трубы представляют собой своеобразный оркестр духовых инструментов. Кроме украшения фасада они прекрасно справляются с функцией водосточной системы (Рис. 1).

Рис. 1
Система «Поющего дома»

Электронный ресурс: код доступа: URL:
<https://www.pinterest.ru/pin/187321665728912729/>

Дом «поёт» не круглый год: услышать "игру дождевой воды" можно в период с весны по осень, когда с террасы на мансарде каждые полчаса по трубам пускают воду, чтобы все желающие могли насладиться этими приятными звуками и своими глазами увидеть, как здесь всё устроено (Рис.2).

Рис.2.
Время работы «Поющего дома»

Электронный ресурс: код доступа:URL:
http://ru.esosedi.org/DE/SN/1000251354/poyuschiy_dom_ili_dvor_vodyi_/photo/158310.html

Услышав впервые такую «музыку дождя», мы задумались о том, как сделать «Поющий дом». Его водосточная система напомнила нам машину Голдберга, которую мы собирали в первом детском технопарке Республики Коми «Кванториум». Машина Голдберга – это абсурдно сложный механизм из самых простых материалов, которые использованы нестандартным способом. В «Кванториуме» мы решали задачу, как подобрать материалы механизма так, чтобы металлический шарик, проходя через систему труб и желобов, попал точно в цель – пластмассовый контейнер с основанием 10*10 сантиметров и не выпрыгнул. Эксперимент удался, когда мы использовали сочетание разных труб и желобов: пластмассовый шланг от стиральной машины, железную трубку, резиновый шланг, деревянный уголок. Тогда мы впервые задумались о том, как влияют свойства материала на движение тел по его поверхности. Мы сделали предположение: «Для того чтобы дом запел, нужно подобрать материалы, которые будут резонировать».

Нами был проведён анализ литературы по данной теме. Мы изучили книгу музыканта и культуролога Михаила Казиника «Буравчик в стране Света», в ней мы узнали о нашем современнике, ценителе звука - аудиофиле Михаиле Уракове. Но не смогли найти ответ на вопрос, как сделать «Поющий дом». Мы обратились к трудам популяризатора науки, советского поэта и учёного Глеба Анфилова. В его книге «Физика и музыка», нам удалось подобрать «музыкальную посуду» для нашего будущего оркестра. Ведь в музыке: что ни инструмент – посуда. В духовом оркестре звук «варится» во

всевозможных трубах, в струнном – в фигурных коробках. Музыкальная посуда сложнее и разнообразнее кухонной: и открытая, и закрытая, и деревянная, и металлическая. На качество звуковых «кушаний» она влияет очень сильно. Чуть испортишь корпус инструмента – и «блюдо» никуда не годится, музыка «вытечет», пропадёт.

Как подобрать материалы так, чтобы дом запел? Как и что можно расположить на стене здания?

Учёный Г. Анфилов пишет: «Звуковая посуда – это и есть резонаторы – усилители колебаний вибраторов» [1, с.44]. Ведь струны и трости сами по себе звучат чуть слышно, как и капли дождя. Для того чтобы передать движение вибраторов большим воздушным массам, и ставятся резонаторы – «акустические рычаги» в виде деревянных и металлических корпусов, дек, труб и прочей «посуды».

Мы провели эксперимент с целью подбора материала для «Поющего дома». Чтобы соблюсти чистоту эксперимента в качестве аналога капли дождя мы использовали маленький металлический шарик, а также бросали его с одинаковой высоты – 1 метр, в миску одинакового диаметра (но из разного материала) (Таблица 1).

Таблица 1.
Миски из разного материала для проведения эксперимента по звукоизвлечению

Миска №1	Миска №2	Миска №3	Миска №4	Миска №5
				
Дерево	Пластик	Сталь	Латунь	Керамик а

Фото автора работы: Глобу Я.Р.

Для измерения уровня громкости нами было использовано приложение «Шумомер» для смартфона на платформе «Андроид» [14]. В результате эксперимента нами была составлена сравнительная таблица 2.

Таблица 2.

Сравнительная таблица результатов проведения эксперимента по звукоизвлечению

Материал	Громкость удара металлического шарика о поверхность (дБ)	Аналог материала, доступный для приобретения в магазине строительных материалов	Цена (1 м ²)	Выбор материала для создания «поющего дома»
Дерево	32 дБ	Древесная плита	870 руб.	Не подходит
Пластик	11 дБ	Пластиковая панель	830 руб.	Не подходит
Сталь	47 дБ	Оцинкованный лист	970 руб.	Подходит!
Латунь	66 дБ	Листовая латунь	440 руб.	Подходит!
Керамика	7 дБ	Керамогранит	1200 руб.	Не подходит

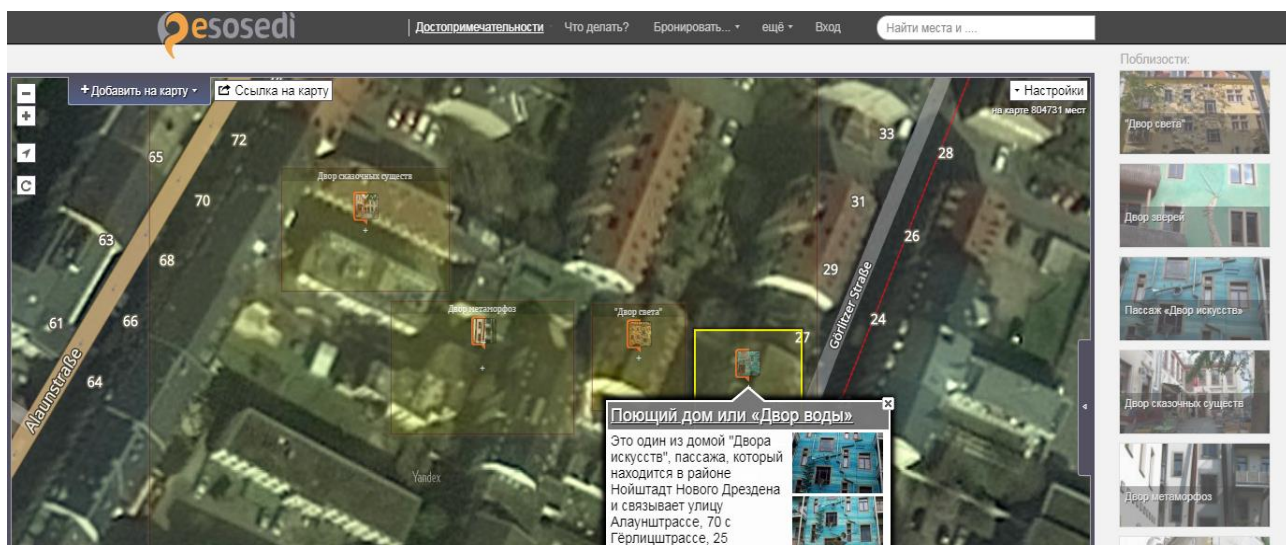
По данным таблицы можно сделать вывод, что наилучшими материалами по соотношению громкость звука/цена для создания «Поющего дома» будут: листовая латунь и оцинкованный лист.

После того, как мы выбрали материал, нам нужно было определиться с местонахождением «Поющего дома». Здесь нас ожидало самое интересное открытие!

Мы – обучающиеся Гимназии искусств при Главе Республики Коми. Наше учреждение уникально – в нём под одной крышей воспитываются талантливые дети: музыканты, художники, хореографы, гуманитарии и театралы.

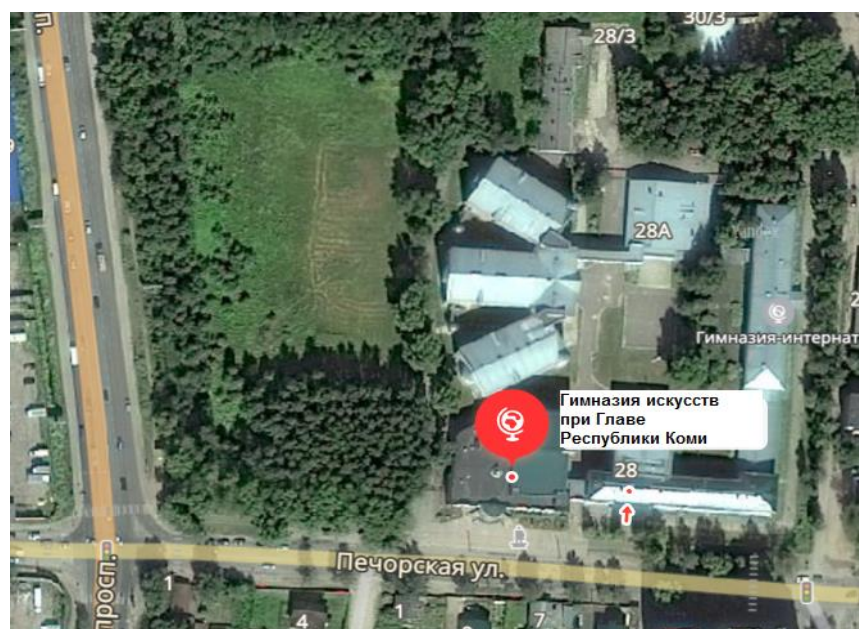
Наш дом – гимназия искусств - напоминает «Двор искусств» в Дрездене, где вместе собраны и «Поющий дом», и «Дом света», и «Дом сказочных существ» (Рис.3, Рис.4).

Рис.3.
Местонахождение «Поющего дома» на карте г. Дрезден

Электронный ресурс: код доступа:
http://ru.esosedi.org/DE/SN/1000251354/poyuschiy_dom_ili_dvor_vodyi_/photo/158310.html

Рис.4.
Местонахождение Гимназии искусств при Главе Республики Коми на карте
г. Сыктывкар

Электронный ресурс: код доступа:URL: <https://yandex.ru/maps/-/CBFq4LBCtD>

В оригинальном проекте Аннетты Пауль «Поющий дом» находится в климатической зоне со среднегодовой температурой 9°C. В

Дрездене выпадает значительное количество осадков (в среднем 592 мм в год). [3]. Климат умеренный морской, резкие перепады температур случаются редко.

Климат города Сыктывкара по данным Геопортала Республики Коми характеризуется как умеренно-холодный: «лето короткое и умеренно - прохладное, зима многоснежная, продолжительная». Количество осадков в Сыктывкаре является значительным, дожди наблюдаются даже в засушливый месяц. Среднегодовая температура в городе Сыктывкар 1°C. В год выпадает около 560 мм осадков [12].

Сравнение климатических характеристик двух городов: Дрездена и Сыктывкара представлено в Таблице 3.

Таблица 3.

Сравнительная таблица климатических характеристик г. Дрезден и г. Сыктывкар

Характеристики	г. Дрезден	г. Сыктывкар
Средняя годовая температура	9°C	1°C
Среднее количество осадков в год	592 мм	560 мм
Климат	Умеренный, переходный от континентального к морскому	Умеренно-континентальный

По результатам анализа данных можно сделать вывод, что по многим климатическим характеристикам создание «Поющего дома» в Сыктывкаре оправдано. Из-за разных областей климата в проектировании «Поющего дома» рекомендуется использовать тепловой кабель для предотвращения замерзания воды в трубах в холодное время года. Наиболее простым решением будет установка крышек на воронки (раструбы) водосточных труб. При расчете проекта одной из важных задач является расчёт диаметра и длины труб, через которые будет проходить вода. Так как от диаметра и длины зависит высота звука и густота тембра. Также мы предполагаем, что эти параметры повлияют на длительность звуков, то есть на ритмическую сторону звукового «контента».

Мы исследовали характеристики расположения «Поющего дома» в реальности и в проекте (Рис. 5)

Фотографии расположения «Поющего дома» в реальности и в проекте

Германия, г. Дрезден, Двор искусств	Россия, г. Сыктывкар, Гимназия искусств при Главе Республики Коми
	

Электронный ресурс: код доступа:URL: <http://vokrugsweta.ru/poyushhiy-dom-v-drezdene/>

Электронный ресурс: код доступа:URL: <http://gimis-rk.rkomi.ru/>

В Дрездене «Поющий дом» находится во дворе жилого здания, следовательно, уровень фонового шума соответствует европейским нормам - не превышает 70 дБ в дневное время и 60 дБ в вечернее. (Инфографика 1).

Предлагаемый нами вариант расположения в г. Сыктывкаре – фасадная стена концертного зала Гимназии искусств при Главе Республики Коми - относится к нежилому помещению. Слышать звуки «Поющего дома» смогут зрители концертного зала, жители и гости города Сыктывкара, в то же время звуки не будут мешать процессу обучения гимназистов (учебные корпуса находятся поодаль).

В проведённом нами эксперименте уровень громкости удара шарика о металлическую поверхность не превышает 70 дБ. Вместе с тем, к проектированию «поющего дома» на наш взгляд нужно привлечь команду специалистов: преподавателей музыкально-теоретических дисциплин, инженеров-конструкторов, дизайнеров и архитекторов. Наше маленькое исследование – лишь первый шаг к реализации такого проекта.

Электронный ресурс: код доступа: URL:
<https://uchenikspb.ru/kbase/wp-content/uploads/2018/06/zvukoizoltab.jpg>

Таким образом, по проведённому исследованию можно сформулировать следующие выводы:

- 1) Материалы, наиболее подходящие для создания «Поющего дома» - листовая латунь, оцинкованный лист.
- 2) Местоположение «Поющего дома» в г. Сыктывкаре оправдано с точки зрения климатических характеристик (среднее количество осадков в год, свойства климата)
- 3) Расположение «Поющего дома» на фасаде концертного зала Гимназии искусств при Главе Республики Коми будет соответствовать нормам фонового шума.

Воплощение в реальность этого арт-проекта украсит здание Гимназии, вызовет интерес публики, даст импульс к развитию талантов детей и молодёжи. Учащиеся Гимназии и их преподаватели могут сотрудничать в работе над проектом, более того, общими усилиями они могут усовершенствовать звуковые характеристики, сделать их более музыкальными, усилить ритмическую составляющую. «Поющий дом» может объединить знания и умения детей, а также их родителей всех отделений Гимназии. Создание «Поющего дома» будет достойным продолжением традиций Гимназии – традиций, заложенных её основателем - первым Главой Республики Коми – Юрием Алексеевичем Спиридоновым.

Информационные ресурсы:

1. Анфилов Г. Физика и музыка. – М.: Государственное Издательство Детской Литературы Министерства Просвещения РСФСР, 1962. 100 с.
2. Время работы «поющего дома». Электронный ресурс: код доступа: URL: http://ru.esosedi.org/DE/SN/1000251354/poyuschiy_dom_ili_dvor_vodyi_photo/158310.html
3. Дрезден. Электронный ресурс: код доступа: URL: <https://geoportal.rgo.ru/maps/projects/zarubezhnye-strany/>
4. Казиник М. С. Буравчик в стране Света. Что такое культура? Чем человек отличается от всего живого? / Михаил Казиник. – М.: Бослен, 2015. – 160 с.
5. Казиник М.С. Тайны гениев. – М.: АСТ, 2017. – 320 с.
6. Маяковский В.В. Во весь голос. – М.: АСТ, 2016 – 480 с.
7. Местонахождение Гимназии искусств при Главе Республики Коми на карте г. Сыктывкара. Электронный ресурс: код доступа: URL: <https://yandex.ru/maps/-/CBFq4LBCtD>
8. Местонахождение «поющего дома» на карте г. Дрездена. Электронный ресурс: код доступа: URL: http://ru.esosedi.org/DE/SN/1000251354/poyuschiy_dom_ili_dvor_vodyi_photo/158310.html
9. Михаил Ураков для IQradioTV. Электронный ресурс: код доступа: URL: <https://www.youtube.com/watch?v=MNAnVC8UQoU>
10. Рекомендуемые величины уровня фонового шума по нормам DIN EN ISO 11690. Электронный ресурс: код доступа: URL: <https://uchenikspb.ru/kbase/wp-content/uploads/2018/06/zvukoizoltab.jpg>
11. Система «поющего дома». Электронный ресурс: код доступа: URL: <https://www.pinterest.ru/pin/187321665728912729/>
12. Сыктывкар. Электронный ресурс: код доступа: URL: <https://geoportal.rgo.ru/maps/projects/russkii-sever/>
13. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры. Первый год обучения. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 192 с.
14. Шумомер Sound Meter (мобильное приложение для смартфонов на платформе Android) Электронный ресурс: код доступа: URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=ru>

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ КЛАССИКОВ СОВРЕМЕННЫМ СЛУШАТЕЛЯМ»

Дуркина Ираида, 16 лет

МБУДО «Усть-Цилемская детская
музыкальная школа», с. Усть-Цильма,
Республика Коми
научный руководитель Дуркина Ирина Игоревна,
преподаватель,
E-mail: mus_shkola@mail.ru

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Что такое классическая музыка?

Классическая музыка – свободное от терминов понятие, поэтому определений «классической музыки» очень много. Обычно классической называют музыку прошлого, которая выдержала оценку временем и, не зависимо от момента своего создания, имеет свою аудиторию слушателей в настоящее время. Классическая музыка – это лучшие, не стареющие образцы музыкального искусства разных жанров и стилей.

Только ли творчество композиторов эпохи классицизма можно считать классическим?

Это не совсем так. Классическая музыка вне времени. Она не может принадлежать какой-либо одной эпохе. Народная любовь стирает границы веков и возводит лучшие произведения классиков на свои почётные места.

Что можно отнести к понятию «наследие композиторов-классиков»?

Наследие композиторов-классиков – это тот огромный пласт музыки, который достался в наследство нашим современникам: композиторам, исполнителям и слушателям. Он послужил хорошей основой для создания произведений новых жанров и стилей. Классическая музыка, создавшая прочные законы для последующих поколений композиторов, всегда будет являться для нас эталоном совершенства, примером красоты и гармонии в искусстве. По словам Сергея Прокофьева, «... классик – есть смельчак, открывший новые законы, принятые затем его последователями» [8, с. 103].

Эта музыка разнообразна по своему содержанию, в ней можно найти ответы на любые волнующие нас жизненные вопросы.

Какое влияние оказывает классическая музыка на слушателей?

На протяжении всей истории культуры музыка имела для человека большой воспитательный характер. Главное предназначение

классической музыки – воспитание души человека. Но не только. По словам Аристотеля «...Музыка должна иметь полезное применение не ради одной цели, а ради нескольких: 1) ради воспитания, 2) ради очищения..., 3) ради интеллектуального развлечения...». Так, уже в Древней Греции говорили, что музыкальное искусство «поучает, развлекает» [4, с. 3].

В своей книге «Пути к музыке» Татьяна Попова пишет: серьёзная музыка может «...помочь человеку познать себя, скрытые в его собственной душе эмоции и творческие возможности» [7, с. 14].

Как происходит отбор лучших классических произведений во времени?

Ответ прост – это выбор слушателей. Именно слушатели отбирают для себя лучшие классические произведения из разных эпох. Порой они это делают не осознанно, полагаясь лишь на свою интуицию. Далеко не все слушатели могут дать профессиональную оценку звучащему произведению. Зачастую основной критерий отбора – чувства наслаждения, радости, которые испытывает человек в момент прослушивания классического произведения.

Так, давайте поговорим о создателях, исполнителях классической музыки и о тех, кто её слушает.

Композиторы и их «бессмертные» сочинения

Композитор, подобно философу, писателю «высказывает» в сочинениях своё отношение к миру. Он пишет о себе, о людях, которые его окружают, о времени, в котором он живет, о своей эпохе. Любое яркое масштабное музыкальное произведение становится настоящим историческим документом для людей следующих поколений, как например «Героическая» симфония Л. Бетховена или «Ленинградская» симфония Д. Шостаковича.

На протяжении многих веков менялись взгляды людей на мир, на природу, но основные для человека философско-этические проблемы противостояния добра и зла, света и тьмы оставались неизменны. Выдающиеся композиторы отражали в своих произведениях идеи, чувства, волнующие их современников с помощью выразительных средств, доступных тому времени, в которое они жили. Изучение характерных особенностей музыкального стиля каждой исторической эпохи помогает нашему слуху почти безошибочно определить период написания звучащего произведения.

До нашего времени дошло немало сочинений периода **Средневековья**, но по разным причинам этот огромный пласт музыки почти не звучит в современных концертах.

Для многих из нас область «старинной музыки» начинается с произведений эпохи **Барокко**, яркими представителями которой стали

Антонио Вивальди, Георг Фридрих Гендель, Иоганн Себастьян Бах. Для произведений этой эпохи характерно сочетание значительности содержания с монументальностью формы, сложностью музыкального языка, выраженного в полифоническом переплетении нескольких голосов. Мы с удовольствием слушаем грандиозные органные сочинения великих мастеров этой эпохи. Они потрясают нас своим величием, размахом, глубиной мысли.

Композиторы **классического** (образцового) направления также стремились к выражению в музыке глубины и жизненности образного содержания, но сочетали его с ясными стройными формами и более простыми, доступными для восприятия выразительными средствами. Они оказали решающее влияние на весь дальнейший ход развития музыки. Произведения В. Моцарта, Л. Бетховена восхищают современных слушателей не только своим мастерством и изяществом, но и обогащают духовно. Их музыка делает нас умнее, сильнее духом, увереннее в своих действиях.

Композиторы-романтики продолжили лучшие традиции классической музыки и подарили миру произведения, пронизанные яркой эмоциональностью, лиризмом. Именно они стремились передать всё богатство внутреннего мира человека. В этот период также активно происходило обновление форм и выразительных средств музыкального языка. Музыка эпохи романтизма богата своим национальным многообразием. В этот период переживают творческий расцвет небольшие европейские государства: Польша, Австрия, Италия, Германия, Норвегия, Чехия. Композиторы, представители этих стран, в своих сочинениях опираясь на национальный фольклор, обогатили классическую музыку своеобразными интонациями и ритмами [1, с. 418-431].

В этом ряду ярким, самобытным явлением стало рождение **русской национальной школы**, которая прошла свой путь от Глинки, до Чайковского, Рахманинова, Прокофьева и дальше.

В своё время русским композиторам многому пришлось учиться у западноевропейских музыкантов. Однако это не помешало стать русской классике независимой. Опора на интонации народной песни сделала эти произведения неповторимыми. Любое выдающееся произведение русских композиторов раскрывает удивительную душу русского человека. О глубоких духовных корнях, заложенных в русской музыке, говорит такой пример:

«Какая русская музыка!» – воскликнула пятилетняя девочка во время прослушивания увертюры к опере «Майская ночь» Римского-Корсакова. – «Почему ты думаешь, что русская? Ты же не слышала ещё ни одной русской песни?»

- «Взрослые этого не чувствуют. Дети – они всё знают».
- «Но все-таки: почему русская?»
- «Потому что добрая» [5, с. 48].

Русские композиторы-классики оставили достойное музыкальное наследие для последующих поколений русских музыкантов.

Как говорил С. В. Рахманинов, «Все великие композиторы и исполнители возводили новые здания на руинах разрушенных ими условностей. Незримо прекраснее творить, чем подражать. Но прежде, чем мы сможем создать что-либо, хорошо бы ознакомиться с тем лучшим, что нам предшествовало. Это относится не только к сочинению, но также и к ... исполнительству» [8, с. 102].

Исполнители и композиторы – соавторы в создании музыкального произведения

Жизнь музыкальных произведений зависит в первую очередь от участия в ней исполнителя. Истинную популярность сочинению композитора приносит его многократное исполнение.

Исполнительство – это вторая сторона существования музыки. Значение исполнительского искусства для музыки в целом также велико, как и создание произведения композитором. Ещё в середине 18 века немецкий композитор И. Кванц писал: «Executio anima compositionis» – «Исполнение – душа композиции», а академик Борис Асафьев в 20 веке подтверждал эту мысль словами: «Жизнь музыкального произведения – в его исполнении» [9, с. 226].

Музыка, в отличие от живописи, архитектуры постоянно нуждается в повторном воспроизведении. Созданное композитором произведение при каждом новом его исполнении как бы рождается заново. Произведения прошлого словно обновляются, вновь оживают и волнуют сердца слушателей разных эпох.

Примером такой длительной жизни в веках считаются произведения И. С. Баха. Пройдя сквозь эпохи барокко, классицизма, романтизма эта музыка в XX и XXI веках приобрела много нового с точки зрения содержания. Не раз она подвергалась и обработкам в разных стилях, для разных составов исполнителей. Талантливые современные обработки классической музыки помогают заинтересовать слушателя, помочь открыть для себя мир композитора.

Исполнитель музыки часто выражает своё отношение к смыслу, заложенному в сочинении. Он не просто воспроизводит текст, но по-своему его «прочитывает», интерпретирует. Понятие «интерпретация» (interpretation) по-русски означает «передача». Как самостоятельный вид искусства интерпретация сформировалась лишь около двухсот лет назад.

С. В. Рахманинов писал, «Во всяком хорошем фортепианном исполнении есть очень важная искорка, которая, кажется, превращает каждую интерпретацию шедевра в живое произведение искусства... » [8, с. 102].

Одними из первых талантливых мастеров интерпретации были Ференц Лист и Антон Рубинштейн. Они вдохнули вторую жизнь в великие инструментальные произведения Моцарта, Бетховена, Баха, Шопена и многих других композиторов.

В XX и XXI веке, с бурным развитием технического прогресса, у людей появилась возможность слушать и сравнивать многочисленные прочтения одного и того же произведения не только на сцене концертного зала, но и у себя дома, сидя за компьютером или у телеэкрана телевизора.

Появилось множество новых имён выдающихся исполнителей классической музыки. Это пианисты, скрипачи, исполнители на различных музыкальных инструментах, вокалисты, дирижёры.

Во все времена композиторы очень большое значение придавали тому, кто будет впервые исполнять их произведение.

Так, однажды великий Бетховен, слушая игру пианистки Марии Биго, сказал: «Это не совсем то, что я задумал, но продолжайте в своём духе: если это не вполне я, то тут есть нечто лучшее, чем я».

Бельгийский композитор Эжен Изаи сказал: «Чем была бы музыка без тех, кто даёт ей жизнь и чувство, кто делает её известной и любимой?.. Судьба музыкального произведения в руках исполнителя» [10, с. 239].

Современный музыкант-исполнитель – это широко образованный музыкант, в совершенстве владеющий инструментом или голосом. Он способен погрузить слушателя в особенную атмосферу исполняемой им музыки и, как сказал Александр Серов «...держат слушателя под магнетическим обаянием от первого звука до последнего...» [1, с. 120].

Встреча слушателя с музыкальной классикой

«Соприкасаясь с музыкой великих художников, мы получаем реальную возможность полноценного общения с ними. В своей музыке и в своих исполнениях они не только оставили нам лучшее, что имели и что создали, но и предоставили возможность сделать всё это своим. Наше дело – силой воображения, увлечения, воли освоить этот бесценный дар». «Цель... – более тесное общение с великими музыкантами, освоение прекрасной музыки, развитие музыкальной фантазии и, в конечном счёте, – развитие всех сторон мышления». Так пишет о музыкальном восприятии в своей статье «Музыка и воображение» А. Г. Юсфин [11, с. 70]. Главный смысл такой игры

воображения заключён в диалоге слушателя с музыкой, её авторами, временем, национальной культурой и, наконец, с самим собой.

Поговорим о воздействии на человека классической музыки.

В момент восприятия музыки, в мозгу человека протекает тонкая работа нейронов, способствующая развитию его интеллекта, укреплению памяти. Помимо того, что классическая музыка способна дать нам новые знания, она обладает целительными свойствами.

Могучую силу воздействия музыки на людей заметили медики ещё в древности. «Музыкотерапия» со времён Гиппократов и по сей день нередко применяется врачами.

Как уже говорилось, прослушивание классических произведений великих композиторов с раннего возраста, способствует более интенсивному развитию интеллекта человека. Ребенок, погруженный в мир музыки, обладает большей стрессоустойчивостью. Повышается его восприимчивость к наукам. В дальнейшем у человека развивается целеустремленность и желание к самосовершенствованию.

Музыка снимает негативное напряжение и нормализует биоритмы органов человека. В основном, классическая музыка пишется в ритме работы сердца – 60-70 ударов в минуту, и поэтому благотворно влияет на работу всего организма.

В любом возрасте музыка улучшает работу головного мозга. Отдельные музыкальные фразы, проникая в мозг, успокаивают возбужденные нервные центры, например, гнева или недовольства, снимают боль. Доказано также, что классическая музыка способствует лучшему росту растений [3, с. 114].

Какова же способность человека к восприятию классических произведений?

«Я не раз задавал себе вопрос: почему один человек понимает и чувствует музыку, а другому она не доступна; почему один, слушая Девятую симфонию Бетховена, видит целую историю человечества; почему он может не спать всю ночь, услышав Второй фортепианный концерт Рахманинова? А для другого эта музыка пройдет незаметно, не оставив никакого следа?» – из книги Татьяны Поповой «Пути к музыке» [6, с. 6].

Понимание классической музыки, как и классической литературы, дается не сразу. Оно приходит к человеку после определенной подготовки.

Важно настроить себя на восприятие серьезной музыки. Классическую музыку нужно слушать прежде всего с вниманием, с желанием понять и узнать что-то новое, испытать различные чувства. Информация о масштабах, структуре и жанре произведения перед

прослушиванием способна подготовить слушателя к более осознанному восприятию музыки.

Например, масштабы симфонии можно сравнить с романом, в котором подробно описана судьба главного героя. Романс – лирическая исповедь души героя. Ноктюрн – это ночная музыкальная картина, наполненная волнующей тишиной ночи, ночное раздумье. Скерцо, элегия, ария и т.д. Знания о жанре музыкального произведения – это ключ к его пониманию [2, с. 354-357].

Кроме того, на слух без особого труда даже малоподготовленный слушатель способен различить стиль музыки, национальные характеры звучащих мелодий. Ведь композиторы, чтобы их понял слушатель, часто ведут свою музыкальную речь от языка народной музыки. Творчество великих композиторов, буквально пропитано интонациями народной музыкальной речи. Например, «Детский альбом» П. И. Чайковского... Здесь есть и русские мелодии, и подражание неаполитанской музыке, немецким, итальянским, польским, французским, чешским мотивам.

Задачи просветительства по отношению к слушателям классической музыки.

В разные времена перед композиторами и исполнителями остро стояла задача просветительской направленности по отношению к слушателям. Они искали пути для создания грамотной и увлечённой аудитории. Для этого в XIX веке в России создавались музыкальные учебные заведения – консерватории, концертная организация Русское музыкальное общество, Бесплатная музыкальная школа. В XX веке в послереволюционной России проводились многочисленные музыкальные лектории, музыкальные конкурсы, призванные выявить не только сильнейших исполнителей, но и привлечь к классической музыке многочисленных слушателей.

В России самым выдающимся стал Международный исполнительский конкурс имени П. И. Чайковского. С 1958 года, до настоящего времени этот конкурс считается одним из самых значимых в мире классической музыки. Раз в четыре года собирает он своих поклонников и лучших исполнителей всего мира.

Таким образом, в процессе отбора и сохранения лучших образцов классической музыки одинаково важно участие композиторов, исполнителей, и, в конечном итоге – слушателей.

Закончить свой доклад мне бы хотелось словами Татьяны Поповой: «Могучая сила большого музыкального искусства – в его способности разбудить в человеке стремления, волевые порывы, приобщить его к миру высоких идей и чувств» [7, с. 13].

Список литературы

1. Зильберквит М. Мир музыки. М.: Музыка, 2015.
2. Клёнов А. С. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Музыка. М.: АСТ-ЛТД, 1997.
3. Коновалов Д. С. Музыка и управление психикой человека.// Музыкальная психология и психотерапия № 2, 2009.
4. Книга о музыке. Сост. Г. Головинский, М. Ройтерштейн. М.: Советский композитор, 1988.
5. Медушевский В. В. О происхождении и сущности серьёзной музыки.// Музыкальная психология и психотерапия № 5, 2011.
6. Попова Т. В. Пути к музыке. М.: Советская Россия, 1966.
7. Попова Т. В. Пути к музыке. М.: Знание, 1973.
8. Смирнова Т. И. Поэзия – музыка слов. М.: 2001.
9. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства, М.: Консерватория, 1994.
10. Чудакова Н. В. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Культура. М.: АСТ, 1996 .
11. Юсфин А. Г. Музыка и воображение.// Музыкальная психология и психотерапия № 5, 2.

«НА ТРЁХ ЯЗЫКАХ О ПРЕКРАСНОМ»

Ермолина Евгения, 13 лет

Хозяинова Людмила, 13 лет

*МБУДО «Усть-Цилемская детская
музыкальная школа», с. Усть-Цильма,*

Республика Коми,

*научный руководитель Дуркина Ирина Игоревна,
преподаватель,*

E-mail: mus_shkola@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ

«Три языка всевышний нам послал,
Чтоб выражать души святыя чувства:
Как счастлив тот, кто от него принял
И душу ангела, и дар искусства...».

Мир искусства многолик и бесконечно разнообразен. В нём воплотилось то лучшее, что создал человек на земле. Почти всё, что нас окружает, несёт на себе частицы гармонии, красоты, творчества, созданные талантливыми людьми.

Можно сравнить искусство с зеркалом, в котором отражается все многообразие окружающего нас мира. Разные виды искусства по-разному передают нашу действительность. Носителями информации в музыке являются музыкальные звуки, в живописи – краски, в поэзии и литературе – слова. Танец передаёт содержание с помощью выразительных движений, архитектура радует наш глаз удивительными строениями.

Среди множества видов искусства есть три особых, их даже можно назвать главными: литература, музыка и живопись. Музыку слушают, литературных героев, читая, мысленно представляют, на живописные полотна смотрят. Без слова, звука, изображения невозможны все другие виды искусства: спектакль, кинофильм, эстрадный концерт [14, с.125].

Роль музыки в этом «содружестве» весьма велика, потому, что она непосредственно обращена к самому важному для человека – к его сердцу и душе. Выразительные возможности музыки безграничны.

Давайте же сравним искусство музыкальное с искусством живописи и литературы.

Музыка и живопись

«...Один язык цветами говорит:
Он прелести весны живописует,
Лазурь небес, красу земных харит, –
Он взором мил, он взоры очарует.
Он оттенит все милые черты,
Напомнит вам предмет душой любимый,
Но умолчит про сердца красоты,
Не выскажет души невыразимой...».

Живопись – прекрасное создание человечества. Один из древнейших видов искусства, сопровождающий человека, как и музыка, всю его жизнь. И, несмотря на то, что в жизни современных людей появилось множество технических возможностей, помогающих мгновенно запечатлеть любые окружающие нас объекты в виде красочных фотографий, интерес к изобразительному искусству по-прежнему очень высок.

По словам выдающегося испанского художника Сальвадора Дали: «Живопись – это сделанная рукой цветная фотография всех возможных сверхизысканных, необычных, сверх эстетических образцов конкретной иррациональности»
https://ru.m.wikiquote.org/wiki/Сальвадор_Дали.

Человек, глядя на полотна великих мастеров, испытывает различные чувства. Его не покидает ощущение того, что живопись, также, как и музыка явилась нам божественной посланницей.

Поговорим сначала о различиях в музыке и живописи. Живопись, как известно – это пространственное искусство. На любой картине художником запечатлено одно мгновение, одно конкретное событие, которое не имеет своего развития во времени. Знакомясь с живописными образами и предметами, мы можем долгое время их разглядывать, любоваться, изучать детали картины.

Музыка же, наоборот – искусство временное. Она течёт безостановочно, не позволяя нашему сознанию останавливаться, возвращаться назад. Музыка может рассказать нам с помощью звуков свою историю, в которой есть какое-то начало, развитие событий или чувств героев и заключение. При этом в музыке нет конкретного, подробного описания явлений.

С художественного полотна на нас смотрит неизменяемый образ, мы видим в основном его внешнюю сторону. В музыке композитор выражает внутренний мир героя, смену настроений, чувств, его переживания, которые находятся в постоянном движении. По словам Николая Андреевича Римского-Корсакова: «Живопись даёт образ и мысль, и нужно создать в своём воображении настроение..., а музыка даёт настроение и по нём надобно воссоздать мысль и образ» [11, с. 22].

На первый взгляд, кажется, что музыка и живопись имеют между собой не так уж много общего. И тут мы ошибаемся! Сравнивая более подробно два эти вида искусства, мы наблюдаем в них много общих черт и часто видим, как музыка и живопись могут взаимодействовать между собой. Приведём примеры этого взаимодействия.

Так, уже в античные времена художники, расписывая амфоры и вазы, украшая фресками и мозаикой стены домов и храмов, часто изображали на них музыкантов и музыкальные инструменты. Об этом мы узнаём благодаря археологическим раскопкам.

Примером сближения музыки и живописи также являются изысканные пейзажи на деках сохранившихся старинных инструментов: клавикордов, клавесинов. Нам представляется, что музицируя, человек одновременно любовался великолепными картинами. Такое сочетание способствовало более глубокому погружению исполнителя в музыку, её настроение.

Также, известные художники разных эпох любили изображать на своих полотнах портреты музыкантов во время их пения или игры на различных музыкальных инструментах. Одной из таких известнейших работ эпохи Возрождения является знаменитая картина Караваджо «Лютнист», на которой изображён задумчивый юноша с лютней в

руках. Он увлечён своей игрой. Рядом лежат ноты и скрипка. Глядя на картину, веришь, что её рождению способствовало восторженное отношение художника к музыке.

Музыку и живопись сближает также их жанровое многообразие. Художники и композиторы передают свои образы в жанрах портрета, пейзажа, а также в батальных, сказочно-фантастических жанрах и других.

Как в живописи, так и в музыке одним из ведущих является **жанр портрета**. У художника и композитора различный подход к изображению своего объекта. На портрете художник, изображая внешние черты человека, старается отобразить его характер, внутренний мир. Наше воображение «дорисовывает» чувства, настроение персонажа. В музыкальном портрете наоборот, композитор с помощью выразительных средств описывает его душу, характер и настроение. Мы же мысленно представляем образ героя музыкального произведения. В качестве примера могут служить описания одноимённых персонажей в живописи и в музыке.

Яркий пример этому – картина Поля Сезанна «Пьеро и Арлекин» и две фортепианные пьесы Р. Шумана «Пьеро» и «Арлекин» из цикла «Карнавал». На картине представлены два не похожих между собой молодых героя. По внешним чертам Арлекин весёлый, гордый и немного самолюбивый парень. Пьеро же, нескладный, скромный и более спокойный. Слушая музыку Шумана, мы представляем себе контрастные черты их характеров. Персонажи под действием музыкальных звуков, словно оживают. Вместе – картина и музыка дают нам целостное представление о двух этих героях.

А теперь давайте посмотрим на картину великого художника Леонардо да Винчи «Джоконда». Мы видим красивую, статную женщину. Она сидит в кресле, красиво сложив руки, и загадочно улыбаясь. Кажется, что её взгляд проникает к нам в душу. Так художник, изображая прекрасные черты лица, взгляд молодой женщины, рассказывает, подобно музыке, о её характере, статусе.

Обратимся теперь к жанру пейзажа. Сколько прекрасных **пейзажей** создано в живописи и в музыке! Спокойных и бурных, умиротворённых и шумных, городских и сельских.

Живописцу сложно запомнить и передать красками момент быстро меняющейся природы. Немного проще создателю музыкального пейзажа. Музыкальная картина постепенно рождается, и затем оживает перед воображением слушателя, наполняясь благодаря своему развитию новыми «красками» и оттенками.

Можно подобрать и сравнить огромное количество пейзажей живописных и музыкальных. Прекрасные тонкие живописные

пейзажи русской природы Исаака Левитана вдохновляли русских композиторов на создание удивительных музыкальных пейзажей. Глядя на эти картины, мы вспоминаем музыку Петра Ильича Чайковского, его фортепианные миниатюры из цикла «Времена года». Необычайно тонкий, нежный колорит царит в фортепианном пейзаже Клода Дебюсси под названием «Лунный свет». Таинственный пейзаж «Волшебного озера» Анатолия Константиновича Лядова возникает перед слушателями, благодаря красочным тембрам симфонического оркестра. Его музыкальные пейзажи называли «движущейся живописью» [2, с. 86].

Грандиозные живописные полотна **батального жанра**, изображающие военные сражения поражают своими масштабами. Можно долгое время разглядывать многочисленные выразительные детали, например, на картине Михаила Авилова – «Поединок Пересвета с Челубеем».

Более сильное эмоциональное воздействие на человека оказывают музыкальные «полотна» этого жанра. Вот некоторые очень яркие примеры подобных музыкальных картин. Сражение татарского и русского войск в эпизоде «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» Н. А. Римского-Корсакова, картины нашествия и боя в легендарной «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича, сражение немецких рыцарей и русского войска в части «Ледовое побоище» из кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский».

Самым необычным и загадочным для нас является **жанр сказки**. В творчестве великих русских живописцев Виктора Васнецова, Михаила Врубеля и композитора Н. А. Римского-Корсакова сказка расцвела, заиграла новыми красками. Художника В. Васнецова и композитора Н. А. Римского-Корсакова связала совместная работа над оперой «Снегурочка». Прекрасные декорации, костюмы и сказочная музыка погружали слушателей в таинственный и волшебный мир Берендеева царства.

Знаменитая картина М. Врубеля «Царевна-лебедь» – результат его работы с композитором над декорациями и эскизами костюмов к опере «Сказка о царе Салтане». Сочетание в картине водяного и воздушного, тончайших оттенков тёмного и светлого, удивительного взгляда больших выразительных глаз царевны написано художником под впечатлением от оркестрового Антракта к 3 действию оперы под названием «Три чуда».

Продолжим разговор о сходстве между музыкой и живописью. Много общего можно найти в использовании художниками и композиторами особых средств выразительности.

«Линии и краски, подобно музыке, сами по себе могут нести большой содержательный смысл». Так сказал о роли средств в живописи известный художник Василий Кандинский. Уже сами их названия свободно употребляются, как в живописи, так и в музыке. Гармония, краски, оттенки, цвет, тональность, колорит, рисунок, линия, тон, палитра. Приведём несколько примеров того, как взаимосвязаны между собой выразительные средства двух искусств.

Мелодию в музыке, а точнее мелодическую линию, мы сравниваем с искусством графики. В живописи, для того, чтобы написать картину, используют разные графические линии: от прямых и плавных, до кривых и зигзагообразных. Линия является основой всего рисунка. У музыканта при прослушивании мелодии в голове также вырисовывается определённый линейный рисунок. А композиторы иногда даже прибегают к графическим изображениям своей мелодии, чтобы наглядно представить ее в целом.

Так, композитор Жорж Бизе использовал для своих красивейших мелодий простую графику. Часто его мелодическую линию составляют плавные линии, например – знаменитая Хабанера из оперы «Кармен». Более сложные рисунки мелодии создавал композитор С. И. Танеев. По словам музыковеда В. Н. Холоповой, «Наглядно он изображал это так, что графический чертёж мелодии должен представлять собою не однообразный ряд мелких подъёмов и спусков, а более рельефные вершины» [13, с. 54].

Для каждой работы художника характерна своя **цветовая гармония**. Особенно в технике акварели. Художник ищет особые сочетания цветов, чтобы лучше передать настроение своей картины. Так, более темный колорит часто ассоциируется с тревогой, печалью, а светлый, теплый – с радостью, спокойствием, безмятежностью. Также и в музыкальном произведении царит своя **звуковая гармония**. Много зависит от фантазии композитора: какую последовательность аккордов выбрать, как лучше передать игру света и тени, изменяя музыкальный лад.

Тональности также обладают определённым красочным колоритом. Одни из них – яркие, светлые, блестящие, другие – сумрачные, приглушённые, иногда мрачные. Так, для Н. А. Римского-Корсакова тональность Ля мажор в опере «Снегурочка» ясная, розовая и весенняя. Тональность Ми мажор представлялась ему синей, тёмно-лазурной, морской [8, с. 44]. Бемольные тональности Римский-Корсаков представлял мрачными, со зловещим свинцовым оттенком.

Хочется поговорить ещё об одном удивительном свойстве тесного переплетения музыки и живописи – о **синестезии**. В психологии синестезией называют ассоциации, связи между видимым

и слышимым, между слуховыми впечатлениями и зрительными. Качества предметов или явлений, которые мы видим на картине, часто вызывают у нас сравнение с качеством звука. Возможно и наоборот: движение от слышимого к зрительному. Так, высокие громкие звуки нам хочется назвать «блестящими». Тихие низкие звуки рожают в нашем сознании сумрачный колорит и т.д. [6, с. 9].

В пьесе М. П. Мусоргского «Два еврея» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» использован приём синестезии, связанный с размером персонажей. Тема богача звучит во «внушительном» низком регистре, а тема бедняка – в «угодливом» высоком регистре. Благодаря этому у слушателя возникают ассоциации: богатый – значит толстый, большой, бедный – худой, небольшого роста [2, с. 80].

Существует в музыке такое явление, как **цветной слух**. Кажется, как могут сочетаться эти слова. Объяснить это явление можно только с позиции синестезии. Проблемой цветного слуха занимались Александр Скрябин, Н. А. Римский-Корсаков, так как сами слышали музыку в красках.

В ряду имён необычных композиторов стоит имя литовского композитора-живописца Микалоюса Чюрлёниса. Он обладал талантом композитора и талантом художника. Чюрлёнис создавал свои картины, теснейшим образом связанные с музыкой. Музыкальные произведения он старался сблизить с образами живописных полотен: симфонические поэмы «Море», «В лесу». А своими картинами мастер старался вызвать у зрителей чисто музыкальные ощущения. Есть у него картины «Соната моря», «Соната звёзд» и другие живописные «сонаты» [4, с. 153-157].

Можно продолжать сравнения дальше. Чем больше мы сравниваем, тем больше убеждаемся в том, как много общего у живописи и музыки, потому что «Звуки и цвета являются символами одинаковых душевных движений» [2, с. 82].

МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ИСКУССТВО

«...Другой язык словами говорит,
Простую речь в гармонию сливает,
И сладостной мелодией звучит,
И скрытое в душе изображает.

Он мне знаком: на нём я лепетал,
Беседовал в дни юные с мечтами:
Но много чувств я в сердце испытал
И их не мог изобразить словами...».

«...Музыка... дополняет поэзию, досказывает то, что словами нельзя или почти нельзя выразить. Это свойство музыки составляет её главную прелесть, главную чарующую силу... Она – непосредственный язык души». Так сравнивал возможности музыки и поэтического слова известный русский композитор и критик Александр Николаевич Серов [7, с. 8]. Действительно, музыка, сопровождающая поэтические строки способна подчеркнуть в них более глубокий смысл и придать им особую выразительность.

В отличие от музыканта, литератор использует в своих сочинениях конкретные понятия, выраженные словами, передающими определённые события, характеры, действия. Перед читателем открывается увлекательный мир фантазий. Под влиянием написанного автором текста, в сознании читающего человека рождаются конкретные образы. Он представляет себя участником изложенных событий.

В музыке же, которая не так часто прибегает к описанию внешних явлений, создаётся образ более обобщённый, окрашенный определённым эмоциональным тоном. В своей книге «Пути к музыке», Татьяна Попова пишет: «Каждое по-настоящему художественное музыкальное произведение – это своего рода «сгусток» эмоций, приобщающих слушателей к самым различным настроениям, душевным движениям» [8, с. 23].

И всё-таки, оба искусства: музыкальное и литературное тесно взаимосвязаны между собой. В основе их существования заложен временной характер. Музыкальные и литературные произведения способны к разворачиванию сюжета или описанию характера, настроения героя, картин природы *во времени*. Кроме того, музыку и искусство, связанное со словом, роднит *звуковое начало*. Именно звуки помогают донести до слушателя смысл музыкального или литературного сочинения.

Можно обратиться к истории развития взаимоотношений музыки и литературы. До нашего времени дошли многочисленные старинные мифы, сказки, легенды о музыке и музыкантах, способных совершать подвиги, благодаря своему чудесному музыкальному дару, например – Миф об Орфее в Древней Греции и былина о Садко в Древней Руси.

На протяжении многих веков музыка была неотделима от поэтического слова. До наших дней сохранились древнегреческие рукописи песен и гимнов. Нараспев сказывались героические эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея» легендарного древнегреческого поэта Гомера.

В далёкое прошлое уходит история создания первых вокальных произведений. Певцы обычно были авторами и поэтического текста, и

музыки. Они сами аккомпанировали себе на лире. Для них же в Древней Греции проводились музыкальные состязания на лучшее сочинение и исполнение гимнов в честь покровителя искусств бога Аполлона. Назывались они – Пифийские игры [1, с. 2].

Одним из ярких ранних примеров взаимосвязи музыки и поэзии является творчество средневековых бродячих артистов Западной Европы – менестрелей: трубадуров, труверов, миннезингеров. Поэтов, музыкантов и певцов в одном лице, подаривших миру большое количество музыкально-поэтических композиций. Не многие из них дошли до нашего времени, но по сохранившимся образцам можно судить о многогранном таланте этих артистов [9, с. 39].

С тех времен появилось множество других разнообразных жанров в области вокальной музыки: *песни сольные и хоровые, романсы, вокальные ансамбли, кантаты, оратории, оперетты, мюзиклы и, наконец, оперы*. Все они развивались, совершенствовались. Теснее становилась связь между словом и мелодией. Менялось отношение композитора к слову. Музыка направляла внимание слушателя на конкретное явление, образ, «оживляла» словесные описания. Если мелодия в песне раскрывала выразительность слов, то слова уточняли её смысл. Как душа и ум, неотделимы они друг от друга.

Одним из ярких примеров тесного взаимодействия музыки и поэзии является баллада «Лесной царь», появившаяся около двухсот лет назад благодаря союзу двух гениальных творцов: поэта Вольфганга Гёте и композитора Франца Шуберта. В произведении тонко переплетаются повествовательные элементы и мелодические.

И по сей день музыканты совместно с поэтами находятся в поиске особой выразительности для своих сочинений.

Самое главное, что роднит литературное и музыкальное искусство – это **интонация**. Почти каждое звучащее слово произносится с выразительным повышением или понижением голоса. То же самое происходит и с мелодией. Наиболее ярко интонирование проявляется в *музыкальном речитативе* – особом виде мелодии, опирающемся на интонации живой речи.

И в словах, и в мелодии интонации отражают различные чувства человека. Они бывают вопросительные и утвердительные, требовательные и мечтательные, ласковые и насмешливые. В звуках музыки можно услышать жалобные интонации плача, весёлые интонации смеха, интонации удивления, призыва [8, с. 41]. Так, речевые интонации утверждения, жалобы, испуга и угрозы характеризуют персонажей в балладе Ф. Шуберта «Лесной царь».

Интонационно богатая речь не просто красива, она звучит выразительнее, ярче. Музыкант, как и чтец в своём исполнении

добивается интонационной убедительности, старается точнее расставить акценты в каждой фразе. Великий русский режиссёр Владимир Иванович Немирович-Данченко любил повторять: «Если во фразе больше одного логического ударения – вся фраза сразу же становится непонятной» [4, с. 110].

Характер музыкальных интонаций зависит от **ладовой системы** соподчиненности устойчивых и неустойчивых звуков в мелодии. Например, интонации вопроса, удивления, просьбы имеют в основе неустойчивые ступени лада, которые отличаются напряжённым, незавершённым характером звучания. Ответ, утверждение в музыке звучит устойчиво, спокойно и завершено [8, с.41].

В беспокойной музыке Людвига ван Бетховена часто звучат вопросительные интонации. Они явно слышны во вступлении и побочной партии «Патетической сонаты», в начале скерцо «Пятой симфонии». Очень реалистично звучит интонация вопроса в известной фортепианной пьесе Роберта Шумана «Отчего?» Интонации утверждения уверенно звучат в музыке Рихарда Вагнера. Например, в антракте к 3 действию оперы «Лоэнгрин».

Выразительность музыкальных и поэтических интонаций зависит также от **размера стиха**. Музыка и поэзия связаны между собой системой древнегреческих стоп, т. е. соотношением ударных и безударных слогов. Двусложными стопами являются ямб и хорей. Ямбическое, затактовое начало мелодии носит активный, волевой характер, как в «Гимне Российской Федерации». Хорей отличается более спокойным, уравновешенным характером, как в романсе Александра Варламова «Красный сарафан». Самые употребительные трёхсложные стопы – дактиль, амфибрахий, анапест также имеют свои выразительные свойства в музыке [13, с. 111].

Общим между речью музыкальной и словесной является их **членораздельность**. Подобно словесной, мелодическая речь всегда расчленяется на отдельные мелкие или более крупные разделы. Музыкальные мотивы, фразы, предложения и более крупные части подобны словам, словосочетаниям, предложениям в речи. Знакам препинания словесной речи в музыке соответствуют цезуры, паузы, выдержанные звуки. Повторность фраз, предложений в музыке напоминает стихотворную **рифму** и является основой музыкального построения. Знание этих законов облегчает восприятие любого музыкального произведения.

Кроме того, подобно музыкальной **инструментовке**, поэт стремится придать определённую окраску звучания своего стиха, подбирая различные гласные и согласные звуки: мягкие, острые, тусклые, звонкие.

В завершении этого раздела доклада хочется привести **примеры взаимопроникновения инструментальной музыки и литературы**. Прежде всего, это музыкальные произведения, в основе которых положены литературные произведения, сочинённые поэтами и драматургами.

Знаменитые примеры такого содружества – выразительная, яркая музыка Эдварда Грига к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» и увертюра «Эгмонт» Л. Бетховена по трагедии В. Гёте.

Часто композиторы в качестве литературных эпиграфов к своим пьесам выбирали стихи известных поэтов. Мы знаем такой пример – цикл фортепианных пьес «Времена года» Петра Ильича Чайковского.

Есть примеры, когда композитор сам становился автором музыкально-литературной композиции, в которой отсутствует текст. Русский композитор Николай Алексеевич Титов был автором фортепианного цикла «Роман в вальсах». Вот как развивался сюжет этого необычного романа, созданного музыкальными средствами: «Бал», «Улыбка», «Вздых», «Страдания любви», «Котильон», «Объяснение», «Неуверенность», «Ответ», «Прощай», «Воспоминание», «Прошедшее счастье», «Когда я был молод». Целая жизнь проходила перед слушателями в этих музыкальных пьесах [14, с. 256].

В литературе также множество выдающихся произведений посвящены музыке целиком или частично. Короленко, Тургенев, Пушкин, Лермонтов, Есенин, Паустовский, Толстой и многие другие авторы на основе музыкальных впечатлений создали свои лучшие литературные сочинения.

Музыка – непосредственный язык души

«...Но есть язык прекраснее того:
Он вам знаком, – о нём себя спросите,
Не знаю – где слышали вы его,
Но вы на нем так сладко говорите...

Мы живём в звучащем мире. Нас окружают самые разнообразные звуки: на улице, в транспорте, в школе, дома. В «безбрежном море звуков» человек легко выделит звук музыкальный.

По словам Генриха Нейгауза, музыка «не даёт видимых образов, не говорит словами и понятиями; она говорит только звуками».

Именно музыкальный звук способен мгновенно вызвать у человека определённую эмоцию. Музыкальные звуки, словно живые существа способны на многое. Например, включить наше

воображение, разбудить чувства, увлечь за собой в мир фантазии заселённой разнообразными образами.

Музыка обращена в первую очередь к нашим сердцам. Она сильнее всего воздействует на душу человека. Этим её свойством всегда стремились овладеть другие виды искусства. Однако барьером между музыкой и другими искусствами всегда будет конкретность отражения образа. Свобода музыкального языка от конкретного делает его богаче, таинственней и притягательней для нас.

Всё скажете – и всё душа поймёт,
И каждый звук в ней чувством отзовется:
Вас слушая, печаль слезу отрёт,
А радость вдвое улыбнётся».

С. П. Шевырёв. Звуки [10, с. 4].

Список литературы

1. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран М.: Музыка, 2007.
2. Галеев Б. М. Природа синестезии в музыке. //Музыкальная психология и психотерапия № 2, 2009, с. 78.
3. Зильберквит М. Мир музыки. М.: Музыка, 2015.
4. Кабалевский Д. Б. Про трёх китов и про многое другое. М.: Детская литература, 1970.
5. Клёнов А. С. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Музыка. М.: АСТ-ЛТД, 1997.
6. Книга о музыке. Сост. Г. Головинский, М. Ройтерштейн. М.: Советский композитор, 1988.
7. Попова Т. В. Пути к музыке. М.: Советская Россия, 1966.
8. Попова Т. В. Пути к музыке. М.: Знание, 1973.
9. Сапонов М. Менестрели. М.: Классика ХХ, 2004.
10. Смирнова Т. И. Поэзия – музыка слов. М.: 2001 С. 4-5.
11. Тарасов Л. М. Музыка в семье муз. Ленинград Детская литература, 1985.
12. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства, М.: Консерватория, 1994.
13. Холопова В. Н. Теория музыки. С-Пб.: Лань, 2002.
14. Чудакова Н. В. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Культура. М.: АСТ, 1996.

«МУЗЫКА И КИНО В XX-XXI вв.»

Зиновьева Александра, 15 лет

*Гимназия искусств при Главе Республики Коми, г. Сыктывкар,
научный руководитель Новоселова Галина Николаевна, преподаватель
E-mail: grakovka@mail.ru*

В настоящее время искусство кинематографа находится на пике своей популярности. Кино является неотъемлемой частью повседневной жизни человека и мировой культуры в целом. Музыка кино, как отдельный пласт музыкальной культуры, вызывает интерес для людей, связанных с этим искусством. К сожалению, в сборниках по музыкальной литературе, изучаемой в ДМШ и ДШИ нет раздела, посвященному развитию киномузыки и композиторам, работающим в этой области.

Данные, проведенного интернет опроса «Вконтакте» подтверждают, что большинство людей чаще проводят время в кино, нежели ходят на различные постановки в театр или концерты в филармонии. (Приложение 1.)

Но какую роль играет музыка в кино? Какую функцию она выполняет? Кто сочиняет музыку к кино в XXI веке?

Цель исследования – познакомиться с музыкой кино в XXI веке.

Задачи:

- Изучить историю появления кино
- Рассмотреть основные функции музыки в кино
- Отследить развитие киномузыки
- Выделить фамилии композиторов музыки кино в XX-XXI вв.
- Познакомиться с наиболее яркой музыкой кино в XXI в.

Началом истории кино принято считать 28 декабря 1895 года, когда на бульваре Капуцинок, в одном из залов «Гран кафе» прошёл первый сеанс кинопоказа. Основными изобретателями кинематографа признаны братья Луи и Огюст Люмьеры. Их аппарат «синематограф» и дал название новому направлению в искусстве.

Первые короткометражные фильмы не имели звукового сопровождения. Такая разновидность кинематографа получила название «немого кино». Музыка такого кино на раннем этапе развития киноиндустрии, была простым, механическим сопровождением. Её легко можно было изменить или заменить, т.к. с хронологией фильма она была никак не связана. В основном музыка исполнялась, чтобы приглушить шум громко работающего киноаппарата. Во время показа картины, киноленту сопровождали

пианисты-иллюстраторы, трио, иногда оркестры. Выпускались специальные музыкальные альбомы, рекомендованные для определенных жанров кино: романтическая музыка для мелодрам, скерцо и юморески для комедий, галопы для путешествий.

Позднее, появился метод импровизации музыки к кино. Более свободное обращение с музыкальным материалом предоставило возможность поддержания зрительного ряда кинокартины и усиления его эмоционального эффекта. Функцию импровизации осуществляла новая категория музыкантов – Тапёры. *Тапёр – музыкант, играющий в небольших ресторанах, на танцевальных вечерах. Т. в кино – сопровождающий немые фильмы игрой на фортепиано* [2, с.].

Появление «звукового кино» дало виток новому развитию музыки для кино. Творческие поиски слияния музыки и кинокартины привели к созданию нового музыкального произведения, где музыка полностью переплеталась с сюжетом фильма, доставляя не только эстетическое удовольствие, но и обогащая и усиливая эмоциональное влияние на зрителя. Так появился новый жанр сочетания музыкального и киноискусства – Киномузыка. *Киномузыка – компонент кинопроизведения, одно из важных его выразительных свойств* [1, с.791].

Первым зарубежным композитором, обратившимся к жанру киномузыки, стал К. Сен-Санс. В 1908 году он написал сюиту для струнных инструментов, рояля и фисгармонии в 5 частях для премьеры кинофильма «Убийство герцога Гиза». Из отечественных композиторов первооткрывателем в этом направлении был Д.Д. Шостакович, написав музыку к фильму «Новый Вавилон» в 1929 году.

С появлением звукозаписывающей аппаратуры, для каждого нового фильма стали записывать уникальные фонограммы.

Необходимость в сочинении специальной музыки к фильмам, повлекло за собой рождение новой профессии – кинокомпозитор. В историю XX века вошли такие композиторы, как Ханс Циммер (Германия), Эннио Марриконе (Италия), Майкл Джаккино, Генри Манчини, Джон Уильямс (США), Исаак Осипович Дунаевский (Россия), Андрей Павлович Петров (Россия) и другие.

Для музыкальной характеристики героев кино, подобно арии в опере, композиторы советского кино использовали жанр песни. Именно И.О. Дунаевский первым использовал этот прием в своей музыке, а написанные им песни для кинофильмов «Веселые ребята», «Дети капитана Гранта», «Цирк» и т.п. стали классическими образцами этого жанра.

Являясь неотъемлемой частью киноязыка, киномузыка выполняет самые различные функции – иллюстрирует, комментирует, дополняет, выделяет, обогащает сюжетную линию. Некоторые

музыкальные произведения стали настолько популярны, что вышли за рамки кино. Музыку к кинофильмам можно услышать в концертном исполнении, в театрализованных постановках, рекламе, музыкальных заставках СМИ, рингтонах и т.д.

В XXI веке развитие кинематографа выходит на новый уровень в области применения различных видео- и аудио эффектов, всевозможного улучшения качества картины. Количество новых фильмов постоянно растет, а современное общество успевает ознакомиться лишь с малой частью этой огромной индустрии.

Для того, чтобы выделить фамилии кинокомпозиторов XXI века, можно обратиться к результатам ежегодной премии «Оскар» в номинации «Лучшая музыка к фильму». Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940 года известная как «Оскар» была создана в 1929 году и ежегодно вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. [3]

Год	Фильм	Композитор
2000	Красная скрипка	Джон Корильяно
2001	Крадущийся тигр, затаившийся дракон	Тань Дунь
2002	Властелин колец: Братство кольца	Говард Шор
2003	Фрида	Эллиот Голденталь
2004	Властелин колец: Возвращение Короля	Говард Шор
2005	Волшебная страна	Ян А.П. Качмарек
2006	Горбатая гора	Густаво Сантаолаля
2007	Вавилон	Густаво Сантаолаля
2008	Искушение	Дарио Марианелли
2009	Миллионер из трущоб	А.Р. Рахман
2010	Вверх	Майкл Джаккино
2011	Социальная сеть	Трент Резнор, Аттикус Росс
2012	Артист	Людовик Бурс
2013	Жизнь Пи	Майкл Дэнна
2014	Гравитация	Стивен Прайс
2015	Отель «Гранд Будапешт»	Александр Деспла
2016	Омерзительная восьмерка	Эннио Морриконе
2017	Ла-Ла Ленд	Джастин Гурвиц
2018	Форма воды	Александр Деспла

Из созданной современной музыки к кино, в данном сообщении хотелось бы отметить творчество трех композиторов, получивших премию «Оскар».

В 2000 году премию Оскар за лучшую музыку к фильму «Красная скрипка» вручили Джону Корильяно – американскому композитору, 1938 г.р. Корильяно является автором различных симфонических произведений, он редко пишет для кино, но для фильма «Красная скрипка» сделал исключение. Композитор взялся за работу т.к. его заинтересовал сюжет, основанный на истории перехода легендарной скрипки Буссотти от одного музыканта к другому. Работая над музыкой к фильму, Корильяно создал музыку трёх эпох и четырех стилей, объединив их одной мелодией. В произведении используется семь гармоний, организованных в виде чаконны – танцевальной формы барокко с циклическим повторением главной темы и ее вариаций.

Отдельного внимания заслуживает музыка к фильму «Артист» французского композитора Людовика Бурс, 1970 г.р. Написанная для современного черно-белого фильма, повествующего об эпохе «немого» кино, его музыка отличается многогранностью и яркой эмоциональностью, четко передает переживания героев, замещая их реплики. В одном из интервью, композитор отметил, что стремился сделать саундтрек к фильму таким же романтическим, как музыка П.И. Чайковского.

В 2016 году в Москве прошел показ французской картины «Артист» в сопровождении Московского государственного Академического симфонического оркестра под руководством П. Когана в котором принял участие сам композитор в качестве исполнителя двух партий на рояле. В настоящее время Бурс работает над созданием музыки к кинофильму «Домашний арест» известного русского шоумена Семена Слепакова.

Также хотелось бы отметить музыку к кинофильму «Форма воды» Александр Деспла – французского композитора, 1961 г.р. Из всех прослушанных саундтреков, получивших «Оскар» за лучшую музыку к кино в XXI веке, «Форма воды» вызвала наиболее яркий эмоциональный отклик. Основная нисходящая интонация мелодии пронизывает все произведение и переходит от одного инструмента к другому, напоминая о себе как тревожная мысль, не дающая спать. Использование «свиста» и электронных инструментов, непривычно звучащих для слухового восприятия, делает музыку загадочной и завораживающей. Звуки мелодии обволакивают разум, забирают из реальности в таинственный и задумчивый мир, настраивая на мысли о чём-то лирическом, поэтическом.

Музыка кино в XX-XXI вв. играет огромную роль в развитии музыкальной культуры. Знакомство с бескрайним пластом прекраснейшей музыки, изучение творчества кинокомпозиторов,

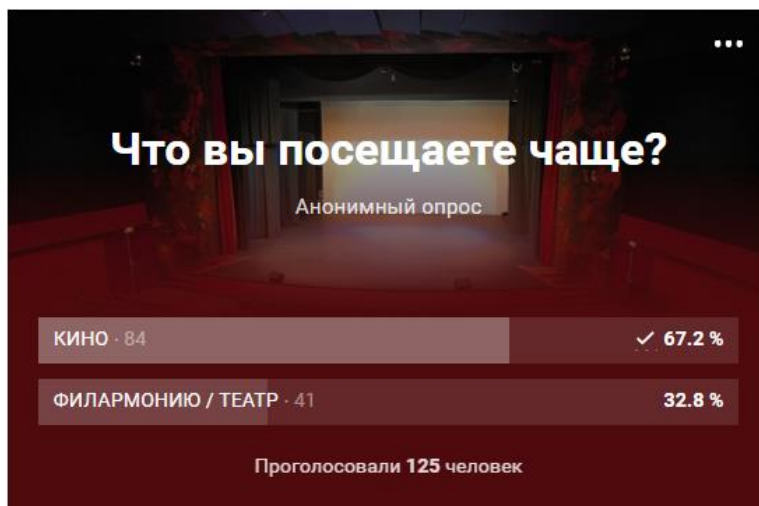
заставляет взглянуть на музыку кино с другого ракурса, рассмотрев ее ценность и самостоятельность в этом жанре.

Конечно, хотелось бы, чтобы изучение музыки кино включили в курс Музыкальной литературы ДМШ и ДШИ, познакомив нынешнее поколение с фамилиями композиторов XXI века и их музыкальными шедеврами в кино.

Литература

1. Келдыш Ю.В. (ред.) Музыкальная энциклопедия Том 2 (Гондольера - Корсов): М., Советская энциклопедия, Советский композитор, 1974. – 890 с.
2. Ожегов С.И. «Словарь русского языка»: Под общ.ред. проф. Л. И. Скворцова. – 25 – е изд., испр. и доп. – М.: ООО «Издательство Оникс»: Издательство «Мир и Образование», 2007.
3. Премия Оскар <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
4. Торопова А.В, Ермакова Н.А. Киномузыка как основа арт-терапевтического тренинга для развития личностной рефлексии <https://cyberleninka.ru/article/n/kinomuzyka-kak-osnova-art-terapevticheskogo-treninga-dlya-razvitiya-lichnostnoy-refleksii-v-yunosheskom-vozhraste>
5. «Красная скрипка» Джона Корильяно <https://vk.com/@philharmoniaspb-krasnaya-skripka-dzhona-korilyano>

Приложение 1.

«НАШ ДУЭТ»

*Карманова Лада, 13 лет,
Полиевская Дарья, 14 лет*

МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»,
научный руководитель Распутина Галина Анатольевна,
зам. директора по учебно-воспитательной работе,
преподаватель,
E-mail: sytkirova39a@mail.ru

*«Дуэт фортепианный – выгнут зал
Дугою напряжённых мыслей Брамса!
Забился в норку призрак декаданса,
И двадцать пальцев льют девятый вал!
И так же люди – на своих дуэтах
Удерживают напряжённый лук,
Где камертоном – обоюдный слух,
А речь течёт, что зависть есть поэтов...»*

Сегодня мы хотим рассказать вам об одном маленьком творческом коллективе, который 4 год существует в нашей школе, и этот коллектив- наш фортепианный дуэт, дуэт учениц 6 класса фортепианного отделения школы Полиевской Даши и Кармановой Лады.

Изучая ансамблевые произведения, мы узнали много интересного и нового. Например, то, что если пианист-солист может воссоздать звучание пьесы в целом, то ансамблист отвечает в первую очередь за звучание своей партии. Но даже отличное знание своей партии еще не делает её исполнителя хорошим партнером. Ансамблист становится таким партнёром только в процессе совместной работы со вторым участником дуэта. Взаимопонимание и согласие лежат в основе создания единого плана интерпретации каждого совместно исполняемого произведения.

В ансамбле мы играем давно. Ещё в третьем классе у нас появился такой предмет, как Ансамбль, и нас посадили играть вместе. Несмотря на то, что наш союз был случаен – мы просто совпали по смене в школе, дуэт наш складывается удачно.

Мы с Ладой друг друга действительно понимаем и максимально прислушиваемся друг к другу. Что немаловажно, нам нравится играть

вместе. Лада – для меня лучшая primo, а Даша для меня - лучшая secondo .Мы очень надеемся, что наш дуэт просуществует до окончания учебы в школе. И даже тогда, когда у нас не будет такого предмета, как ансамбль, мы непременно будем находить нужный репертуар и играть вместе!

Наш первый конкурс «Джазовые акварели» состоялся в декабре 2015 года. На этом конкурсе мы стали Лауреатами II степени. Занять призовое место для нас было безусловной победой. Мы ободрились, и начали готовиться к следующим конкурсам. В апреле 2016 года мы приняли участие в Открытом Городском конкурсе «Мини-маэстро». Во время проведения конкурса мы попали в старшую возрастную группу, хоть и были ученицами 4 класса! Очень гордимся тем, что на этом конкурсе мы уступили только семиклассникам, став Лауреатами II степени! Таким образом, мы стремительно приближались к I месту, и заняли его на Открытом школьном конкурсе «Черно-белая фантазия»!

Но было бы нечестно, если бы мы сказали, что у нас всё и всегда складывалось хорошо...Вспоминая наше первое концертное выступление, мы до сих пор считаем его провальным. Это был новогодний концерт. Мы играли буги. Волнение, охватившее меня, было настолько ужасным, что я просто бросила свою партию, оставив Ладу в дуэте одну. У нас началась паника. Хорошо, что Ладе хватило титанической выдержки, чтобы продолжить исполнение без меня. Я пыталась вступить (помню достаточно упорно сидела и пыталась продолжить игру), и потом, уже ближе к концу, все таки доиграла свою партию. Потом мы вышли и начали плакать. Нашим преподавателем, Галиной Анатольевной в качестве лечения была прописана жесткая конфетная диета на час-полтора. Надо сказать, что лечение помогло достаточно быстро. Но зато теперь лично я уже ничего не боюсь. И хочу подчеркнуть, что опыт неудач очень важен для исполнителей. Это своего рода прививка, после которой уже вообще ничего не страшно.

Если говорить об основных сложностях работы в ансамбле, то отсутствие выдержки одного из партнёров-это то, что в первую очередь вредит любому выступлению.

Вторая сложность - ощущение темпа, умение одинаково настроиться на него ещё до начала исполнения. Партнеры должны играть очень стройно, так, чтобы никто не услышал неровностей и расхождения рук. Ощущение должно быть такое, что играет единый организм! Ансамбль требует от участников уверенного и безукоризненного коллективного ритма. Каждому музыканту присущее свое ощущение ритма — взаимопонимание и слаженность

достигаются далеко не сразу. Все технические задачи должны быть подчинены единому движению внутри произведения.

То же самое касается художественных задач. Все вопросы формы, стиля, единства штрихов, динамики необходимо тоже решать вместе с педагогом, не забывая его замечания и переносить их на самостоятельную работу дуэта.

Когда играешь вместе- растёт ответственность за своего партнёра. Поэтому, надо не только заниматься- встречаться почаще вместе, но и дома находить возможность чаще учить и совершенствовать свою партию. А самое сложное, на наш взгляд - это во время публичного выступления, когда находишься в стрессовом состоянии, слышать партнера, а не только себя и свою партию. Если партнёр по какой-то причине допускает погрешности в игре, надо скорректировать свою партию так, чтобы произведение не остановилось, и партии окончательно не разошлись. Однако, легко сказать...на репетициях сделать это намного проще, чем на выступлениях.

Мы принимаем участие по возможности во всех школьных концертах: Концерты фортепианного отделения, концерты, посвящённые Дню матери, 8 марта, Концерты джазовой музыки, Концерты ансамблевой музыки, «Принцесса-миниатюра», концертах ко дню Победы «Я помню, я горжусь», концерты в филармонии, в библиотеке им. Маршака. по итогам двух лет –Артисты школы».27 ноября мы выступили в Театре Оперы и балета на 40-летию Союза композиторов Республики Коми. По итогам концертной деятельности в течение 2-х лет нам присуждали звание «Артисты школы».

Наши Планы на будущее: В дальнейшем мы готовимся к новым конкурсам и концертам, постараемся ничего по возможности не пропустить. Мы готовимся сразу к нескольким конкурсам: «Черно-белая фантазия», «Джазовые акварели», мечтаем поучаствовать в конкурсе «Юные дарования». Хотели бы успеть поиграть произведения в переложении для двух фортепиано. Нам представляется, что это намного сложнее, чем играть рядом, на одном инструменте. Но тем интереснее задачи, которые будут поставлены перед нами нашим педагогом. Думаем, что с Галиной Анатольевной нам все по плечу!

Хотели бы подвести итог нашей работе. Что же нам лично дал наш дуэт? Мне кажется, что я, Даша, стала намного свободней и смелей ощущать себя на сцене после того, как долгое время пряталась за спину Лады, я могу теперь сесть на I партию и вести за собой своего партнёра по ансамблю!

А я научилась слушать и слышать своего партнера и смогу сориентироваться если в чьей-то партии что-то пойдет не по плану

Ну а теперь, меньше слов и больше музыки. Мы сыграем знаменитое произведение, написанное Джерри Германом, которое все без труда узнают. Итак, «Hello, Dolly». Исполняем мы: дуэт Карманова Лада и Полиевская Даша.

«ФОЛЬКЛОР И ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ. НУЖНЫ ЛИ МЫ ДРУГ ДРУГУ?»

Картюк Дарина, 12 лет

МБУ ДО «ДШИ Ленского района»,

Архангельская область, с. Яренск

научный руководитель Орлова Людмила Степановна, преподаватель

E-mail: yarensk.detsk@yandex.ru

«Только тот, кто любит, ценит и уважает
накопленное и сохраненное предшествующим
поколением, может любить Родину, узнать её,
стать подлинным патриотом»
(С. Михалков)

«В песне - душа народа»
А. Н. Радищев

I. Введение.

1. Цели и задачи работы.

Данную тему я взяла не случайно. Несколько лет я занимаюсь в ДШИ, на хоровом отделении. Здесь мы не только обучаемся хоровому искусству, игре на музыкальном инструменте, но и знакомимся с русскими народными праздниками, обрядами, знакомимся с историей нашего края. Мне стало интересно: Что такое фольклор? Для чего он нужен? Какую пользу он приносит? Именно знакомство с народной

музыкой, желание узнать больше о творчестве народа Севера, а именно песенном фольклоре своего Ленского района Архангельской области послужило основанием для определения темы моей работы: «Фольклор и подрастающее поколение. Нужны ли мы друг другу?»

Цель работы (исследования): Расширить представление о песенном народном творчестве Архангельской области. Узнать какую роль играет музыкальный фольклор в воспитании чувства любви к малой Родине?

Задачи:

- изучить теоретические источники по данной теме;
- выявить влияние Севера на песенные традиции;
- узнать особенности песенного фольклора Ленского района Архангельской области.

Объект исследования: фонографические, архивные записи на бумажных носителях, женская одежда XIX начало XX века.

Предмет исследования: свадебный фольклор Ленского района.

Гипотеза исследования: предположим, что музыкальный фольклор способствует воспитанию любви к малой Родине, если:

- в процессе приобщения детей к народному музыкальному творчеству будут учитываться традиции, обычаи, обряды малой Родины;
- приобщение детей к русскому народному музыкальному творчеству будет проходить с помощью методов и приемов наследования подлинных народных традиций в современных условиях.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; опрос, беседа; сравнительный анализ.

2. Значение русской песни.

С древних времён люди выражали в фольклоре свои взгляды на жизнь, природу, общество, человека. Эти взгляды, основанные на жизненном опыте и мудрости, передавались молодому поколению через сказки, былины, поговорки, пословицы и, конечно же, песни. Ведь песни сопровождали русского человека всю его жизнь, с рождения и до самой смерти.

Рождался ребенок, и его появление встречали родильными песнями — начинался родильный обряд. Под песни младенца крестили, под колыбельные малыш засыпал. Взрослые воспитывали и развлекали его, исполняя пестушки, потешки, прибаутки. Когда ребенок подрастал, он, общаясь со сверстниками, пел игровые напевы, считалки и дразнилки заклички весне, дождю, солнцу, радуге. Подростком участвовал в молодежных играх и хороводах, на вечерках и беседах запевал вместе с другими новые для себя песни: семейные и любовные, шуточные и плясовые. Когда молодые женились, свадьба

проходила только под традиционные свадебные песни. Песни звучали разные, сопровождая людей во всех делах и заботах. Их пели до глубокой старости. И когда человек умирал, его хоронили под печальные, многокручинные песни-причеты. Так всю свою жизнь проживал человек на Руси под песню. Жаль только что многое было забыто и считается народное искусство не модным. Нет уважения ко многим памятникам старины, идёт засорение великого русского языка иностранными словами. И люди забыли, что можно встречать гостей душистым чаем и дарить ромашки. А, усевшись рядышком, не могут спеть ни одой русской песни от начала до конца. Что поможет вернуть утраченное, несправедливо забытое?

Наверное, обращение к фольклору, и, прежде всего к народным песням. Ведь каждая песня - это судьба, это история о человеке и его земле.

II. Основная часть.

1. Что такое фольклор, песенный фольклор.

Что же такое фольклор? **Фольклор** - народное творчество, художественно коллективная деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения и идеалы, в создаваемой им поэзии, танце, архитектуре, изобразительном искусстве, декоративно-прикладном творчестве, и, конечно же в музыке. Фольклор — это память поколений, своеобразная копилка народных знаний, традиций жизни и быта человека. Главное место в нем, безусловно, принадлежит песне - величайшему музыкально - поэтическому созданию народного гения. Именно в песенном творчестве отразились со всей полнотой извечные стремления народа к добру и правде, к счастью и справедливости. Богатые песенные традиции сохранились в нашем Ленском районе Архангельской области. Сохранились записи с подлинными образцами народных песен в исполнении как отдельных певцов, так и фольклорных коллективов. Фольклор Ленского района имеет свои особенности. Это не случайно.

2. Влияние природных условий Севера на развитие песенных традиций.

Спокойные и полноводные реки, заливные луга, величественно застывшие многовековые сосны и ели, уходящие своими могучими вершинами в небо, эпическая ширь необъятных просторов, как будто сама природа нашего северного края непуганых зверей и птиц, породила похожих на себя людей, неторопливых и широких душой, приветливых и по северному гостеприимных. И северяне чувствовали себя более свободно, нежели крестьяне среднерусской полосы. Их характеры раскрывались полнее всего в художественном творчестве и

особенно в песнях. Северные песни поражают своим многообразием. Север оказался кладзем, веками скапливающим старинные напевы и сказания. В северном песенном фольклоре можно услышать и старообрядческие песни, северные былины, плясовые «топотухи», хороводно-игровые и протяжные лирические песни, и, наконец, свадебные обрядовые песни.

3. Особенности лирических песен Севера.

Лирическая или как её ещё называют «протяжная», песня выделяется среди других песенных жанров красотой напевов, глубиной и поэтичностью содержания. Лирические протяжные песни Архангельской области особенные. Они очень плавные, имеют гибкую мелодию «выются, точно лесная тропинка». Слушая их, я обратила внимание на то, что они многоголосны, величественны. Не случайно северные песни такие протяжные и мелодичные, длинные. Некоторые из них поются по полчаса. Затянувшаяся северная зима, необъятные просторы, покрытые снегом, долгие зимние вечера.

Вот что я узнала из воспоминаний песенников, которые прочитала в книге Г.М. Науменко «Фольклорная азбука». «Бывало, зимой все пряли да ткали. Говорили: «пора в гости забрядать» Пойдут в гости. Жонки при лучине за работой: кто шил, кто шерсть пряд. Сидели, когда и до ночи. Ведь ночь-то зимой длинна, належишься. Сидят по лавкам и запевают. Песни поют протяжные, длинные. Протяжных то песен очень много было. А когда и каждая свою запоёт, да и на свой лад».

4. Сравнение северных песен с песнями средней полосы Юга России.

Во время написания работы, я слушала лирические протяжные песни Архангельской области, Вологодской и Юга России. Сравнивала звучание песен, мелодию, манеру исполнения. Лирические песни юга России звучат ярко, мелодия более изменчивая, со скачками, нет северной манеры «окать» и «цокать».

Северные песни очень длинные, с множеством куплетов. В них нет больших скачков, мелодия ведётся не спеша, то один голос поёт, потом присоединяется другой, то снова один голос остаётся. И действительно, люди не знали нотной грамотности и каждое исполнение песни всегда было творческим и неповторимым и искусство такого пения до сих пор живо в Архангельской области. Изучая материалы по песенному фольклору Архангельской области, я узнала, что оказывается даже песни одной нашей области можно различать по манере исполнения и мелодии: Пинежане поют сурово, сдержанно, слышится твёрдость в их распевах. Лешуконье звенит, голосит. В Каргополье все мелодии изящны, что напоминают кружева. В Ленском районе поют душевно, тепло.

5. Свадебный фольклор Ленского района Архангельской области.

Когда я работала над этой темой, то от своего руководителя, Орловой Людмилы Степановны узнала, что 35 лет назад ей посчастливилось встретиться с удивительными женщинами, хранительницами фольклора Ленского края. Все они были в почтенном возрасте. Они поведали ей о том, как в нашем Ленском районе проходили старинные свадебные обряды, как праздновали в старину Рождество, она узнала о хороводно-игровых песнях.

Людмила Степановна записала много старинных напевов, собрала коллекцию народной одежды. Меня очень заинтересовали песни старинных свадебных обрядов. Свадьба, являлась одним из самых значительных событий, требовала празднично-торжественного обрамления. И если прочитать по порядку все причитания и песни, то, углубившись в свадебный мир, можно почувствовать красоту этого ритуала.

Когда я изучала свадебный обряд Ленского района, то поняла, что народная песня занимала в нем главную роль. Из воспоминаний 82 -летней жительницы Яренска, Волковой Анны Алексеевны (приложение №1) я узнала, что свадьба в Яренске начиналась так:

Придут 2 женщины: мать жениха, его сестра крёстная (вожатка) невесту сватать. У невесты надо было показать: какое приданое есть. Свахи просят корову, машину, деньги. Кто был богат, по 200-300 руб. давали. Редко было, когда богатый жених возьмёт бедную. Потом, родители невесты едут смотреть, какое у жениха житьё-бытьё. Если им не нравилось, могли и отказать.

К хорошей невесте по 20 женихов приходят, так выбирают. Но, часто силой (по приказу) выдавали. Потом снова едут к невесте. Если понравится житьё, помолятся Богу, покрестятся. Его и её родители дадут друг другу руки – вот и продали невесту.

«Вышла замуж не любя

Силой выдали меня».

Договорились родители. Уговоры проходили и в доме у жениха, его матери, сестёр, отца. Окончательным договором были уговоры с рукобятием.

Начинается девичник, девушки собираются у невесты. Соседки, подружки невесты собираются приданое шить, вязать, кружева плести. С этого момента (с девичника) поведала Анна Алексеевна начинают петь песни о том, как сваты сватались. Подруги готовят невесту.

Не вчерась, не третьёва дни.

Накануне Петрова дни,

Приходили две сватьюшки,

Молодые, лукавые.

Говорили, обманывали.

Про житьё-бытьё рассказывали.

Про житьё-бытьё Ивана Ивановича.

Дом стоит на семи верстах, на семи с половиною,

У него две избы, обе новые, меж избами то горница, светлая светлица.

За окошком зелёный сад, в том саду соловей поёт.

Не обманывайте сватьяшки, не обманывайте, лукавые.

Я про это сама всё знаю.

Мне – кумушки сказывали, да подружки наговаривали:

У них дом на семи шагах, на семи с половиною.

У него две избы - обе старые, меж избами то кузница, тёмная темница.

Под окошком крапива растёт, за двором то дремучий лес.

Невесту, когда сватают, покрывают платком. Жених 3 раза платок перекинет невесте вокруг головы, на 3 раз накидывает и целует её под платком. Невеста до венца так и ходит, накрытая платком
После девичника начинается свадьба.

Свадьба в первый день начиналась всегда у девушки. Родители посылали золовок (сестёр мужа, жениха), другую родню, на свадьбу приглашать всех жителей деревни, чтобы свадьбу посмотреть и попеть. На свадьбе днями пели, поэтому очень много песен. Когда приезжал жених, певицы начинали петь песни:

«Не было ветра, навеяло

Не было гостей, гости наехали....»

Жених стучится в дверь, снова песня:

Во лужах вода да разливается.

Сваты у ворот да увиваются,

Прсятся сваты во дому постоять

Во новом побывать..»

Сваты, жених стучатся в дом, их пускают. Невеста выходит, все садятся за стол. За столом дарить будут (одаривать). Невестина вожатка носит дары на блюде.

Звучит песня о дарах:

«На улице дожди дождят,

На сеньях-то роса падёт.

В терему-то дары дарят.

Прими дары, не прогневайся,

От даров не ворочайся.

Не тебе дары лажены,

Да тебе пригодились

Удалому добру молодцу»

Вожатка одарит свёкра, свекровку, всю родню жениха. Опоют такими песнями каждого, кого одарят. Невестину родню не одаривают, только жениха. Поются песни для жениха. После этого ехали к венцу. Здесь мать, отец невесты, все плакали. Невеста на свадьбе не причитала, не было такого обычая. В церкви с невесты снимала платок свекровь, расплетала косу, заматывала волосы в комок на макушке, повязывала платок. Это означало, что она уже не девушка, а молодница. Когда молодые от венца приедут, их родители благословляют ковригой, обнося вокруг головы жениха и невесты. Жених с невестой кланяются им в ноги.

От венца приезжают уже в дом жениха, начинают петь песни. Ночь в доме жениха отпируют, все уезжают, кроме отца и матери невесты и ближайших родственников. Они остаются ещё на следующую ночь. Потом уезжают и родители невесты.

Сватоваться домой уезжают, они Марьюшку оставляют, Молодушку покидают.

Но, никто-то об ней не плачет, не тужит

Об ней матушка – то не плачет, родимая-то не тужит.

«Уж я рада бы воротиться,

Да по-девически нарядиться».

Скажут: «Машенька, воротися, Ивановна, оглянися».

Уж я рада бы воротиться, да во девушку нарядиться.

Иван – от меня не пустит, Иванович не дозволит.

Он держит меня за ручку и держит меня за правую».

Вот и свадьба кончилась. Так-то продолжалось 3 дня, но готовят всё заранее: пиво варят, стряпают, пекут, готовят целую неделю.

Свадьбы были длинные, суетливые. Пели очень много. Свадебные песни знали в каждом доме, но всё равно приглашали певиц. Пели днями, пели всю ночь, до утра. В течении свадьбы дружка собирает деньги на тарелку для певиц:

А через неделю к молодым уже приезжают первые гости: братья, сёстры жениха. Им подают кашу обязательно с пивником, мясо, кисель.

А на свадьбе всегда было строго 10 кушаний (блюд). На стол ставятся кучками, но накладывают и едят всё понемногу.

- 1) Сначала ели холодец – обязательно жидкий (подливали к нему квас, уксус)
- 2) Потом ели рыбный пирог.
- 3) Затем подавали мясной суп с куском мяса.
- 4) Рыбу жареную несут не все, у кого была.
- 5) Следующее кушанье – телёнок. Его разделявали на 3 части:
- Лопатка.

- Холка.
- Серёдка.

6) Затем большой высокий каравай.

7) Последнее кушанье – сладкий пирог с черникой или изюмом.

Жених с невестой на свадьбе пьют и едят мало. Сватья перед ними кладёт маленькие кучки продуктов, гостинцев.

Песенный репертуар Нижневычегодской свадьбы наиболее полно записан в населённых пунктах Ленского района. Одна и та же песня имела множество вариантов. Например: свадебная величальная песня «Все хороши гости» записана в районе в 28 вариантах. Опевали всех участников свадебного пира за свадебным столом и в доме жениха, и в доме невесты. «Во горнице на столе» -10 вариантов.

Талантливые народные исполнительницы, носители песенных традиций Ленского района: Залужская Людмила Гавриловна (Козьминский с/с. Свадебная песня...), Широких Галина Васильевна («Розочка...») (приложение №1). К большому сожалению, сегодня их голоса можно услышать только по звукозаписи, сделанной в 70 годы.

6. Социологический опрос на тему: «Что вы знаете о фольклоре?».

Мне стало интересно, а что знают о фольклоре мои одноклассники. Я предложила им ответить на несколько вопросов: Что такое фольклор?

Нравиться ли вам слушать народные песни?

Поете ли вы народные песни?

Как вы думаете, помогает ли фольклор воспитывать чувство любви к Родине?

Из 21 опрошенных мной детей, третья часть дали положительные ответы на все вопросы. Меня это не удивило. Ими оказались дети, которые, как и я обучаются в школе искусств.

Можно сделать вывод: Урок музыки как обязательный предмет в любых школах бывает один раз в неделю и не остается времени для изучения детьми народной музыки, которая приобщает их к родному народу, к родной природе.

Итак, становится очевидной актуальность проблемы нашего исследования. Внедрение элементов фольклора в процесс образования и воспитания, изучение традиций и обычаев своего народа являются важнейшим звеном в процессе формирования у детей высокой художественной культуры.

III. Заключение.

Работая над темой «Фольклор и подрастающее поколение. Нужны ли мы друг другу?», я изучила много литературы, прослушала народные песни других областей России, окунулась в мир народного

творчества. Эта тема помогла мне расширить знания о песенном фольклоре и убедиться в том, что именно Архангельская область с её необъятными просторами сумела сохранить многие песенные традиции. Север не только сберёг народную культуру, но и продолжает сохранять песенные традиции. Так в Архангельске уже более 80 лет существует Государственный академический Северный народный хор, а в нашем районе есть замечательные коллективы, которые поют народные песни (приложение №2, №3). Мне нравятся народные песни Севера, своей душевной теплотой, глубиной, мелодичностью. В составе хора ДШИ Ленского района Архангельской области, я с удовольствием исполняю их (приложение №4).

Когда мы узнаём, что песня записана в своём районе, когда то, очень давно наши бабушки, прабабушки будучи такими же маленькими, как мы сейчас, пели эти мелодии и придумывали различные движения, внимание у всех становится более сконцентрированным. Такие мелодии интонируются гораздо чище, запоминаются гораздо прочнее, чем композиторские песни.

Создаются реальные предпосылки для развития музыкальной грамотности. Народные песни с распевом — замечательная школа вокального мастерства. На гласных вырабатываются все лучшие качества голоса — тембр, ровность, сила, точность интонации. Дети «гудошники» быстрее начинают правильно интонировать, лучше развивается чувство ритма.

Мы живём среди синих рек, зелёных лесов, а всегда ли мы видим их? Наш народ поёт песни, а всегда ли мы слышим их? А услышать, понять, почувствовать необходимо. Ведь народная песня — это энциклопедия жизни, которая знакомит нас с историей Родины, передаёт культурный опыт, учит видеть нравственную красоту. Именно с народной музыки и начинается патриотическое воспитание подрастающего поколения, именно народ создавал и развивал богатейшую сокровищницу музыкального наследия. Народная музыка является основой патриотического воспитания ребенка, позволяя привить ему любовь к своей Родине.

Приобщаясь к народному творчеству, музыкальному фольклору, мы знакомимся с наследием предков. От поколения к поколению передавались песни, пляски, хороводы, праздники, гулянье, как самые прекрасные мгновения в жизни людей, те, что хотелось передать в дар следующему поколению. Будучи достоянием всего народа, музыкальный фольклор существует главным образом благодаря исполнительскому искусству талантливых самородков. В течение веков одни из песен забывались, другие возрождались. Лирические, обрядовые, хороводные, скоморошьи песни — это золотой фонд,

любовно сохраненный предшествующими поколениями. Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое любовное отношение к любимому уголку Родины, в котором мы живем, нам помогает народная музыка. Мы учимся сопереживать, сами не замечая этого.

IV.Список используемой литературы.

1. Бондаренко.В. «Поморская сага»: Образ Русского Севера. Москва. «Советская Россия», 1984г.
2. «Воспитание музыкой» Москва. «Просвещение» 1991 г.
3. Жирнова. Л. «Северный русский народный хор». Издательство «Советский композитор». Москва 1975 г.
4. «Музыкально-поэтический фольклор Нижней Вычегды». Санкт-Петербург. Издательство «Пушкинский Дом».2014г.
5. Науменко.Г. М. «Фольклорная азбука». Москва. Академия.1996г.
6. «Русская песня для детей», Санкт - Петербург. Издательство «Детство-Пресс»1999г.
7. Скепнер.Л.С. «Словесное искусство русского севера в литературном образовании и развитии школьников». Архангельск. Поморский Государственный университет имени Ломоносова 2002г.

V. Приложения.

Приложение №1

Волкова Анна Алексеевна
(Фото из архива Л.С.Орловой)

Широких Галина Васильевна
(Фото из архива Л. С. Орловой)

Приложение №2
Коллектив «Проталинки» Фото: конец 80-х начало 90-х г.г.
Из архива Л. С. Орловой

Приложение №3
Класс раннего эстетического воспитания ДШИ Ленского района
Предмет «Народное творчество»,
Фото 2010- 2018г.г., из архива Дарины Карпюк

«МОИ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ ИЗ РЕПЕРТУАРА ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ МАЛЬЧИКОВ»

Касаджик Егор, 11 лет

*МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»,
научный руководитель Перегудова Светлана Ивановна, преподаватель
E-mail: sytkirova39a@mail.ru*

1. Введение

Меня зовут Егор Касаджик. Я учусь в музыкальной школе на вокально-хоровом отделении в 5 классе и вхожу в состав концертного хора «Хоровой капеллы мальчиков». Я люблю музыку. Мне нравится не только слушать различные музыкальные произведения, но также я люблю петь песни.

Сегодня я хочу рассказать о своих любимых песнях из репертуара «Хоровой капеллы мальчиков». Но прежде я расскажу вам о том, что же такое песня, когда она появилась.

2. Песня

Песня – это жанр вокальной музыки. Она может исполняться как одним певцом, так и хором. Песни поют как с инструментальным сопровождением, так и без него (a cappella).

Песня является спутником человека. Изначально она появилась как фольклорный жанр и с рождения сопровождала человека повсюду: во время игр, на работе и во время праздников.

Русские народные пословицы очень точно определяют важность песни в жизни человека: «с песней и труд спорится», «беседа дорогу коротает, а песня – работу», «хорошая песня дух бодрит», «где песня льётся, там легче живётся».

Песня - это хранилище информации о прошлом, о народных традициях и обрядах.

Песня заставляет нас задуматься о будущем, учит любить и дружить, сопереживать.

Хорошая песня - это целый мир: она трогает душу сильнее, чем самое серьёзное сочинение. С песней душа растет – так гласит народная мудрость.

Эпиграфом к этой теме я выбрал слова Ивана Гладского «Песня – душа человека», потому что, на мой взгляд, они в полной мере отражают мое представление о песне.

3. Колыбельная песня

Песня сопровождает нас всю жизнь. Первая песня в жизни каждого человека – это колыбельная. При помощи этой песни мама или бабушка убаюкивают малыша, успокаивают его, выражая к нему свои чувства.

Сегодня поэты и композиторы также часто обращаются к этому жанру. Колыбельную «Вечереет и луна взошла», автором слов которой является Т. Волгина, а музыку написал А. Филипенко, я исполнял в составе хора подготовительной группы «Соловушки». Я ее помню до сих пор.

Мне нравится песня, композитора Людмилы Марченко «Колыбельная маме». Эта песня посвящена мамам на всей земле. Мелодия песни певучая, проникновенная и выразительная. С этой песней наш хор принимал участие в концертах, посвященных «Дню матери».

4. Прибаутки, заклички, приговорки, небылицы

По мере того, как подрастал ребенок, расширялся его кругозор и словарный запас. С давних времен в детский репертуар вводились песни, которые так же, как и колыбельные, создавались взрослыми. К ним относятся песни о животных и птицах, прибаутки - коротенькие песни-сказки, например: «Сорока-ворона», «Ай-дуду, дуду, дуду, сидит ворон на дубу», приговорки - обращения к животным, например: «Божья-коровка полети на небо», заклички, например: «Дождик-дождик поливай, будет хлеба каравай».

Небылицы также были популярным жанром словесно-игрового фольклора. Такие песни создавались по принципу перевернутого мира: животным приписывались человеческие поступки, предметы заменяли людей, а люди - предметы. В репертуаре нашего хора также есть шуточная песня-небылица «Ехала деревня» современного композитора Антонины Ростовской. Это веселая, смешная песня, с речевыми восклицаниями. Она поднимает настроение и когда хор её исполняет, на лицах слушателей появляется улыбка.

5. Календарно-обрядовые песни

Следующий вид песен, без которого не обходились наши предки, - это календарные. Эти песни очень древние, широко бытовали еще в пору язычества. «Они были одним из средств общения человека с природой».

Силой слова и звука древний человек пытался умиротворить природу, чтобы она помогала людям получить хороший урожай. Мысль об урожае, о хлебе - тема труда главная в этих песнях. Каждая из таких песен была приурочена к своему времени года, связана с каким-либо земледельческим действием, праздником, обычаем или традицией. Отсюда и современное название этих древнейших песен календарные. В народе же их по-прежнему называют по временам года (летние, весенние, осенние, зимние) и по праздникам (масленичные, егорьевские, купальские).

[Источник: <http://www.myshared.ru/slide/1356118/>]

Примером такой песни в репертуаре хора является русская народная песня «Пахал Захар огород». Из народных песен, которые мы поём, мне нравится казачья песня «Ой, при лужку, при лужке». Музыка песни энергичная, зажигательная, с широкими ходами в мелодии.

6. Рождественские песни, колядки

К календарным песням относятся и праздничные песни. «По традиции, рождественскую неделю все веселятся, ходят в гости, принимают родных и близких за богато накрытым столом. Кроме праздничных угощений и застолий, на Рождество на Руси еще до недавнего времени принято было колядовать – ходить по дворам и петь колядки с пожеланиями счастья, удачи и благополучия.

Что собой представляют колядки? Это традиционные обрядовые песни религиозного характера, прославляющие рождение Иисуса Христа, а также повествующие о других лицах и событиях Ветхого завета. В Древней Руси колядки были посвящением языческому богу Коляде, покровителю всех земледельцев и сыну солнечного божества Даждьбога. Праздник Коляды приходился на «переломный» период зимнего солнцестояния, когда дни постепенно становились длиннее, а ночи короче. Для того чтобы урожай в новом году был щедрым, а в доме был достаток и здоровье, было принято петь колядки. С приходом христианства произошло «совмещение» праздника Коляды и Рождества Христова и словами колядок стали благодарить Бога за все хорошее в старом году, а также восхвалять щедрость и гостеприимство хозяев». [Источник:<https://shkolapodelok.ru/detskiepesni/kolybelnye/kolybelnye-dlya-detej-avtorskie-teksty-2.html>].

Современные поэты и композиторы часто обращаются к этому жанру. На концертах, посвященных Рождественскому празднику, наш хор исполнял песни «По дороге в Вифлеем» немецкого композитора Клауса Хайцмана и «День радости, день Рождества» шведского композитора Ларс-Эрик Ларсона. Мне нравится песня «День радости, день Рождества». Мелодия песни выразительная, с красивыми распевами, с насыщенной фактурой в сопровождении.

7. Патриотические песни

Патриотические песни - это произведения, посвященные Родине, Отечеству, выражающие любовь к своей земле, родному краю. Таких произведений, созданных в разное время, можно насчитать огромное количество.

Сегодня многие композиторы посвящают песни своей родной земле и малой Родине. В репертуаре нашего хора есть песни о России, о Родине, о родном крае: «Россия Россией останется» музыка Якова Дубравина, «Мы землю эту Родиной зовем» музыка Юрия Чичкова, «Россия наша Родина» музыка Бориса Мокроусова, «Здравствуй, Коми земля» музыка

Якова Перепелицы. Моя любимая песня «Россия Россией останется» Я. Дубравина. Мелодия песни певучая, задушевная, с хорошими стихами. Наш хор с этой песней выступал на конкурсе, фестивале, на концертах.

8. Песни о войне

Песня сопровождает нас в самые трудные моменты нашей жизни и жизни нашей Родины. К таким песням относятся и песни военных лет. Песни военных лет и песни о войне, написаны уже в и мирное время.

Тема Великой Отечественной войны волновала лучших композиторов и поэтов нескольких поколений, и они создали в разные годы немало произведений, которые по праву стали лучшими образцами отечественной песенной культуры.

В репертуаре нашего хора есть песни, с которыми мы выступали на концертах: «Баллада о сыновьях» музыка С. Сиротина, «Шел солдат», «Легендарные фронты» Я. Дубравина, «Алеша» музыка Э. Колмановского. С песнями «День Победы» музыка Д. Тухманова и «Дети войны» музыка О. Юдахина «Хоровая капелла мальчиков» принимала участие в концертах, посвященных «Дню победы» на сцене Республиканской Филармонии и пела в составе хора Асья -Кыа, а также на сцене театра оперы и балета с солистами и хором театра. Мелодии военных песен глубоко проникают в душу, заставляя переживать события минувших лет. Исполняя эти песни, мы всегда будем помнить о героях, отдавших свою жизнь за наше будущее.

9. Песни о дружбе и доброте

В репертуаре «Хоровой капеллы мальчиков» есть много песен о дружбе и доброте. Дружба, любовь, доброта – эти понятия имеют общее значение человеческих взаимоотношений, основанных на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи. Доброта- это отзывчивость, сочувствие, дружеское расположение к людям.

Песня «Свет» в репертуаре хора появилась в связи с гастролями в Сыктывкаре певца и композитора Сергея Трофимова. И впервые она прозвучала в исполнении вокального ансамбля «Хоровой капеллы мальчиков» на его концерте. Эта песня нравится всем ребятам, потому что слова и музыка трогают душу: с близким быть щедрей, дорожить добром, ждать гостей в свой дом, не терять друзей.

10. Композиторы современности

Наш хор исполняет песни композиторов, которые живут в наше время. Это наши современники: Яков Дубравин, Антонина Ростовская, Владимир Поляков, Сергей Баневич, Александра Пахмутова, Виктор Плешак, Ян Френкель, Евгений Крылатов, Давид Тухманов и другие.

Сегодня я хочу рассказать вам немного о замечательном композиторе Якове Исааковиче Дубравине.

11. Композитор Яков Исаакович Дубравин

Яков Исаакович Дубравин - это известный современный композитор. Родился он в 1939 году в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Закончил Хоровое училище имени М. И. Глинки при Ленинградской государственной академической Капелле и Ленинградскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова 1962 году.

Яков Исаакович Дубравин является автором многочисленных сборников музыкальных произведений, таких как «Мой любимый город», «Страна Читалия», «10 еврейских мелодий», «Ленинград и Победа», а также автором мюзикла «Брысь! Или истории кота Филофея», шести кантат для детского хора, пятнадцати вокальных циклов, около трёхсот песен, а также музыки для кинофильмов, спектаклей, радиопередач и цирковых программ, сочинений для эстрадно-симфонического оркестра, инструментальных ансамблей, более ста хоровых обработок.

Музыка Дубравина пронизана стремительным ритмом современности, энергией, в то же время эта музыка мелодичная и лирическая. Лирическое дарование композитора проявилось в целом ряде сочинений и прежде всего в кантате «О земной красоте», полюболившейся в детских хоровых коллективах. У композитора более трехсот песен — и в каждой он ищет свой подход к тексту, точную реализацию художественного образа, неожиданные ритмические повороты, интересные гармонии. Среди исполнителей песен Якова Дубравина — Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Сергей Захаров, Мария Пахоменко, Эдита Пьеха, Людмила Сенчина, Елена Камбурова, Ирина Понаровская, Игорь Тальков, Михаил Боярский, Максим Леонидов и многие другие.

Яков Исаакович, помимо композиторской и преподавательской деятельности, ведет активную общественную работу: является Секретарем-координатором Союза концертных деятелей, а также являлся председателем правления Союза композиторов Санкт-Петербурга. Яков Дубравин — лауреат многих премий, конкурсов и фестивалей. Награжден серебряной медалью им. А. В. Александрова.

В репертуар нашего хора вошли песни этого замечательного композитора: «Веселый урок», «Джаз», «Скачут кони», «Россия Россией останется», «Шел солдат», «Легендарные фронты», «Песни наших отцов», «Все начинается со школьного звонка», «Песня о земной красоте».

Его песни, в стиле джаза, мне очень нравятся. Они веселые, энергичные, танцевальные, со сложным ритмом и необычными ходами в мелодии.

12. Вольт Николаевич Суслов

Многие из песен Якова Дубравина написаны на стихи поэта-песенника Вольта Николаевича Суслова. Вольт Николаевич Суслов – детский писатель, поэт, прозаик. Родился 24 декабря 1926 года в Ленинграде. Участник Великой Отечественной войны, воевал на Ленинградском фронте. В 1953 году окончил отделение журналистики Ленинградского университета. В 1954–1975 годах был литературным сотрудником и заместителем редактора журнала «Ленинские искры». За эти годы было напечатано много его статей, фельетонов, репортажей из школьной жизни. Также был редактором-составителем журнала «Искорка».

Первое стихотворение опубликовал в 1956 году в газете «Ленинские искры». Совместно с композиторами В.Баснером, Г.Портновым, Я.Дубравиным, Б.Кравченко и другими написал более 300 песен. Награжден званием Заслуженного работника культуры РСФСР. Умер 22 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге.

13. Творческий союз Вольта Суслова и Якова Дубравина

У Якова Исааковича Дубравина целый ряд сочинений, посвященных Великой Отечественной войне, и в частности Ленинграду. В 1983 году Ленинград готовился отметить 40-летие прорыва блокады. Поэт Вольт Сулов и композитор Яков Дубравин хотели внести свой творческий вклад в общее дело и начали работу над циклом песен «Ленинград и Победа». Когда большая часть цикла была уже готова, авторы вспомнили о своей давней, едва ли не первой совместной песне «Следопытский костер», и пришло решение, сделать песню для взрослых, посвященную старым военным песням. Был написан новый текст, а в музыке использован известный композиторский прием – коллаж. Появилось у нее и новое название «Песни наших отцов». Композитор Я. Дубравин и поэт В. Сулов были удостоены за него звания лауреатов премии Ленинградского комсомола. Песня написана в жанре вальса. Она рассказывает о событиях давно минувшей войны. Мне нравится эта песня. Мелодия нежная, спокойная, с выразительными интонациями.

Совместно были написаны 3 кантаты для детского хора, вокальные циклы о Ленинграде, вокальные циклы для детского хора, много песен. Тематика песен широка и разнообразна. Она зависит от времени, от задач, которые ставит время, возможно от моды. В последние годы Яков Дубравин все чаще обращается к хоровой музыке.

14. Репертуар Хоровой капеллы мальчиков

В репертуар «Хоровой капеллы мальчиков» входят произведения разных эпох, начиная с XVI века и до наших дней. Песни различны по тематике: песни о детстве, школе, о музыке, природе, о спорте, о Родине, о войне, и так далее. Песни различных жанров: народные песни, духовные песни, песни русских и зарубежных классиков. Эти песни звучат в исполнении хора на тематических концертах, концертах, посвященных праздникам.

15. Заключение

В заключении я скажу, что за 3 не полных года в составе концертного хора «Хоровой капеллы мальчиков» я спел более 30 песен.

В составе вокального ансамбля и хора я принимал участие в концертах, конкурсах, фестивалях.

У каждого из нас есть мелодии, песни, которые мы можем слушать бесконечно. Они занимают особенное место в нашей жизни. Они становятся нашими любимыми песнями на всю жизнь.

Литература:

1. Музыкальный энциклопедический словарь. - Москва, 1991.
2. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - Москва, 1999.
3. Свободная энциклопедия «Википедия».
4. <http://www.myshared.ru/slide/1356118/>
5. <https://shkolapodelok.ru/detskie-pesni/kolybelnye/kolybelnye-dlya-detej-avtorskie-teksty-2.html>

«В.С. БАХ - МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОКЕАН»

Колесникова Алина, 15 лет

Маслакова Анна, 15 лет

Уляшева Арина, 15 лет

Цаубулина Алиса, 15 лет

Игнатченко Арина, 13 лет

*МБУДО "Детская школа искусств" г. Микунь,
научный руководитель Науменко Валерия Викторовна,
преподаватель*

E-mail: mymusic2009@rambler.ru

Иоганн Себастьян Бах – величайшая фигура мировой культуры. Творчество музыканта-универсала, жившего в XVIII веке, жанрово всеохватно: немецкий композитор соединил и обобщил традиции протестантского хорала с традициями музыкальных школ Австрии, Италии и Франции. Через 200 лет после смерти музыканта и композитора интерес к его творчеству и биографии не остыл, а современники используют произведения Баха в XX столетии, находя в них актуальность и глубину. По версии «Нью Йорк Таймс» Иоганн Себастьян Бах – первый в десятке мировых композиторов, создавших шедевры, стоящие над временем.

И.С. Бах родился в 1685 году в небольшом немецком городе Эйзенахе. Мало что известно о годах раннего детства Себастьяна. По словам одного из первых биографов Баха, его отец был человеком "внутренне самостоятельным", в доме соблюдались добрые обычаи лютеранской семьи. Амвросий "рано подметил большое музыкальное дарование сына и принял зависевшие от него меры к развитию их". Обучение сыновей музыке с малолетства было в обычаях семей музыкантов. Почтенный Иоганн Амвросий не оставлял отцовским вниманием и старших братьев Себастьяна. Он сначала сам давал им познания игры на скрипке и - сколько мог - на клавесине. Как заведено было в семьях мастеров, первенцам отдавалось предпочтение. Себастьяну и года еще не исполнилось, а старший, Иоганн Христоф, подготовленный отцом, ездил в Эрфурт на уроки к знаменитому во всей Германии органисту и композитору Иоганну Пахельбелю; в 1690 году девятнадцатилетний Христоф занял уже самостоятельное место церковного органиста в другом, довольно крупном по тем временам городе Ордруфе. Семилетнего Себастьяна в 1693 году отдают в эйзенахскую городскую школу.

В 9 лет умерла мама Иоганна Себастьяна, а через год мальчик стал круглым сиротой. Младшего брата взял на попечение старший – Иоганн Христоф, церковный органист и учитель музыки в соседнем

городке Ордруф. Брат определил мальчика в гимназию и продолжал обучать музыке. Но это был сухой, нечуткий музыкант. Русский писатель и музыкальный критик В. Ф. Одоевский в своей новелле «Себастьян Бах» так описывает его: «40 лет он прожил органистом одной и той же церкви. 40 лет каждое воскресенье играл почти один и тот же хорал, 40 лет одну и ту же к нему прелюдию, и только по большим праздникам присоединял к ней в некоторых местах один форшлаг и два триллера (трель), и тогда слушатели говорили между собой: „О! Сегодня наш Бах разгорячился!“».

Люнебург (1700-1702)

В 1700 году Иоганн Себастьян переселился в город Люнебург. В 1702 году Бах закончил гимназию, или лицей, как тогда назывались общеобразовательные школы; он прекрасно учился и получил диплом, дававший право на поступление в университет. Но воспользоваться этим правом ему не удалось. Поставленный перед необходимостью самому обеспечивать свою жизнь, Бах должен был направить все внимание и силы на совершенствование композиторского и исполнительского мастерства — единственного для него реального источника существования. В обширной библиотеке люнебургской школы хранилось много рукописных сочинений старинных немецких и итальянских музыкантов, и Бах погрузился в их изучение. Освобожденный от педантичной опеки старшего брата, он неоднократно из Люнебурга отправлялся в Гамбург, чтобы, слушая, учиться у знаменитого органиста Рейнкена. В самом Люнебурге с 1692 года при церкви св. Иоанна работал один из известных немецких композиторов Георг Бем (1661 — 1733). Общение и близость с большим художником — не менее важный и положительный фактор в формировании молодого музыканта. Так в атмосфере богатых и живых традиций постигал Бах искусство и мастерство. С Люнебургом кончились годы ученичества и ранней юности; началась новая полоса в многотрудной жизни композитора.

Арнштадт и Мюльхаузен (1703-1707)

В Арнштадте работы у молодого музыканта было немного: от него требовалось присутствовать на утреннем богослужении с 7 до 9 часов утра по четвергам на одном часу мессы по понедельникам. Примечательно, что Бах получал более высокий оклад по сравнению с другими органистами этого города. Для служащего в церкви его поведение считалось весьма вольным. Например, он позволял себе расхаживать по городу в камзоле со шпагой, куря при этом трубку, заглядывать в винный погреб, приводить в кирху девушку (что в то время было возмутительно), чтобы играть ей на органе. Вместе с тем Бах не особенно стремился исполнять свои минимальные должностные

обязанности, что известно из сохранившихся протоколов заседаний консистории, которая неоднократно порицала вольности молодого органиста. Консисторию так же не устраивало, что Бах проявлял вольность в музыкальной игре: его прелюдии были то слишком длинные, то слишком короткими, допускал "непонятные" импровизации в хорах. Тем не менее профессионализм и слава юного гения росли.

Весной 1707 года Иоганна Себастьяна пригласили на должность органиста в церковь Святого Власия в Мюльхаузене. Бах с удовольствием принял это предложение, ведь на тот момент Мюльхаузен был развитым торговым городом с многовековой историей. Неверно будет считать, что именно в этом городе у Баха произошёл резкий подъём в творческой деятельности. Его постепенная работа над становлением собственного гения началась еще в Арнштадте, но именно в Мюльхаузене он написал пять кантат. В арнштадтский период Бах — исполнитель на органе и клавире — завоевывает высоты, доступные лишь немногим; впервые дает себя знать необычайная сила его композиторского дарования. Историографами Баха эти годы отмечаются как годы полнейшего и всестороннего овладения техникой и «секретом» органного и клавирного мастерства, начинающейся славы виртуоза-артиста, появления первых сочинений. За время короткого пребывания в Мюльхаузене среди прочих вещей Бах написал кантату (№ 71), получившую название «Выборной кантаты». Это единственное сочинение, которое при жизни композитора было напечатано и издано на средства муниципалитета. Большинство же произведений Баха увидело свет лишь спустя много лет после смерти автора.

В Веймаре

Веймар был главным городом Тюрингии, достаточно оживленным. Но еще не был тем знаменитым Веймаром – городом поэзии, городом Гете и Шиллера, каким вошел в историю немецкой культуры. Издавна, однако, крепили корни культуры в этом городе. Для Себастьяна Баха Веймар был дорог памятью о Лютере, может быть, и о Генрихе Шюце, сочинения которого он изучал в ранней юности.

Веймару суждено было стать и городом Иоганна Себастьяна Баха. В дни жаркого лета молодую семью придворного музыканта вместе с другими горожанами видели гуляющей в лесу за заставой. Часто ли? Такой напряженно-плодоносной проступает перед нами жизнь композитора-органиста, что трудно даже объять слухом и мыслью все созданное Себастьяном Бахом в веймарские годы. Не оцененные по достоинству современниками, произведения молодого композитора,

сочиненные именно в Веймаре, – это великий, непреходящий, зрелый Бах.

Не дошло до нас почти никаких сведений о первых четырех годах жизни Себастьяна в Веймаре. Очевидно, кроме поездки в Мюльхаузен, он не покидал в эти годы Веймара. Вскоре после переезда сюда, в конце декабря 1708 года, у Марии Барбары родилась дочь Катарина Доротея. Молодой отец, конечно, был обрадован, однако по давней фамильной традиции немецких мастеров всех цехов истинную гордость вызывало у отцов рождение сыновей, особенно первенцев.

Слушателям нашего времени, вовлеченным в мир органной его музыки, трудно верится поначалу, что большая часть программ концертов состоит из произведений юности композитора. Концертный зал заполняют звуки органа; утихает, какая бы то ни было критическая мысль; стоустый инструмент излагает покоряющие наш слух, сердце, сознание величавые мысли. Исподволь воображение рисует образ непременно «старого Баха», знакомого по распространенным портретам, в парике, в строгом камзоле; представляется образ музыканта трудной жизни, многодетного отца, уставшего от борьбы с церковной и бюргерско-чиновничьей рутиной.

Каково же бывает удивление, когда по нотографическому справочнику неискушенный в биографии композитора слушатель узнает о том, что большинство этих знаменитых произведений создано в возрасте от 23 до 30 с небольшим лет!

Первые годы жизни в Веймаре Иоганн Себастьян служил гофорганистом герцога. Именно поэтому орган тогда и стал инструментом его полифонического искусства.

В Веймаре Бах играл на органе дворцовой церкви. Орган этой церкви, хоть и имел немного регистров, был превосходным инструментом.

В Веймаре начался длительный период сочинения клавирных и оркестровых произведений, в которых талант Баха достиг расцвета. Композитор создал свою знаменитую токкату и фугу ре-минор.

В этот период Бах впитывает музыкальные веяния из других стран. Произведения итальянцев Вивальди и Корелли научили Баха писать драматические вступления, из них Бах почерпнул искусство использования динамичных ритмов и решительных гармонических схем. Бах хорошо изучил работы итальянских композиторов, создавая переложения концертов Вивальди для органа или клавесина.

К концу своей службы в Веймаре Бах был уже широко известным органистом и мастером клавесина.

В Кётене

Через некоторое время Бах отправился на поиски более подходящей работы. Старый хозяин не хотел его отпускать, а 6 ноября

1717 года даже арестовал за постоянные просьбы об отставке, но уже 2 декабря отпустил на свободу «с изъявлением немилости».

В конце 1717 года Леопольд, князь Ангальт-Кётенский, нанял Баха на должность капельмейстера. Князь — сам будучи музыкантом — ценил талант Баха, хорошо ему платил и предоставлял большую свободу действий. Однако князь был кальвинистом и не приветствовал использование утончённой музыки на богослужениях, поэтому большинство кётенских работ Баха были светскими.

Среди прочего, в Кётене Бах сочинил сюиты для оркестра, шесть сюит для виолончели соло, Английские и Французские сюиты для клавира, а также три сонаты и три партиты для скрипки соло. Также в этот период были написаны «Хорошо темперированный клавир» и «Бранденбургские концерты». Тогда же были созданы вершины его творчества: двухголосные и трехголосные инвенции.

7 июля 1720 года, во время того, как Бах с князем находился за границей в Карлсбаде, внезапно в 35-летнем возрасте умерла его жена Мария Барбара, оставив четырёх малолетних детей. О её похоронах И. С. Бах узнал по возвращении в Кётен. Свои чувства в связи со смертью жены он фактически выразил в музыкальной форме в чаконе из партиты ре минор для скрипки соло, ставшей в последующем одним из наиболее узнаваемых его произведений.

В следующем 1721 году Бах познакомился с Анной Магдаленой Вильке, молодой двадцатилетней высокоодарённой певицей (сопрано), которая пела при герцогском дворе. Они поженились 3 декабря 1721 года, и в последующем у них родилось 13 детей.

Последний период жизни Иоганна Себастьяна Баха.

Лейпциг. 1723 – 1750

Последний период жизни Баха связан с Лейпцигом. Он охватывает двадцать семь лет – с 1723 года вплоть до смерти композитора в 1750 году. Творчество Баха этих лет – подлинное обобщение всего достигнутого ранее.

Бах переехал в Лейпциг в возрасте 38 лет. За плечами музыканта остались 20 лет службы, из которых пять он работал в городской церкви, девять – в Веймаре, шесть – в Кётене.

Постепенно Бах продвигался по карьерной лестнице: сначала служил городским органистом, затем придворным, после концертмейстером и капельмейстером. На последней должности собирался оставаться до конца своих дней. Что же тогда заставило композитора переехать в Лейпциг и стать кантором? Однозначного ответа нет.

Несомненно, Бах знал о преимуществах и недостатках этой должности. Она была менее престижна, что означало для композитора спуск по социальной лестнице. К тому же, на эту должность претендовали еще восемь кандидатур, и первого места среди них Бах не занимал, поскольку не был хорошо известен как исполнитель духовной музыки, не имел университетского образования и славился строптивым характером.

Однако весной 1723 года после конкурсных испытаний Лейпциг принял на должность 20 – го кантора в церкви Святого Фомы Иоганна Себастьяна Баха. Он подписал документ, в котором согласился на добросовестное выполнение всех обязательств.

Контракт с органистом содержал 14 пунктов, основными требованиями которого были:

- Добросовестные занятия со школьниками
- Скромный и благочестивый образ жизни
- Бесплатное дополнительное преподавание пения и игры на музыкальных инструментах
- Безукоризненное подчинение канторату
- Совершенствование музыки в церквях Святого Фомы и Святого Николая

Основные запреты:

- Не позволяется служить и принимать обязательства от университета
- Не позволяется покидать город без разрешения [1, стр. 20].

Бах не раз нарушал пункты контракта, однако единственная обязанность, которую он всегда безукоризненно соблюдал, – служение музыке.

Хор мальчиков, которым руководил Иоганн Себастьян, должен был петь на службах в двух главных церквях города. Однако проблема, из-за которой Бах часто конфликтовал с начальством, заключалась в полном упадке школы: не выделялось достаточно средств на ее содержание.

Из 55 хористов только 17 были годны для участия в выступлениях, а оркестр, состоящий из четырех скрипачей и четырех трубачей, был бездарен. Бах неоднократно подавал прошение об улучшении условий работы школы, но начальство в ответ обвиняло самого Баха в неумении достигнуть хороших результатов.

Преодолеть скупость и косность лейпцигских заправил Бах был не в силах. На «строптивного» кантора ополчилось все чиновное начальство, решившее, что кантор «неисправим» и в виде наказания следует снизить ему жалование и перевести в младшие классы.

С достоинством и спокойной уверенностью Бах боролся и отстаивал свои права, но иногда даже он, закаленный всей своей суровой жизнью, приходил в отчаяние. Именно в этот момент Иоганн Себастьян пытался переменить службу, уехать из Лейпцига. Возможно, он не сделал этого, видя бесплодность шага. Но до конца жизни музыкант подвергался травле и преследованиям.

Занимаясь общественной жизнью, Бах в 1729 году возглавил Музыкальную коллегию (Collegium Musicum). Выступал как дирижер и исполнитель в концертах, проводимых в городском саду, кофейных залах и местах народных гуляний. Написал много оркестровых, клавирных и вокальных произведений. Однако в 1740 композитор отказался от руководства.

Обстановка в школе Св. Фомы переменилась после появления в 1730 году нового ректора, образованного филолога Гесснера – большого почитателя музыки Баха. Однако сравнительно светлый период длился недолго. В 1734 году Гесснера сменил другой ректор, Эрнести, который не упускал ни единого момента оскорбить и задеть чувства чересчур гордого кантора.

В поисках способов оградить свою независимость Бах решил добиваться звания придворного музыканта курфюрста саксонского. Преследуя свою цель, музыкант написал две части си – минорной мессы и ряд кантат специально для королевских празднеств и торжественных дней. Однако курфюрст Фридрих Август Саксонский, был слишком «занят» для просьбы скромного кантора. Дождаться королевской милости пришлось больше трёх лет. В конце 1736 Бах получает звание придворного музыканта саксонского курфюрста.

К сожалению, связанные с этим надежды не оправдались, и звание придворного музыканта не принесло какого – либо результата.

В Лейпциге композитор создал свои выдающиеся духовные вокально – инструментальные произведения: величайшую ораторию «Магнификат», «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею», Мессу си – минор. Кроме того, за эти годы Бахом было написано почти 300 духовных кантат. Из нескольких десятков сочиненных им светских кантат наиболее известна «Кофейная кантата». Среди клавирных произведений того периода – знаменитый «Итальянский концерт», а также 24 прелюдии и фуги. (II том ХТК)

Огромную радость и удовлетворение приносили Баху его дети, наделенные редкими музыкальными способностями.

Последние годы жизни композитора были связаны с резким ухудшением его здоровья и зрения. После двух неудачных операций

он ослеп. Но даже в это время Бах продолжал сочинять, диктуя свои произведения.

Смерть Баха, последовавшая 28 июля 1750 года, не вызвала заметного отклика. В наши дни надгробная плита в церкви св. Фомы, куда были перенесены останки великого композитора, - место постоянного паломничества огромного числа людей, преклонявшихся перед могучим гением Баха.

Иоганн Себастьян Бах – величайший музыкант. Современники так и не узнали, что произведения искусного органиста и придворного музыканта были великими открытиями в музыке. Новую жизнь музыка Баха обрела спустя почти сто лет, когда по инициативе Феликса Мендельсона в 1829 году в Берлине было исполнено одно из самых сложных и величественных произведений Баха – «Страсти по Матфею». После этого люди узнали о выдающейся музыке Баха.

Неизмерима глубина образов его произведений. Он всегда говорит о чём-то очень значительном, что может быть воплощено и в грандиозном музыкальном полотне, и в лаконичной миниатюре. В его музыке – само разнообразие жизни. О величии, бесконечности мира, о скорби и радости жизни. В произведениях, написанных им, он отражал свой внутренний мир, глубину его переживаний, что характерно для направления барокко. Именно поэтому его музыка эмоциональна, разнообразна по звучанию, часто построена на противопоставлении и столкновении контрастных музыкальных образов.

Одна из главных особенностей музыки Баха – её глубокая человечность, беззаветная любовь композитора к людям. В своих произведениях Бах сострадает людям в их горе, разделяет их радость, поддерживает их стремления к правде и справедливости. Он всегда желал показать всё самое лучшее и прекрасное в человеке.

К своим высоким достижениям в области исполнительства И.С. Бах относился с присущей ему скромностью: «Мне пришлось усердно заниматься, кто будет также усерден, достигнет того же». [3, стр. 13].

В чём актуальность, современность творчества Баха? Органная, духовная музыка композитора, привлекает своей грандиозностью, гармонией, величием, что ценилось всегда. Можно смело сказать, что музыка Баха как никогда современна и актуальна в наши дни. Она проникает в самое сердце слушателя, очень близка современному человеку всех поколений, потому что в ней отражены все переживания человеческой души. Люди понимают эту музыку, она вызывает те же мысли и чувства, как и во времена её создания. Эта музыка вне времени.

При игре – сосредоточенный, серьёзный, в быту – добрый, общительный, гостеприимный. Такие люди, как Бах, - загадка. В повести «Египетские ночи» Александр Пушкин пишет: «Всякий талант

неизъясним» [4, стр. 84]. Последние строки биографического очерка Фортеля такие: «И этот человек, величайший композитор и величайший исполнитель музыкальных произведений, который когда-либо существовал и, по всей вероятности, будет существовать, был немцем. Гордись им, родина, гордись, но и будь достойной его!» [4, стр. 87]. Р. Шуман считал его «неисчерпаемым источником» для всех последующих поколений музыкантов.

И.С. Бах – океан, а ведь из океана ничего не вытекает, в него лишь всё впадает. Повторить, а тем более продолжить феномен Баха вряд ли кому – нибудь удастся.

Значение Иоганна Себастьяна Баха в истории и развитии европейской музыки бесценно, чрезвычайно велико. Композиторские школы черпают, как из колодца, его музыкальные идеи, темы.

Л. Бетховен же обыгрывает фамилию Бах, что в переводе с немецкого означает «ручей», говоря: «Не Ручей! – Море должно быть его имя» [5, стр. 25]. Музыка Баха – это целый океан человеческих чувств, переживаний и размышлений.

Он как божественный титан,
Не потерявшийся в веках,
Как безграничный океан,
Непревзойдённый гений – Бах.

(В. Науменко)

Используемая литература

1. Великие музыканты Западной Европы. Хрестоматия для учащихся старших классов / сост. В.Б. Григорович. – М.: Просвещение, 1982. – 223 с.
2. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран / В.С. Галацкая. – М.: Музыка, 1978. – 366 с.
3. Ермакова О.К. Музыкальная литература зарубежных стран / О.К. Ермакова. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2015. – 251 с.
4. Иоган Себастьян Бах / авт. – сост. Н. Чернявская. – М.: Эксмо, 2015. – 96 с.
5. Шорникова М.И. Развитие западно – европейской музыки / М.И. Шорникова. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2011. – 281 с.

«Я И МОЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА»

Конакова Екатерина, 9 лет

*МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»,
научный руководитель Распутина Галина Анатольевна,
зам. директора по учебно-воспитательной работе,
преподаватель,
E-mail: sytkirova39a@mail.ru*

Школа, в которой я учусь, была открыта **10 ноября 1939 года**.

На сегодняшний день в ней существуют несколько бюджетных отделений: оркестровое; народное; вокально-хоровое; фортепианное; общемузыкальное. Я учусь в 3 классе на фортепианном отделении Школы.

Я внимательно ознакомилась с историей любимой школы и вот что меня удивило: Детская Музыкальная Школа была открыта ещё **до войны**. Первым директором был выдающийся музыкант **Иван Оплеснин**. В тяжёлые военные и послевоенные годы проводилась работа по поиску музыкально одаренных детей, и уже в начале 1941 учебного года в школе насчитывалось около 70 учащихся. В дальнейшем школа располагалась по ул. Бабушкина 31, и только в 1970 году у нее появилось **собственное здание**, а также **концертный зал**. Здание школы было похоже на неведомую музыкальную страну с часами-метрономом у входа, а также музыкальными рисунками повсюду. Сегодня наша школа расположена сразу **в двух зданиях**. Её учащиеся и преподаватели ведут активную концертную и конкурсную деятельность.

Школа имеет собственные конкурсы для детей города и Республики: «Мини- маэстро», «Джазовые акварели», «Поющее детство». Одаренные ученики нашей школы продолжают ездить на конкурсы за пределы Республики Коми, и побеждают на них!

Мне было 5 лет, когда родители привели меня сюда на дошкольное отделение в группу «Гусельки», где мои преподаватели Труфина Елена Валерьевна и Конакова Ирина Леонидовна учили меня любить музыку! На следующий год меня перевели в группу «Звездочки» к Вяхиревой Ольге Владимировне и Распутиной Галине Анатольевне. Мне всё больше и больше хотелось учиться в этой школе!

В 2016 году я поступила на фортепианное отделение школы, на котором сегодня обучаюсь. Учиться играть на фортепиано очень нелегко. Но я стараюсь и очень горжусь своим званием юного пианиста. В музыкальной школе у меня проходят занятия по специальности, ансамблю, хору, сольфеджио и слушанию музыки.

Каждое занятие проходит увлекательно, нас учат понимать музыку, играть произведения различных стилей и разных композиторов, и красиво петь. Мне очень нравятся мои учителя: Галина Анатольевна, Анастасия Васильевна и Мария Алексеевна! А также мне интересно учиться вместе со своими друзьями-одноклассниками.

Хотелось бы отдельно рассказать о своём любимом преподавателе по предмету «Специальность и чтение с листа», Распутиной Галине Анатольевне! Галина Анатольевна очень любит музыку, она умеет увлечь всех своих учеников занятиями на любимом инструменте фортепиано. Под ее чутким руководством, я пытаюсь достигнуть успеха в искусстве игры на фортепиано. Благодаря ее терпению и профессионализму, я учусь слышать и понимать музыку!

Под руководством Галины Анатольевны мы часто выступаем на различных концертах и принимаем участие в конкурсах! В 2017-2018 учебном году я стала **Победителем** Городских и Межрегиональных конкурсов **десять** раз! Это было очень ответственно. В конкурсе «Юное дарование» я завоевала Дипломы III степени в сольной и в ансамблевой номинации (с одноклассницей Лизой Плоцкой). В Открытом Городском конкурсе «Мини- маэстро» мы с Лизой стали Лауреатами II степени, а в сольной номинации я стала Лауреатом III степени. В открытом школьном конкурсе «Черно-белая фантазия» мне вручили диплом Лауреата I степени.

В Межрегиональном конкурсе «Виртуозы Севера», проходившем в феврале 2018 года, я стала Дипломантом. Мне очень понравилось заниматься техническими упражнениями и Этюдами!

В конкурсе этюдов нашего отделения было приятно завоевать диплом I степени, диплом II степени и два диплома III степени за каждый из исполненных мной этюдов.

У нас очень дружный и трудолюбивый класс! Мы собираемся вместе на концертных и конкурсных выступлениях, а также на классных собраниях! В конце 2018 учебного года по итогам концертной деятельности мне и многим ученикам нашего класса присвоили звание «Артист школы». А трое из нас награждены Званием «Заслуженный Артист школы»!

Некоторые мероприятия особенно запоминаются! Совсем недавно наш ансамбль с Лизой Плоцкой участвовал в Театре Оперы и балета в Юбилейном концерте Союза композиторов Республики Коми. Было **очень интересно** общаться с композиторами и слышать от них слова одобрения!

Я благодарю дорогую школу за яркий и красочный музыкальный мир, в котором я здесь живу! Я постараюсь не огорчать своих учителей, и никогда не подводить свою школу на конкурсах и концертах!

Я от всей души поздравляю любимую школу с наступающим 80-тилетием, желаю ей творческих успехов, долгих лет существования и талантливых учеников.

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ КОНЦЕРТ»

Ластовская Владислава, 9 лет

МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»,
научный руководитель Распутина Галина Анатольевна,
зам. директора по учебно-воспитательной работе,
преподаватель,
E-mail: sytkirova39a@mail.ru

«Никто не умеет так веселиться и потрясать, вызывать смех и трогать до слёз - и всё это с одинаковым совершенством». Так отзывался о творчестве Гайдна, его современник, ещё один величайший композитор – Вольфганг Амадей Моцарт.

Тема моего сообщения: «Мой любимый Концерт».

В выступлении речь пойдёт о Концерте для фортепиано с оркестром Франца Йозефа Гайдна соль мажор (о его третьей части, Рондо).

«Концерт» в переводе с латинского языка означает состязание. Существуют разные составы исполнителей этого жанра: Концерты для одного или нескольких солирующих инструментов с оркестром; концерты для одного инструмента – без оркестра; концерты для оркестра – без строго определённых сольных партий; концерты для голоса (или голосов) с оркестром и концерты для хора a cappella.

Когда я училась во 2 классе, мы с моим педагогом исполняли 2 и 3 части Концерта И.Я. Берковича. Меня очень заинтересовали музыкальные произведения в этом жанре. В текущем году я планирую выступить на Отчётном Концерте школы с Концертом, о котором я решила сегодня всем рассказать.

Чтобы лучше понять произведение любого композитора, необходимо знать его биографию, которая безусловно влияет на его творчество.

Годы жизни Ф.Й. Гайдна с 1732 по 1809. Родители его не были музыкантами, но увлекались вокалом и любительским музицированием. В их доме всегда пели; отец, не зная нотной грамоты, аккомпанировал себе, подбирая мелодию по слуху.

Абсолютный слух и превосходное чувство ритма были даны маленькому Йозефу от природы. Когда ему было всего пять лет, его певческий голос был столь впечатляющим, что мальчика приняли в Венскую хоровую капеллу при католическом соборе святого Стефана.

Впоследствии Йозеф брался за разную работу, в том числе был слугой у известного композитора и преподавателя пения Никола Порпоры. Гайдн договорился с ним о том, что во время занятий будет сидеть за занавеской и слушать его уроки. Никола Порпора не мог ни заметить, что у юноши неподдельный интерес к музыке, и предложил ему стать личным компаньоном-камердинером. В качестве оплаты за работу маэстро бесплатно занимался с ним теорией музыки и гармонией.

В 1759 году Ф.Й. Гайдн получил должность капельмейстера при дворе графа Карла фон Морцина, где под его началом оказался небольшой оркестр—для него композитор сочинил свои первые симфонии.

После этого Йозефу Гайдну была предложена аналогичная работа у князя Эстерхази — главы очень богатой венгерской семьи.

Таким образом, жизнь великого композитора протекала достаточно ровно, без сильных потрясений. Вероятно, от этого его музыка полна искренней жизнерадостности и оптимизма, близка к песенным и танцевальным истокам австрийского народа. Радостная, бодрая, энергичная и, с другой стороны, - мягкая лиричная, светлая, вызывающая спокойное раздумье – вот примерная характеристика составляющих содержание фортепианной музыки Ф.Й. Гайдна.

Сочинения Ф.Й. Гайдна стояли у истоков всей классической музыки и дали ей возможность развиваться и совершенствоваться до нынешних дней.

Как композитор, Гайдн формировался в пору, когда складывались новые эстетические воззрения, основанные на живых чувствах, а не на сухих догмах. Эти новые взгляды ярко выражены в творчестве Карла Филиппа Эммануэля Баха, у которого Ф.Й. Гайдн многому научился.

Влияние на творчество композитора также оказала народно-бытовая музыка Вены. Мотивы народной музыки проникают в интонацию музыкальных построений Концерта Соль мажор, который я сегодня буду вам исполнять.

Для того, чтобы исполнить часть Концерта, необходимо знать и изучать его целиком. Знать, что концерты Ф.Й. Гайдна относятся к

жанру симфонической музыки: что 1 часть Концерта соль мажор написана в форме сонатного аллегро (экспозиция- показ главной и побочной партии, разработка-развитие и реприза). Далее следует медленная 2 часть (вторые части его концертов были написаны в духе галантной беседы или плавного менуэта). Третья часть Концерта, которую буду исполнять я, написана в форме рондо (с ит. - «движение по кругу», когда неоднократные проведения главной темы (рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами). В Концерте Соль мажор композитор широко использует виртуозные и выразительные качества солирующего инструмента – фортепиано.

Как же работать над таким серьёзным и объёмным произведением, как фортепианный концерт? Я бы выделила следующие этапы работы:

1. Внимательный разбор текста со счётом, точное выполнение штрихов, аппликатуры, разбор не только своей партии, но и внимательное отношение к оркестровой партии исполняемого концерта.

2. Осознание формы произведения: определение разделов, основных мелодий - тем и тонального плана основных разделов: в данном случае, рефрена и эпизодов.

3. Техническая проработка различными штрихами, укрепляющими пальцы, группировка пассажей.

4. Звуковой образ, ощущение темпа, стиля, чередование медленной и быстрой игры.

5. При изучении концерта следует выяснить роль партии **солиста** во всех разделах: где она имеет ведущее значение, где подчинённое, аккомпанирующее, где равноценное с оркестром. Для этого необходимо изучать фортепианную партию не изолированно от оркестровой, а как часть единого художественного целого.

6. Некоторые моменты следует изучать отдельно, например, украшения. В Концерте Соль мажор встречаются *трель*, *мордент*, *форшлаг*. Они должны звучать быстро и легко, но не быть безразличными.

7. При исполнении Концерта необходимо точное соблюдение ритма. Следует внимательно относиться к длительностям нот; контролировать равномерность, устойчивость, твёрдость темпа.

8. Немаловажную роль играют штрихи. Благодаря штрихам мотивы звучат более энергично. Композитор почти всегда пользовался знаком стаккато в виде «капельки» - так называемое «Гайдновское» стаккато. Этот знак обозначает деление на слоги, но не их резкое «отрубание».

9. Педаль Ф.И. Гайдн не проставлял, поэтому применять ее нужно осторожно. Она не должна затемнять музыкальную ткань, звуки

мелодии не должны длиться дольше, чем написано. Снятие аккорда или ноты не должно быть случайным.

10. Следует учитывать, что концерт изначально был написан для клавикорда. Пользоваться постепенными динамическими изменениями звучности, крещендо и диминуэндо позволило только фортепиано, появившееся к концу XVIII века. В отношении динамики следует помнить, что *форте* Гайдна не всегда соответствует нашему представлению о нём. Поэтому, играя его сочинения, не надо преувеличивать силу *форте*.

Я испытываю большую радость от знакомства с музыкой Ф.И. Гайдна: это мой первый опыт исполнения произведения этого композитора. Концерт очень живой, жизнеутверждающий. Мне нравится звучание оркестровой партии, фактура, звучащая в разы мощнее, чем сольные пьесы. У меня появилось дальнейшее желание играть пьесы, сонаты, концерты и другие фортепианные сочинения этого композитора.

Благодаря исполняемому мною Концерту:

1. Я познакомилась с прекрасной музыкой и жанром концерта, прослушала и другие Концерты Ф.И. Гайдна, а также Концерты других композиторов (И.С. Баха, С.В. Рахманинова);

2. Познакомилась с другими инструментами оркестра. Старалась услышать их красочные тембры;

3. Существенно поработала технически по продвижению темпа и точности в артикуляции;

4. Работа над внезапностью в применении динамики очень помогла быстроте моей реакции на изменение звука.

5. Тренировала чувство пульса, умение играть в ансамбле, лидировать и вести за собой.

6. Получила удовольствие от совместного творчества с педагогом в праздничном и эмоциональном жанре – жанре фортепианного Концерта.

Концертный стиль изложения требует от исполнителя большего размаха и виртуозности, чем камерные произведения. Все эти черты определяют важную роль жанра концерта в обучении игре на фортепиано, развивают чувство ансамбля, ритма, тембровый слух, манеру игры «крупным планом».

Список используемой литературы

1. Бадура-Скода П. К вопросу об орнаментике Гайдна. Интерпретация Гайдна. М., 2000.

2. Кремлев Ю. Краткие заметки о гайдновских клавирных сонатах. М., 1975.

3. Мильштейн Я. Стилистические особенности исполнения сочинений Гайдна. М., 1974.
4. Меркулов А. Проблемы стиля интерпретации Гайдна. СК, 2001.
5. Ройзман Л. Фортепианное творчество Гайдна. М., 2000.

Список ссылок сети интернет, использованных в подготовке доклада:

1. <http://www.azbyka.kz/rabota-nad-pervoy-chastyu-forte-piannogo-koncerta-sol-mazhor-yozefa-gaydna>

«КОМПОЗИТОРЫ-ДЕЯМ»

Мартынова Ирина, 9 лет

МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»,
научный руководитель Вежова Вероника Викторовна, преподаватель
E-mail: sytktirova39a@mail.ru

- Как вы считаете, существует ли детская музыка? И если существует, то что же это такое?

- Конечно существует!

Мы встречаемся с детской музыкой с раннего детства каждый день. Это и колыбельные, которые напевали нам наши мамы. На музыкальных занятиях в детском саду мы пели песенки, которые написали детские композиторы. Мы слушаем детскую музыку по радио, в кино, в детских передачах.

Музыкальный детский мир обширен и разнообразен. Это и песни, и симфонии, оперы и балеты, и много-много пьес. А детской мы называем музыку, которую написали композиторы специально для нас, для детей.

Многие композиторы пишут музыку, которую с одинаковым увлечением слушают и взрослые, и дети. Но есть композиторы, которые всё своё творчество посвятили созданию только детской музыки, причём такой, которую дети могли бы не только слушать, но и сами исполнять.

Я хочу познакомить вас с некоторыми из них.

Дмитрий Борисович Кабалевский

*«Чтобы сочинять музыку для детей,
мало быть композитором.*

*Надо одновременно быть и композитором,
и педагогом, и воспитателем. Только такое единство
может дать хорошие результаты», Д.Б. Кабалевский*

Дмитрий Борисович Кабалевский - родился 17 декабря 1904 года в г. Санкт-Петербург.

Его отец был математиком, а мать - педагогом и воспитателем. Всю свою жизнь она посвятила детям.

С ранних лет мальчик проявлял музыкальные способности и интерес к живописи, которые поощрялись и развивались в семье. Музыка Д. Б. Кабалевский обучался в музыкальной школе, в музыкальном техникуме и с отличием окончил Московскую консерваторию им. Чайковского.

Его имя занесено на золотую доску консерватории.

Вся творческая деятельность Кабалевского связана с детьми, для которых он много сочинил хорошей музыки и учил понимать, о чём говорит музыка.

Сборник «Тридцать детских пьес для фортепиано» написан для детей младшего и среднего школьного возраста.

«Ежик» одно из первых музыкальных произведений сборника.

Исполняется пьеса «Ежик» Д. Кабалевского

Самуил Моисеевич Майкапар

«Без музыки я не ощущаю полноты жизни».

С. М. Майкапар

Самуил Моисеевич Майкапар - родился 18 декабря 1867 в г. Херсоне.

С 6 лет он начал заниматься музыкой, а в 11 лет сам начал сочинять музыку.

Музыкальные способности он унаследовал от матери, а любовь к музыке - от отца, который не умел играть на музыкальных инструментах, но любил слушать музыку и понимал её.

После окончания Петербургской консерватории, он переехал в Вену, где играл на фортепиано, выступал в концертах, сочинял музыку и занимался научной работой.

В 1901 году Майкапар открыл собственную музыкальную школу в г. Тверь. Тогда он и решил писать детские произведения, которые могли бы исполнять сами дети.

Из числа сочинений С. Майкапара, большой интерес представляют фортепианные миниатюры: «Бирюльки» - цикл фортепианных произведений, для юных пианистов, которые выстроены от простого к сложному, охватывая все виды фортепианной техники.

Мы предлагаем Вам прослушать миниатюру этого цикла «Маленький командир».

Исполняется пьеса С. М. Майкапара «Маленький командир»

Роберт Шуман

«Всё, что происходит в мире, оставляет след во мне.

*Обо всём я размышляю на свой лад,
и мысли мои отражаются в моей музыке»*

Р. Шуман

Роберт Шуман родился в 8 июня 1810 году в Саксонии. С детства он был очень одаренным – писал стихи и пьесы, изучал иностранные языки, пытался сочинять для фортепиано. С 13 лет руководил школьным оркестром, который сам организовал и для которого сам писал музыкальные и хоровые пьесы.

Шуман мечтал стать пианистом-виртуозом. Он разработал собственную методику развития пальцевой беглости на инструменте, для чего сконструировал специальное механическое устройство, которое определило его судьбу. Такая тренировка пальцев привела к неизлечимому заболеванию правой руки.

Шуману пришлось отказаться от своей мечты стать виртуозом, и он решил все свои силы отдать сочинению музыки: «Я вынужден был, всего – на всего, стать композитором».

Знакомила публику с его сочинениями жена – Клара, блестящая пианистка.

Семья Шуманов очень много гастролировала. Они были на гастролях в России.

Мечтатель и выдумщик, Роберт Шуман очень любил детей и много писал для них. Он любил наблюдать за детскими играми, за всем происходящим вокруг, а свои наблюдения превращал в музыку. Так появился сборник "Альбом для юношества". Он вышел в виде роскошного издания с золотыми буквами и картинками.

В этом альбоме Шуман раскрывает мир детских радостей, огорчений, чудесный мир сказки.

Сегодня мы познакомим Вас с пьесой из этого сборника «Смелый наездник».

Исполняется пьеса Р. Шумана «Смелый наездник».

На протяжении многих веков классическая музыка не теряет своей актуальности. И в наше время она очень популярна.

А закончить свою презентацию мне хочется словами Д.Б. Кабалевского: «Музыка не только доставляет нам удовольствие. Она многому учит. Она, как книга, делает нас лучше, умнее, добрее».

«ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ И РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА»

Марченко Владимир, 14 лет

*МБУДО «Детская музыкальная школа», г. Вуктыл,
научный руководитель Марченко Юлия Фёдоровна, преподаватель,
E-mail: marc-yulia@yandex.ru*

Влияние музыки на человека было замечено давно. Ещё древние ученые полагали, что она устанавливает порядок во Вселенной и восстанавливает нарушенную гармонию в организме человека, влияя на по трём направлениям: на психику, на интеллект и на физическое тело. Современные научные исследования подтвердили знания древних мудрецов (Пифагора, Платона, Аристотель) о том, что музыкальное искусство является мощным источником энергии, который оказывает незаменимое воздействие на всестороннее развитие человека.

Актуальность работы определяется необходимостью донести до детей и взрослых, какое огромное влияние оказывает музыка и музыкальная деятельность на наш внутренний мир, на физическое состояние, на интеллект.

Цель: выделить основные виды музыкальной деятельности и описать их влияние на развитие человека.

Задачи:

- изучить литературу и проанализировать информацию в интернете о влиянии музыки и музыкальной деятельности на человека
- описать виды музыкальной деятельности
- установить влияние музыкальной деятельности на развитие человека
- провести опрос среди сверстников

Гипотеза: включение различных видов музыкальной деятельности в жизнь человека будет способствовать его гармоничному развитию.

Объект: музыка.

Предмет: различные виды музыкальной деятельности.

Глава 1

Виды музыкальной деятельности

С музыкой человечество знакомо с давних времен. В пещерах Африки сохранились наскальные рисунки давно исчезнувших племен. На них изображены люди с музыкальными инструментами. Мы уже никогда не услышим тех звуков, но когда-то они скрашивали жизнь людей, заставляли их радоваться или печалиться. В настоящее время музыка не утратила своего значения, а напротив – потребность в ней увеличивается. Музыка обладает огромной силой: она способна пробуждать различные эмоции и чувства, вдохновлять на поступки,

побуждать к творческой самореализации, к активному мышлению, формированию мировоззрения, художественных взглядов и вкусов, к выработке активной жизненной позиции. На свете найдется мало людей, равнодушных к музыке.

«Музыка сопровождает человека на протяжении всей жизни. Без музыки трудно представить себе жизнь человека. Без звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна... Людям нужны все виды музыки – от простого напева свирели до звучания огромного симфонического оркестра, от незатейливой популярной песенки до бетховенских сонат», - говорил Дм. Шостакович [1;75].

Влияние музыки на человека осуществляется через музыкальную деятельность, т.е. через различные способы и средства познания музыкального искусства. Выделяют следующие виды музыкальной деятельности:

- слушание музыки;
- творческая деятельность, исполнительство;
- познавательная деятельность (музыкальная грамота);
- общественно-полезная деятельность, выражающаяся в необходимости сознательной и активной пропаганды музыкального искусства.

Слушание музыки - основной вид музыкальной деятельности, который доступен каждому человеку, ведь сегодня музыку можно слушать, где и когда захочешь, благодаря новым современным технологиям. Другими словами, слушание музыки – это самая простая форма общения с музыкальным искусством.

Творческая исполнительская деятельность - это деятельность, которая осуществляется в самых различных видах: игра на музыкальных инструментах, игра в ансамбле, оркестре, сольное и хоровое пение, ритмические движения, танец, концертные и конкурсные выступления.

Познавательная деятельность – это деятельность, которая направлена на познание (самопознание) элементарной музыкальной грамоты, законов музыкального искусства, усвоение знаний о музыкальных жанрах, композиторах, инструментах. По словам Дм. Кабалевского, «музыкальная грамота (музыкальная грамотность) - вид музыкальной деятельности, которая направлена на развитие музыкальной культуры».

Общественно-полезная деятельность – это деятельность, которая вызвана желанием пропагандировать музыкальное искусство, общаться со слушателями, делиться с ними своими знаниями. Общественно-полезная деятельность осуществляется на концертах, лекциях, встречах, музыкальных вечерах.

Все виды музыкальной деятельности являются средствами познания человеком искусства музыки, а вместе с ним и окружающего мира, и самого себя.

Глава 2

Влияние музыки и музыкальной деятельности на человека.

Музыка и музыкальная деятельность оказывают на человека всестороннее влияние, благодаря которому он развивается гармонично. Пифагор был первым, кто подошёл к музыкальному искусству с научной точки зрения. Он утверждал, что музыка способствует здоровью как души, так и тела. Платон, великий учитель древности и последователь учения Пифагора, считал музыкальное искусство главным средством воспитания гармоничной личности. Аристотель также считал, что с помощью музыки можно определенным образом влиять на формирование человека и оказывать воздействие на этическую сторону души. Выдающийся врач Авиценна уже тысячу лет тому назад исцелял музыкой нервных больных. В настоящее время музыканты, педагоги, психологи, врачи продолжают исследовать и доказывать влияние музыки на человеческую психику и здоровье. Приведём некоторые любопытные факты этих исследований:

- учёными установлено, что мозг музыкантов работает лучше, т.к. у них чаще, чем у других людей бывают задействованы, и одинаково активны оба полушария головного мозга. Это происходит потому, что на музыкальных инструментах играют двумя руками, а значит, сигналы нейронов распределяются равномерно. Люди, которые занимаются музыкой, соответственно, полнее используют творческий потенциал, данный им природой.
- при регулярных занятиях вокалом задействованы многочисленные мышцы лица и шеи. Это повышает тонус кожи, разглаживает морщины и способствует формированию правильного овала лица. Пение способствует снижению веса. За час вокальных упражнений человек тратит 120 ккал.
- музыка оказывает заметное физиологическое воздействие на многие биологические процессы: уменьшает последствия усталости, меняет пульс, выравнивает дыхание, стабилизирует давление.
- музыка повышает выносливость и помогает эффективнее тратить ресурсы при физических нагрузках.
- специалисты утверждают, что на человека влияют не только стиль музыки, ритм и тональность, но и то, на каком музыкальном инструменте было исполнено произведение. Звучание каждого музыкального инструмента оказывает влияние на определённую систему организма человека. Например, игра на фортепиано помогает

слаженной работе психических процессов, нормализирует работу почек и мочевого пузыря, очищает щитовидную железу; звуки органа стимулируют мозговую деятельность; струнные инструменты нормализуют работу сердца; духовые инструменты способствуют работе органов дыхания, очищают лёгкие и бронхи и благотворно влияют на кровообращение; ударные инструменты, в свою очередь, помогают восстановить ритм сердца, лечат печень и кровеносную систему.

Ко всему сказанному, мы хотим добавить свои наблюдения и мысли по данной теме, тем более что они нашли подтверждение в научных трудах многих известных исследователей.

Так, скажем, **слушание музыки и музыкально-познавательная деятельность (музыкальная грамота)** развивают интерес и любовь к музыке, расширяют музыкальный кругозор, помогают узнать и понять закономерности музыкального языка, познакомиться с музыкой разных жанров, форм, стилей, эпох в исполнении известных исполнителей и композиторов. Эти виды деятельности требуют сосредоточенности и концентрации внимания, памяти, воображения.

Игра на музыкальных инструментах - это, прежде всего, развитие мелкой моторики – точных, хорошо скоординированных движений пальцев. Развитая мелкая моторика активно взаимодействует со вниманием, мышлением, координацией, наблюдательностью, воображением, зрительной и двигательной памятью. Ежедневные занятия музыкой приучают ребёнка к систематическому труду, воспитывают в нём терпение, силу воли, помогают сформировать мировоззрение и эстетический вкус. Кроме этого, укрепляются мышцы тела, формируется осанка.

Хоровое пение и игра в ансамбле – групповые виды деятельности, которые также способствуют развитию и воспитанию эстетического вкуса, инициативы, фантазии, творческих способностей, росту интереса к музыке. Коллективное творчество воспитывает чувство коллективизма, дружбы, приучает к дисциплине. Кроме этого, пение – это ещё дыхательная гимнастика, это упражнения для укрепления голосовых связок, развития артикуляционного аппарата, памяти и речи. Игра в ансамбле – это чувство локтя, умение слышать друг друга, а также развитие навыка вербального и невербального общения.

Общественно-полезная деятельность учит общению, толерантности, учит управлять эмоциями, направлять внимание на содержание исполняемой музыки, увлекать за собой слушателей, развивает мышление, инициативу. Постоянный опыт выступлений укрепляет нервную систему, помогает обрести уверенность в себе, учит

быстро адаптироваться в жизненных ситуациях. Общественно - полезная деятельность воспитывает чувство ответственности, побуждает к расширению своих музыкальных знаний и возможностей.

Чтобы выяснить, насколько мои сверстники владеют информацией о музыке и музыкальной деятельности, нами был проведён опрос, для которого мы составили следующие вопросы:

1. Слушаете ли вы музыку?

2. Знаете ли вы, что музыка оказывает сильное влияние на человека?

3. Замечали ли вы на себе влияние музыки?

4. Интересны вам законы музыки?

5. Занимаетесь вы общественно-полезной деятельностью: играете на музыкальных инструментах (или хотите научиться играть), поёте, танцуете?

В опросе приняло участие 15 человек. Результаты показали, что все опрошенные слушают музыку - 100%; знают о её влиянии на человека половина участников опроса - 53%; большая часть ребят замечали на себе влияние музыки - 67%; законы музыкального искусства интересны небольшому числу опрошенных, всего 27% ребят ответили положительно на этот вопрос; занимаются общественно-полезной деятельностью так же половина опрошенных – 54%. По полученным данным, мы осмелимся утверждать, что музыка и музыкальная деятельность интересны не только учащимся музыкальных школ, но также привлекает внимание и других ребят, вдохновляет их на творчество, воспитывает и развивает.

Заключение

Музыка и музыкальная деятельность были и остаются неотделимой частью повседневного существования людей, их культурной жизни и творческого самовыражения. Изученный материал и наши наблюдения показали, как музыка влияет на человека: задаёт настроение, успокаивает, заряжает, вдохновляет, возбуждает, снимает стресс, повышает иммунитет, изменяет восприятие времени и пространства, помогает понять глубокий смысл жизни.

Выдвинутая нами гипотеза о том, что музыка и музыкальная деятельность влияют на гармоничное развитие человека, подтвердилась.

Занимайтесь музыкой, слушайте её, пойте, играйте на инструментах!

Это не только интересно, но полезно и необходимо каждому человеку. Пока будет существовать человек, будет жить и музыка!

Литература

1. Мамулов С.С. Это многоликая и чарующая музыка. – М.,Интервал,1998.
- 2.Рыцарева М.Г. Музыка и я: Популярная энциклопедия для детей. – М., Музыка, 1998.
3. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания: Учеб пособие. - М., Музыка, 1989.

Интернет-ресурсы

1. <https://lektsii.org/3-5876.html> (октябрь-ноябрь 2018)
- 2.<http://baby-ved.ru/music/v-chem-polza-ot-zanyatiy-muzikoy/>(октябрь-ноябрь 2018)
- 3.https://vk.com/wall-4445477_13003 (октябрь-ноябрь 2018)
- 4.https://zen.yandex.ru/media/moi_universitet/5-sovetov-tatiany-chernigovskoi-roditeliam-5bd0863822c1ec00aa7c3465?&from=channel (октябрь-ноябрь 2018)
- 5.https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00225665_0.html (октябрь-ноябрь 2018)
- 6.<https://infopedia.su/2xa925.html> (октябрь-ноябрь 2018)
- 7.<https://www.syl.ru/article/75287/interesnyie-faktyi-pro-vliyanie-muzyiki-na-cheloveka-o-kotoryih-vyi-ne-znali-ranshe>
- 8.<https://lifehacker.ru/music-and-health/>
- 9.<https://www.abcfact.ru/1661.html>

«РУССКИХ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ СОВРЕМЕННЫЙ КОМПОЗИТОР, ИСПОЛНИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ»

Морозова Александра, 15 лет

*МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва,
научный руководитель Манова Надежда Александровна, преподаватель,
E-mail: emvatuz@yandex.ru*

Почему я решила рассказать именно об этом композиторе?

Это молодой, современный и недостаточно известный композитор. Во всяком случае, мы о нем не знали. Первым с Игорем Валерьевичем познакомился мой папа, когда поехал в г. Киров на конкурс гармонистов «Вятские хватские». Там он узнал, что Игорь Русских пишет песни и организует различные проекты. И мы стали знакомится с творчеством композитора. Он пишет песни в разных направлениях – романсы, народная песня, эстрада, детская песня, даже сочиняет Гимны.

Меня интересовала народная песня. И я нашла для себя, в его репертуаре, несколько песен, которые мне понравились и подошли по голосу. Это песни: «Пела мама песню русскую», «Что такое Россия». Для меня важно, что Игорь Валерьевич уделяет много внимания содержанию своих песен. Он пишет песни о малой Родине, о России, о войне, о маме, о спорте и многом другом. Его произведения формируют у подрастающего поколения чувство добра, патриотизма и любви к своей Родине и близким людям. Эти песни исполняю не только я, но другие ученики нашего отделения. Красивые мелодии легко запоминаются и исполняются. Когда я готовила свой сольный концерт, то в моем репертуаре уже была песня Игоря Русских - «Пела мама песню русскую», под таким названием состоялся мой сольный концерт. Песни Игоря Русских поют исполнители разного возраста из многих регионов нашей страны. Поэтому я хочу сегодня рассказать о творчестве этого композитора, чтобы о нем узнали и в нашей Республике.

Для распространения и популяризации своего творчества композитор организует интересные творческие конкурсы и фестивали. Его конкурсы отличаются тем, что по первому отборочному видео туру он отправляет конкурсантам свои песни для разучивания, в соответствии с вокальными данными участника. Эти песни нужно разучить, записать исполнение на студии звукозаписи и отправить в оргкомитет конкурса. Победители конкурса приглашаются на заключительный концерт в г. Москву, для выступления в Гала - концерте и для вручения дипломов лауреатов. Там встречаются участники разного возраста со всех регионов страны. А еще песни-победители включаются для записи на аудио-диск. Так что это хороший стимул для начинающих артистов.

А еще у Игоря Русских есть много интересных проектов. В некоторых из них мы принимали участие. Но о них я расскажу в презентации.

А сейчас обо всем поподробнее. Родился Игорь Русских на Чукотке 1 ноября 1974 года, но проживает в городе Кирове. Родовые корни идут из села Вожгалы Кировской области – родового поместья Федора Шаляпина. С 1981 года учился в музыкальной школе по классу баяна. Родители угадали с выбором. В музыкальной школе раскрыли музыкальный талант Игоря, именно в ее стенах у него проснулось чувство ритма. Уже в 12 лет он сочинил первую песню. Это была такая наивная песенка, но написанная от всей души, про маму, бабушку, дедушку и про его вторую родину, Чукотку. Каждые выходные дома собиралась большая компания. Приходили родственники, знакомые родителей. В квартире устраивали мини-

сцену. Игорь тихонечко пел эту песню, подыгрывая себе на гитаре. После окончания школы поступил в Кировское училище искусств на народное отделение, которое окончил в 1993 году. В этом же году поступил в Нижегородскую консерваторию им. М.И. Глинки.

Игорь Русских – лауреат, дипломант и призёр одиннадцати фестивалей авторской песни, в т.ч. фестиваля Сергея Трофимова (г. Навашино) и фестиваля авторской песни им. В. Грушина (Самарская область), лауреат, дипломант и призёр 17-ти песенных фестивалей России. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую песню о Великой Отечественной войне (2010 год). Песни композитора звучат по центральным телевизионным и радиоканалам, в том числе в передачах «Играй, гармонь!» - Заволокиных, «Поле чудес», радио «Казачий Дон», «Белогорье», «Радио России» и т.д.

Игорь Русских – участник Гала-концерта фестиваля «Песни России» Надежды Бабкиной. Композитор сотрудничал с такими артистами, как Сергей Трофимов, Екатерина Шаврина, Владимиром Девятовым, с ансамблем «Россия» им. Л. Зыкиной. Имеет награды Министерств УФСИН России, ФНС России, Юстиции России, Всевеликого войска Донского, Военно-исторического Центра «Поиск» за творческую деятельность.

Сейчас Игорь Русских полон творческих планов. Но для этого пришлось немало потрудиться в начале карьеры. Записывал песни на диски и катался с ними по городам и весям. Объездил за 5 лет 20 регионов. Его композиции слышали жители Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Ярославской областей, Удмуртии, Краснодарского края. И это только часть.

Так сложилась судьба, что посчастливилось автору достучаться и до отечественных звезд. Его песнями заинтересовался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Иосифу Давыдовичу понравилась шуточная песня «Деревня Москва» (населенный пункт в Верхошижемском районе), которую он захотел исполнить. Также он попросил разрешения, чтобы петь песню «Космическая каша». После встречи автора и исполнителя Иосиф Давыдович Кобзон пригласил Игоря Русских участвовать в составе жюри на фестивале «Я люблю тебя, жизнь!», в Донецке и выступить со своими концертами на Донбасе.

Игорь Русских автор не только песен, он также пишет инструментальную музыку. Сейчас он является автором более 300 песен разных жанров: это эстрада, народная песня, шансон, авторская песня, романсы, детская песня. Сочиняет произведения для фортепиано, баяна, дуэтов, хоровые пьесы и т.д. В свет вышло 18

сборников песен на различную тематику, сборник пьес для фортепиано в две и четыре руки. Композитор является автором музыкальных поэм – «Городецкие самовары», «Великое спасение.1612г.», «Полиция России. XVIII век. Начало», «Мы – непобедимы!» (посвящена президенту России В. В. Путину)

Вышли в свет 13 дисков с песнями Игоря Русских и альбомы инструментальной музыки: «Детская площадка" и "Дуэты". Он является автором 23 гимнов, среди них Гимн Московского Университета геодезии и картографии (г. Москва), Гимны ГИБДД Самарской и Кировской областей, Гимн Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития России (г. Москва) и др.

Игорь Валерьевич Русских – директор Культурного Центра «Пой, Россия!» и Центра социально-культурных и военно-патриотических проектов России, руководитель ТО «Вятские барды», руководитель ансамбля русской песни "Русские края», автор идеи Кировского городского Открытого фестиваля военно-патриотической песни «Во славу России!». Автор идеи и директор Межрегионального фестиваля детской и юношеской песни «Рыжий кот», Всероссийского фестиваля гармонистов «Вятские-хватские», Межрегионального фестиваля частушки, юмора и смеха «Веселуха». Эти фестивали проводятся ежегодно в г. Кирове.

Мы приняли участие во Всероссийском фестивале детской и юношеской песни «Безопасная дорога». Это был очень интересный проект. По условиям фестиваля нужно было выучит предложенную автором песню и записать видео-ролик. Работа была очень интересной и творческой. Нам помогали сотрудники ГИБДД. В прошлом году мы участвовали в Международном фестивале детского и юношеского, молодежного искусства и творчества «За Россию». Этот проект был посвящен юбилею президента нашей страны – В.В. Путину. Игорь Русских сочинил целую поэтично-музыкальную поэму. Победители конкурса были приглашены в Дом офицеров г. Москвы на Гала-концерт. Там участникам были вручены дипломы лауреатов. В этом году приняли участие во Всероссийском фестивале «Полиции России – 30 лет». Участники из нашей школы стали Лауреатами этого конкурса и песни в их исполнении войдут в аудио диск песен о Полиции России. Все эти конкурсы проходят под патронажем Главного управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Игорь Валерьевич входит в Совет по культуре при Росгвардии г. Москвы. Имеет награды Министерств УФСИН России, ФНС России, Юстиции России, Всевеликого войска Донского, Военно-исторического Центра «Поиск» за творческую деятельность.

«ВЗАИМОСВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ДМШ И ДШИ»

Муравьева Анна, 17 лет

*МБОУ ДО «Детская школа искусств с. Пажга», Сыктывдинский район,
научный руководитель Бондаренко Наталия Николаевна, преподаватель,
E-mail: sabir0212@yandex.ru*

Музыка сопровождает человека с самого его рождения на протяжении всей жизни. И, несомненно, влияет на его настроение, помогает пережить те или иные эмоции и чувства, влияет на его образное мышление. Она обогащает жизненный опыт человека, становится социально значимой для него. Музыка, как бы, выступает в роли воспитателя для человека через свою красоту гармонии и музыкальную форму. И поэтому большое значение имеет эстетическое содержание, которое несет эта музыка.

Актуальность проблемы формирования эстетического восприятия музыки обуславливается тем, что подрастающий человек нуждается в высоконравственных ориентирах, которые часто несовместимы с тем, что он встречает в реальной действительности. Между тем, музыкальное искусство обладает огромным потенциалом в формировании высоких эстетических вкусов и потребностей» [1].

Многовековой опыт человечества, несомненно, доказал положительное влияние фольклорной и классической музыки на всю природу в целом. Интерес к музыке велик как раньше, так и сейчас. Но очевидно, что всё больше стала расти популярность низкопробной музыки. Поэтому сейчас очень важно помочь сформировать у молодого поколения, в частности у обучающихся в ДМШ и ДШИ, эстетически правильное отношение к музыке. Помочь ее понять, научить слушать и слышать. Воспитать грамотного и интеллектуального человека. Выдающийся композитор, педагог, публицист Дмитрий Борисович Кабалевский писал в своих трудах, что «Именно сочетание различных видов искусства в процессе обучения способствует приобретению общехудожественных знаний, обогащению культурного кругозора» [2].

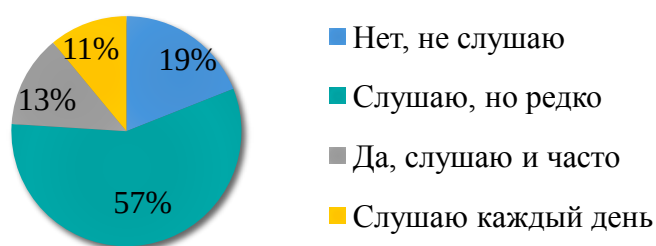
Следовательно, изучение музыки в слиянии с другими видами искусств в ДМШ и ДШИ подготовит и сформирует в будущем более грамотного исполнителя и слушателя в нашем обществе, пробудит интерес к художественной музыке.

Таким образом, целью исследовательской работы является выявление роли и значения музыкального искусства на эстетическое воспитание учащихся в ДМШ и ДШИ в современном обществе.

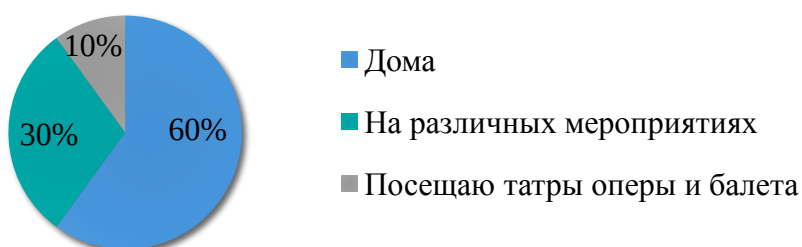
Методы исследования. Для достижения указанной цели был проведен опрос (Приложение 1), тестирование (Приложение 2) и анкетирование (Приложение 3) среди учащихся ДШИ с. Пажга. В социальной сети (ВКонтакте) был проведен опрос «Отношение молодого поколения к серьезной музыке, в частности к классической» среди выпускников (22 человека) ДШИ с. Пажга прошлых лет, возраст которых составляет от 18 до 25 лет. Тестирование, предметной областью которого является «Основы классической музыки», было проведено среди учащихся трех отделений (фортепианное, хореографическое и декоративно-прикладное) ДШИ с. Пажга. Участие в тестировании приняло 32 ученика в возрасте от 10 до 16 лет. Анкетирование по теме «Влияние музыки на результаты слияния разных видов искусств в ДШИ с. Пажга» было проведено среди учащихся ДШИ (53 человека) в возрасте 7-18 лет тех же трёх отделений.

Обсуждение результатов. Анализ результатов опроса показал (рис. 1), что все выпускники после окончания школы тесно поддерживают связь с музыкой и другими видами искусства. Посещают концерты, выставки, а также сами принимают участие в концертах и различных творческих мероприятиях. Классическую музыку считают сложной, но обязательной в жизни.

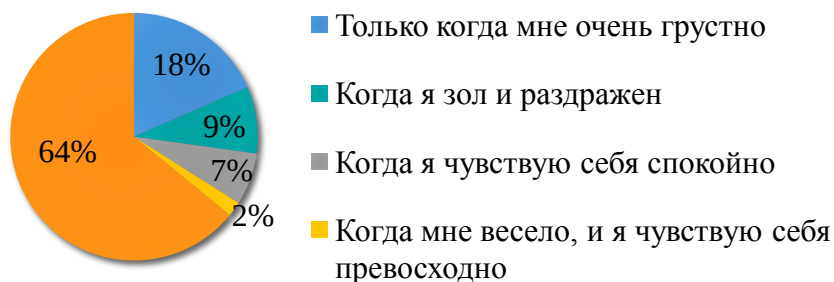
Слушаете ли вы классическую музыку?

Где обычно вы слушаете классическую музыку?

Когда вы слушаете классическую музыку?

Замечали ли вы, что музыка влияет на ваше настроение?

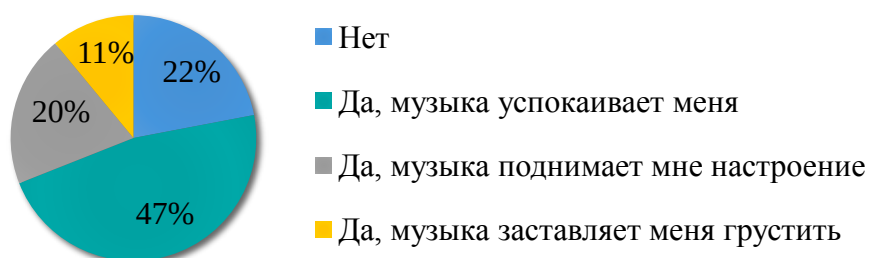
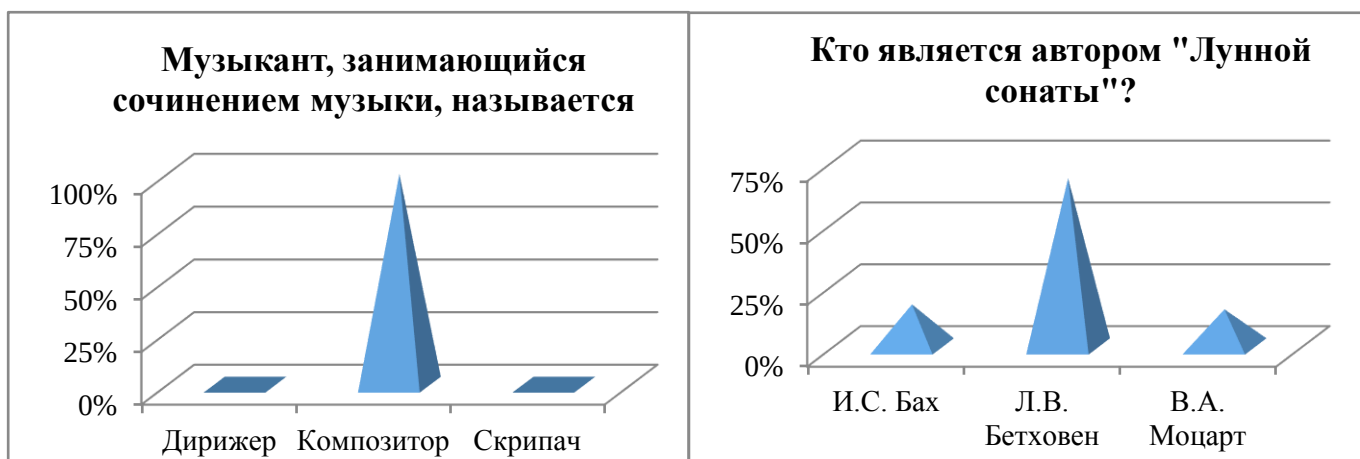

Рис. 1. Результаты опроса учащихся ДШИ с. Пажга и ее выпускников разных лет (Приложение 1).

Полученные результаты тестирования (рис. 2) показали, что большинство участников (85%), прошедших тест, ответило правильно на вопросы, что в целом отражает высокое качество знаний независимо от возраста учащихся и отделения ДШИ с. Пажга.

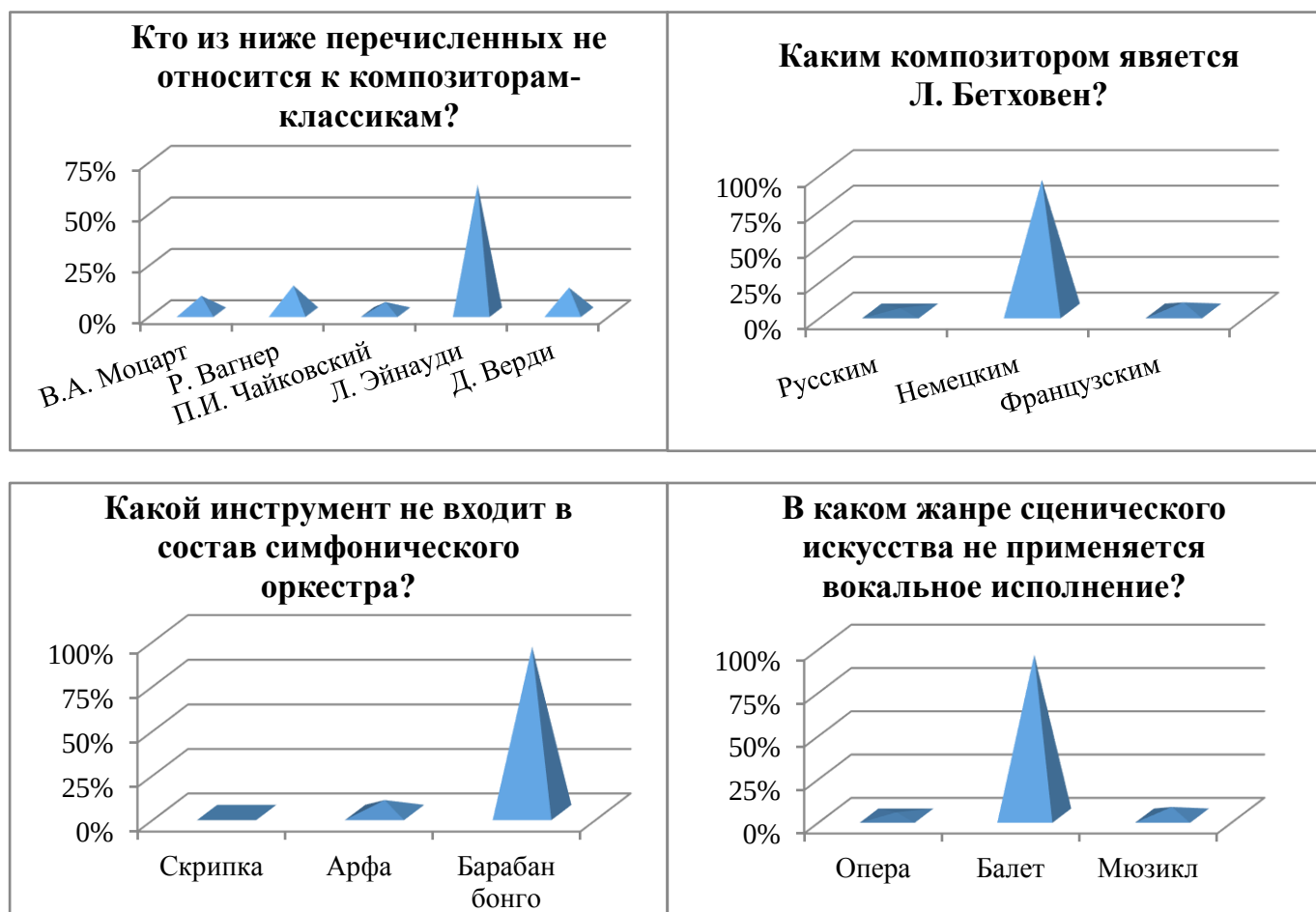

Рис. 2. Результаты теста «Знание основ классической музыки» для учащихся ДШИ (Приложение 2).

Результаты анкетирования (рис. 3), проведенного среди учащихся трех отделений школы, показали, что все учащиеся активно посещают внеклассные мероприятия. Школа старается выбрать тематику и содержание мероприятий так, чтобы они были полезны по всем образовательным направлениям: хореография, инструментальное творчество, декоративно-прикладное, вокальное. И каждый ученик может проявить себя во всех данных областях в той или иной мере. Наиболее посещаемыми мероприятиями учащимися являются Образовательный музыкально-театрализованный проект «Музыкальная шкатулка», Ежегодное музыкально-театрализованное представление «Новый год» и Культурно-спортивное мероприятие «День здоровья».

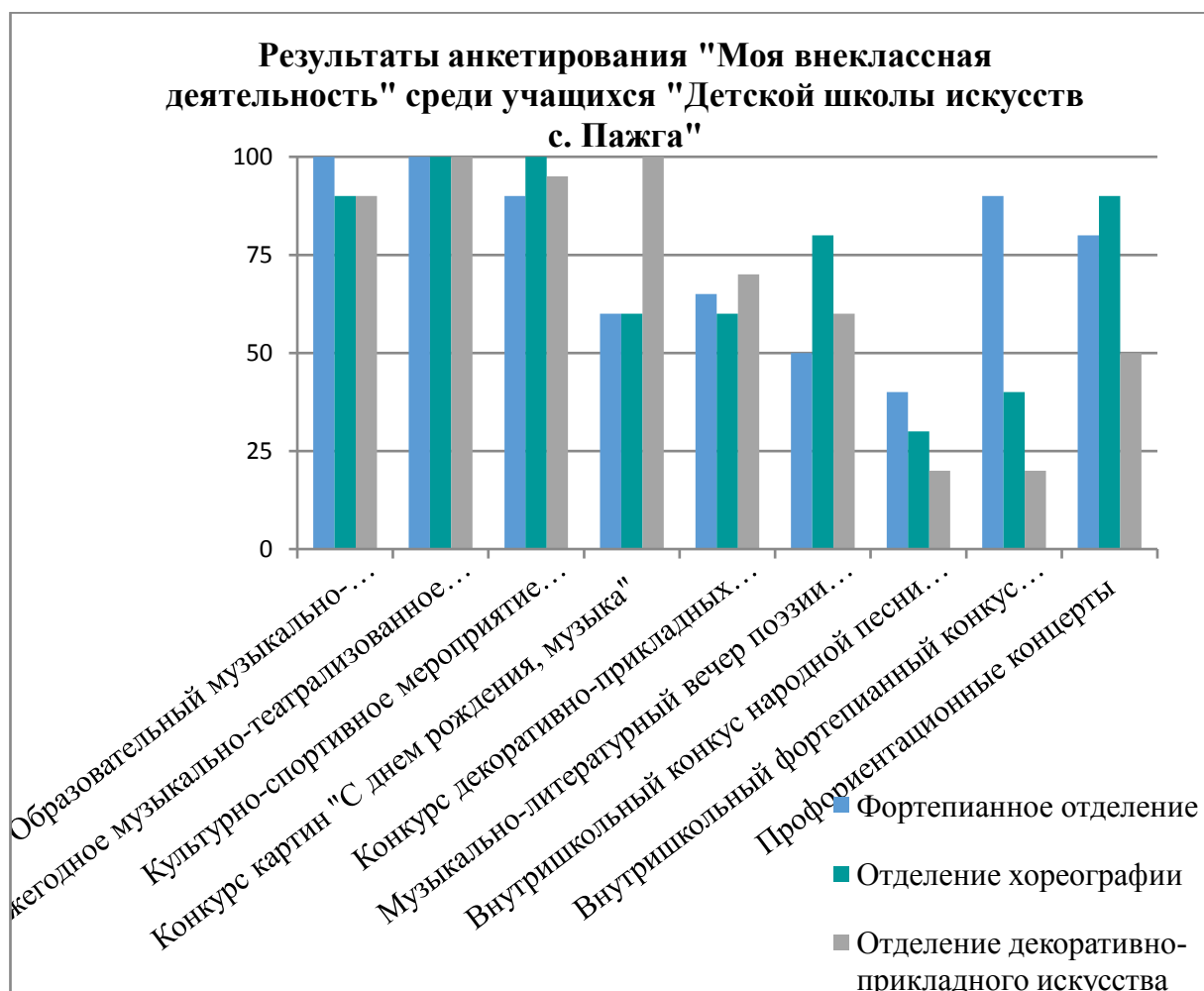

Рис. 3. Результаты анкетирования «Моя внеклассная деятельность» учащихся ДШИ с. Пажга (Приложение 3).

Известный психолог-музыковед Борис Михайлович Теплов написал: музыка является «...особым видом познания – эмоциональным познанием, она превращает все внешние воздействия в переживание и эмоциональный опыт, без которого личность не может состояться» [3].

На мой вывод о роли музыки повлияли не только результаты исследований, но и так же личные наблюдения и опыт. В процессе обучения в ДШИ я, как и многие из обучающихся, активно принимала участие почти во всех образовательных и внеурочных мероприятиях, многие из которых строились на объединении основных видов искусств, преподаваемых в данной школе. Это и участие в конкурсах: теоретических, фортепианных, вокальных. Участие в презентациях, выставках школьных рисунков, танцевальных номерах, театральных постановках. Музыка всегда была объединяющим звеном во всех этих мероприятиях. И, конечно же, учебный процесс строится прежде всего на изучении и использовании классической и народной музыки. Опрос выпускников – бывших учащихся нашей школы, показал, что они помнят и любят хорошую, качественную музыку. И даже иногда

принимают участие в наших мероприятиях. Многие из выпускников являются родителями наших нынешних учеников. В этом году я заканчиваю обучение в ДШИ. И мне будет что вспомнить. Я познакомилась с лучшими образцами музыкальной культуры, научилась разбираться в разных видах искусства, научилась чувствовать себя комфортно в кругу своих сверстников, так же полюбивших хорошую музыку. И могу с уверенностью сказать, что ощутила на себе и на своих сверстниках воспитательное, образовательное и эстетическое влияние музыки.

И, как последний вывод, хочется отметить, что во всей направленности школьных мероприятий на слиянии разных видов искусств есть еще один не маловажный результат – ДШИ с. Пажги на Республиканском конкурсе среди сельских и поселковых школ искусств получила Диплом Лауреата 2-й степени. И мне очень приятно. Значит музыка победила.

«Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека». (Василий Александрович Сухомлинский – советский педагог, писатель, публицист)

Список литературы:

1. Шамайло Т.Ю. «Формирование эстетического восприятия музыки у младших школьников в музыкальной деятельности» Липецк, 2014
2. Кабалевский Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе. Педагогика, М. 1973. 336 с.
3. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Издательство: М. Л.: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1947. 334 с.

Приложение 1

ОПРОС

«Классическая музыка как лучшее наследие. Отношение к ней представителей современного поколения». Для учащихся ДШИ с. Пажга и ее выпускников разных лет.

1. Нужна ли классическая музыка современному обществу, в особенности молодому поколению, и если да, то почему?
2. Доводилось ли вам наблюдать, как влияет классическая музыка на человека и всё живое? Положительно или негативно?

3. Музыку каких композиторов-классиков вы слушаете? Каким отдаете предпочтение? Кто из них, по вашему мнению, наиболее популярен?
4. Слушаете ли вы классическую музыку, и если да, то, как часто?
- Нет, не слушаю
 - Слушаю, но редко
 - Да, слушаю и часто
 - Слушаю каждый день
5. Где обычно вы слушаете классическую музыку?
- Дома
 - На различных мероприятиях
 - В театрах, концертных залах
6. Когда вы слушаете классическую музыку?
- Только когда мне очень грустно
 - Когда я зол и раздражен
 - Когда я чувствую себя спокойно
 - Когда мне весело, и я чувствую себя превосходно
7. Замечали ли вы, что классическая музыка влияет на ваше настроение?
- Нет
 - Да, музыка меня успокаивает
 - Да, музыка заставляет меня грустить

Приложение 2

ТЕСТ

«Знание основ классической музыки». Для учащихся ДШИ.

Из предложенных вариантов выбрать один ответ, который ты считаешь правильным:

1. Музыкант, занимающийся сочинением музыки, называется:

А	Дирижер
Б	Композитор
В	Скрипач
Ответ	

2. Кто является автором «Лунной сонаты»?

А	И.С. Бах
Б	Л.В. Бетховен
В	В.А. Моцарт
Ответ	

3. Кто из ниже перечисленных композиторов не относится к композиторам-классикам?

А	Вольфганг Амадей Моцарт
Б	Рихард Вагнер
В	Петр Ильич Чайковский
Г	Людовико Эйнауди
Д	Джузеппе Верди
Ответ	

4. Каким композитором является Л.В. Бетховен?

А	Русским
Б	Немецким
В	Французским
Ответ	

5. Какой инструмент не входит в состав симфонического оркестра?

А	Скрипка
Б	Арфа
В	Барабан Бонго
Ответ	

6. В каких жанрах сценического искусства обычно не применяется вокальное исполнение?

А	Опера
Б	Балет
В	Мюзикл
Ответ	

Приложение 3

АНКЕТА

«Моя внеклассная деятельность». Для учащихся ДШИ с. Пажга.

1. На каком отделении (отделениях) ты учишься?
2. В каких школьных мероприятиях ты участвовал?
 - а) Образовательный музыкально-театрализованный проект «Музыкальная шкатулка»
 - б) Ежегодное музыкально-театрализованное представление «Новый год»
 - в) Культурно-спортивное мероприятие «День здоровья»
 - г) Конкурс картин «С днем рождения, музыка»

- д) Конкурс декоративно-прикладных изделий «Самый лучший скрипичный ключ»
 - е) Музыкально-литературный вечер поэзии «СТИХия»
 - ж) Внутришкольный конкурс народной песни «Сбылан»
 - з) Внутришкольный фортепианный конкурс на лучшую подготовку домашней работы «Музыкальные каникулы» (независимое жюри учащихся)
 - и) Профориентационные концерты
3. Посещение внутришкольных и других концертов, выставок, конкурсов.

«МУЗЫКА КАК ВИД ИСКУССТВА. КЛАССИФИКАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ»

Перестова Дэлина, 13 лет

Веисова Полина, 13 лет

МАУ ДО «Эжвинская детская музыкальная школа»,
научный руководитель Веисова Ольга Викторовна, преподаватель,
E-mail: muzshkola11@yandex.ru

Виды и функции искусства.

Понятие «искусство» известно каждому. Оно окружает нас на протяжении всей жизни. Искусство играет большую роль в развитии человечества. Оно появилось еще задолго до создания письменности. Что же такое искусство? Понятие «искусство» достаточно многогранно. Обычно под ним подразумевают отрасль человеческой деятельности, которая может удовлетворить одну духовную потребность, а именно любовь к прекрасному. Искусство - это особая форма общественного сознания. Именно оно представляет собой художественное отражение человеческой жизни. Благодаря ему, можно выяснить, как жили люди в тот или иной временной промежуток.

Понятие «искусство» включает в себя живопись, музыку, поэзию, архитектуру и многое другое, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Каждая сфера искусства имеет особый способ воспроизведения действительности и художественные задачи. Обычно искусство делят на три вида: пространственный, в котором благодаря построению раскрывается видимый образ (скульптура, архитектура); временной, в котором значение приобретает разворачивающаяся в реальном времени композиция (поэзия, музыка); пространственно-временной - зрелищное искусство (цирковое представление, кино, хореография).

Виды искусства существуют в мире для выполнения определенных общественных функций:

1. *Эстетическая.*

Воспроизведение действительности по законам красоты. Влияние на формирование эстетического вкуса, возможность проживать и чувствовать эмоции. Умение отличать возвышенное и стандартное, прекрасное и безобразное.

2. *Социальная.*

Идейное влияние на общество, преобразование социальной реальности.

3. *Компенсаторная.*

Решение психологических проблем, восстановление душевного спокойствия и равновесия. Отстранение от серой реальности и повседневности путем компенсации недостатка гармонии и красоты.

4. *Гедонистическая.*

Данная функция - это гармония форм, красок, звуков, которая вызывает у человека радость, наслаждение и эстетическое удовольствие. Способность приносить положительные эмоции через созерцание прекрасного.

5. *Познавательная.*

Изучение и познание действительности с помощью произведений искусства. Чаще всего она ассоциируется с историческими произведениями: романами, картинами, фильмами.

6. *Прогностическая.*

Возможность прогнозировать и предугадывать будущее. Искусство подготавливает человека к встрече с будущим - с новым обществом, новыми открытиями в науке и технике, новыми видами деятельности и новыми людьми. Многие авторы фантастических пейзажей могут предвосхитить наше будущее, предугадать, как будет выглядеть наша Земля через десятки лет, что ждет человечество в далеком космосе, какие просторы открываются в подводном мире.

7. *Воспитательная.*

Искусство выступает как средство воспитания, нравственного, духовного, социального совершенствования человека. Художественное произведение рассматривается как «учебник жизни».

I. Музыка как вид искусства.

Музыка (от греч. *musike*, буквально - искусство муз) - это вид искусства, который отражает действительность и воздействует на человека посредством осмысленных и особым образом организованных звуковых последований, состоящих в основном из тонов (звуков определённой высоты). В наибольшей степени музыка

сближается с речью, точнее, с речевой интонацией, выявляющей внутреннее состояние человека и его эмоциональное отношение к миру путём изменений высоты и других характеристик звучания голоса. Это родство позволяет говорить об интонационной природе музыки. Вместе с тем музыка существенно отличается от всех остальных разновидностей звуковой деятельности людей, а именно строгой высотной и временной (ритмической) организованностью.

В содержании музыки главную роль играют эмоциональные состояния и процессы, а также волевые устремления. Из различных видов эмоций музыка воплощает главным образом настроения. Широко представлены в музыкальном содержании также эмоциональные стороны интеллектуальных и волевых качеств личности. Это позволяет музыке раскрывать не только психологические состояния людей, но и их характеры. В максимально конкретном, весьма тонком и "заразительном" выражении эмоций музыка не знает себе равных. При этом, однако, музыка не может выразить предельно конкретные мысли-сообщения, содержащие информацию о каких-либо фактах, и предельно абстрактные, не вызывающие эмоциональных и наглядно-образных ассоциаций. Однако музыке вполне доступны такие мысли-обобщения, которые выражаются в понятиях, относящихся к динамической стороне социальных и психических явлений, к нравственным качествам, чертам характера и эмоциональным состояниям человека. При помощи своего эмоционального языка музыка воздействует на чувства, мышление, влияет на мировоззрение человека, направляет и изменяет его. Воздействуя на чувства и мысли людей, музыка способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, помогает ее преобразованию, изменению. Музыка проникает в самые глубокие тайники человеческого духа, пробуждает чистые благородные чувства, позволяет осмысливать судьбы личности и состояние мира.

II. Что такое стиль и его классификация.

Стилем называется сумма всех элементов и приемов, использованных в музыке, ее «итоговый» вид. В понятие стиля включается гармонический, мелодический, полифонический и ритмический материал, способы его использования, а также форма, инструментовка и прочие факторы, определяющие характер музыкального произведения, впечатление, которое оно производит на слушателя. Стили обычно классифицируются по композиторам или эпохам.

- Музыка Древнего мира
- Музыка Византии

- Музыка средневековой Европы
- Музыка эпохи Возрождения
- Музыка эпохи барокко
- Музыка эпохи классицизма
- Музыка эпохи романтизма
- Импрессионизм в музыке
- Музыка композиторов XX века
- Современная музыка

Во все времена музыка вызывала интерес у большинства людей, т.к. язык музыки понятен без перевода; чтобы овладеть им, необходимы усилия и тренировки. Несмотря на многочисленность переплетающихся мотивов и тем, искренне передавая настроение времени, музыка обращается к душе человека, она может доставлять положительные эмоции или, напротив, вызывать сильное душевное беспокойство, побуждать слушателя к размышлениям.

1. Музыка Древнего мира

Эпоха Древнего мира включает в себя историю народов Древнего Востока и античных Греции и Рима.

Древняя культура была прежде всего подчинена решению религиозных задач. Человек с особой остротой чувствовал силу воздействия музыки на самые сложные и сокровенные стороны души. Не случайно в большинстве стран музыканты были служителями храмов. Умение ж играть на каком-либо инструменте считалось высшим, божественным даром. В исполнении музыки огромную роль играла импровизация: способность импровизировать считалось как состояние наивысшей близости музыканта к божеству. Может быть, поэтому древние авторы не всегда стремились записывать свои произведения, и от огромной эпохи в три тысячелетия осталось лишь малое число сочинений.

Именно в древности музыка сложилась как профессиональное искусство. Тогда же возникли основные группы музыкальных инструментов: ударные, струнные, духовые; зародились формы сольного и хорового пения; появились первые представления о музыкальных жанрах и ладах.

Традиции древних цивилизаций в различных регионах сохранялись по-разному: если музыка Египта, Двуречья или античности воспринимается сейчас как далекое прошлое, то для Индии или Китая древняя музыка – часть современной музыкальной культуры.

2. *Музыка эпохи Возрождения (XIV-XVI века)*

Возрождение искусства и науки в XIV-XVI веках было эпохой великих перемен, ознаменовавших переход от средневекового образа жизни. Сочинение и исполнение музыки приобрели особое значение. Считалось, что каждый ребенок должен научиться петь и овладеть игрой на музыкальных инструментах. Музыка перестала быть четко рассчитанной и строго духовной. Она приобретала эмоциональный, выразительный и ярко индивидуальный характер. Музыка заговорила с людьми – и люди понимали ее язык.

В музыке Возрождения, как и в других видах искусства, мир земных вещей и явлений, окружающий человека, все явственнее заявляет о себе, наряду с миром духовным. Идеалы теперь ищут не только на небесах, но и в земной жизни. Это необычайно усиливает тенденцию к отражению в музыке множественности мира. Однако идея разнообразия еще сочеталась в музыкантах Возрождения со стремлением к совершенному согласованию, гармонии, строгой соразмерности всех частей целого. Именно эти две идеи составили главное достоинство музыкальных произведений эпохи Возрождения.

С появлением нотопечатания музыкальное искусство стало общедоступным. Это ведет к бурному развитию любительского музицирования. С одной стороны, такое любительство упрощает высокое музыкальное искусство, с другой стороны, необычайно расширяет его границы и вводит в музыкальный обиход новые формы. Бурно развивается песенная традиция во Франции – популярным жанром профессиональной музыки становится *chanson* многоголосная песня, в Италии – сочиняется множество лирических песен с сопровождением лютни или других струнных инструментов. Вершиной песенного творчества композиторов Возрождения следует признать мадригал- это песня на родном языке.

В XVI веке появились новые музыкальные инструменты. Наибольшую популярность приобрели те из них, игра на которых давалась любителям музыки легко и просто, не требуя особых навыков. Самыми распространенными стали виолы и родственные им щипковые, лютни, широко использовались блок-флейты, флейты и рожки. Самая сложная музыка писалась для только что созданных клавесина, верджинела и органа.

3. *Музыка эпохи Классицизма (середина XVIII-середина XIX века)*

Упорядоченность, гармония, внутреннее единство целого и его частей, строгие пропорции — все эти качества отличают творения видных представителей классицизма.

Развитие новой музыкальной культуры в середине XVIII века породило возникновение множества частных салонов, музыкальных обществ и оркестров, проведение открытых концертов и оперных представлений. Столицей музыкального мира в те времена была Вена.

Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен – три великих имени, вошедших в историю, как венские классики. Композиторы венской школы виртуозно владели самыми разными жанрами музыки – от бытовых песенок до симфоний. Высокий стиль музыки, в котором богатое образное содержание воплощено в простой, но совершенной художественной форме, – вот главная черта творчества венских классиков. Музыкальная культура классицизма, как и литература, а также изобразительное искусство, воспевают поступки человека, его эмоции и чувства, над которыми царит разум. Художникам-творцам в их сочинениях присущи логичность мышления, гармония и ясность формы. Каждый из венских классиков обладал яркой, неповторимой индивидуальностью.

Музыкальная культура классицизма связана с созданием многих жанров инструментальной музыки – таких, как соната, симфония, концерт. В эпоху классицизма сложились главные типы камерных ансамблей – трио, струнный квартет. Система разработанных венской школой форм актуальна до сих пор. Жанр сонаты существовал ещё в начале XVII века, но окончательно сформировалась сонатная форма в творчестве Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.

К ярчайшим представителям эпохи классицизма также можно отнести австрийского композитора Кристофа Виллибальда Глюка, великого реформатора оперного стиля.

Классическая эпоха была временем, когда композиторы вводили ощущение элегантности в музыку. Эта ясная и чистая музыка, несущая покой и расслабление, на самом деле намного глубже и в ней можно обнаружить драматическое ядро и трогательные чувства.

Музыка XX века:

- **Популярная** – массово потребляемые, преимущественно песенно-танцевальные музыкальные жанры.

- **Этническая** – фольклорные (и устно-профессиональные музыкальные явления разных народов), подчеркивающие самобытность этноса, нации, племени

- **Эстрадная (или легкая)** – музыка развлекательного характера, предназначенная для отдыха.

- **Джаз** – подхваченные европейцами профессиональные исполнительские традиции афро-американцев, основанные на синтезе африканских и европейских музыкальных элементов.

- *Рок* – музыка небольших вокально-инструментальных групп молодежи, отличающаяся обязательным наличием ударных и электромузыкальных инструментов, в первую очередь – гитар.

- *Авангардная (экспериментальная)* – общее наименование нового направления в профессиональном композиторском творчестве XX в.

- *Альтернативная* – новые музыкальные сочинения или исполнения (звуковые представления, «перформансы»), принципиально непохожие на все известные сегодня виды музыки.

Музыка джаза:

Джаз берёт своё начало в смешении европейской и африканской музыкальных культур, которое началось благодаря Колумбу, открывшему Америку для европейцев. Африканская культура в лице чернокожих рабов, перевозимых с западных берегов Африки в Америку, дала джазу импровизацию, пластику и ритмичность, европейская – мелодичность и гармонию звуков, минорные и мажорные стандарты.

До сих пор ведутся споры о том, где впервые была исполнена джазовая музыка. Некоторые историки считают, что это музыкальное направление зародилось на севере США, где протестанты-миссионеры обращали афроамериканцев в христианскую веру, а те в свою очередь создали особый вид духовных песнопений «spirituals», которые отличались эмоциональностью и импровизацией. Другие уверены, что джаз появился на юге США, где афроамериканскому музыкальному фольклору удалось сохранить свою самобытность, только благодаря тому, что католические взгляды населявших эту часть материка европейцев, не позволяли им вносить свой вклад в чужую культуру, к которой они относились с презрением.

Несмотря на различие взглядов историков, нет сомнения в том, что джаз зародился именно в США, а центром джазовой музыки стал Новый Орлеан, который населяли свободомыслящие авантюристы.

После того, как джаз прочно засел в сознании людей, начали появляться его различные направления. На сегодняшний день их более 30-ти. Один из самых распространенных – **блюз**, который является потомком светского музицирования афроамериканцев. Слово «blue», помимо самого известно значения «голубой», имеет много вариантов перевода, которые полностью характеризуют особенности музыкального стиля: «грустный», «меланхоличный». «Blues» имеет связь с английским выражением «blue devils», означающим «когда кошки скребут на душе». Музыка блюза неспешна и нетороплива, а тексты песен всегда несут некоторую недосказанность и неоднозначность. Сегодня блюз чаще всего используют исключительно в

инструментальной форме, в качестве джазовых импровизаций. Именно блюз стал основой многих выдающихся исполнений Луи Армстронга и Дюка Эллингтона. В России известными в наше время представителями блюза являются «Петрович», «Hot Rod Band», Леван Ломидзе.

Рэгтайм — ещё одно специфическое направление джазовой музыки, появившееся в конце XIX века. Само название стиля переводится, как «разорванное время», а термин «rag» означает звуки, появляющиеся между долями такта. Рэгтайм, как и весь джаз, это ещё одно европейское музыкальное увлечение, которое было взято афро-американцами и исполнено на свой лад. Речь идёт о модной в то время в Европе романтической фортепианной школе, в репертуаре которой был Шуберт, Шопен, Лист. Этот репертуар звучал в США, но в интерпретации афро-американских исполнителей он приобретал более сложный ритм, динамичность и интенсивность. Позднее импровизационный рэгтайм стали обращать в ноты, а популярности ему прибавило то, что в каждой уважающей себя семье непременно должно было быть фортепиано, в том числе и механическое, которое очень удобно для воспроизведения сложной мелодии рэгтайма. Городами, в которых рэгтайм был самым популярным музыкальным направлением, были Сент-Луис, Канзас-Сити и городок Седалия (шт. Миссури), в Техасе. Именно в этом штате родился самый знаменитый исполнитель и композитор жанра рэгтайм Скотт Джоуплин. Он часто выступал в клубе «Maple Leaf», от которого происходит название известного рэгтайма Maple Leaf Rag, написанного в 1897 году. Другими известными авторами и исполнителями рэгтаймов были Джеймс Скотта, Джозеф Лэмб. В нашей стране, этот стиль ярчайшим образом представляет коллектив Moscow Ragtime Band.

В начале 30-х годов экономический кризис в США привел и к распаду большого числа джазовых ансамблей, остались преимущественно оркестры, играющие псевдоджазовую коммерческую танцевальную музыку. Важным шагом в стилевом развитии была эволюция джаза в новое, вычищенное и приглаженное направление, называвшееся **свинг** (от английского «swing» — «качание»). Таким образом, была предпринята попытка избавиться от жаргонного в то время слова «джаз», заменив его на новое «свинг». Главной особенностью свинга стало яркая импровизация солиста на фоне сложного аккомпанемента. В России в настоящее время такие музыканты и вокалисты, как Алексей Кузнецов, Анна Бутурлина, Алина Ростоцкая, преданно служат этому направлению джаза.

Великие джазмены о свинге:

«Свинг — это то, чем в моем понимании является настоящий ритм».

Луи Армстронг

«Свинг – это ощущение ускорения темпа, хотя вы по-прежнему играете в том же самом темпе».

Бенни Гудмен.

«Оркестр свингует, если его коллективная интерпретация ритмически интегрирована».

Джон Хэммонд.

«Свинг нужно чувствовать, это ощущение, которое может быть передано другим».

Гленн Миллер.

Свинг требовал от музыкантов хорошей техники, знания гармонии и принципов музыкальной организации. Главная форма такого музицирования – большие оркестры или биг-бэнды, получившие невероятную популярность среди широкой публики во второй половине 30-х годов. Состав оркестра постепенно приобрел стандартную форму и включал в себя от 10 до 20 человек.

В эпоху свинга получила особую популярность и развитие специфическая форма исполнения блюза на фортепиано, которая носит название **«буги-вуги»**. Зародился этот стиль в Канзас-Сити и в Сент-Луисе, затем получил распространение в Чикаго. Буги-вуги был заимствован пианистами Южных штатов у исполнителей, играющих на банджо и гитаре. Для пианистов, исполняющих буги-вуги, характерно сочетание «шагающего» баса, в исполнении левой руки и импровизации на блюзовую гармонию правой рукой. Стиль появился еще во втором десятилетии нашего века, когда его играл пианист Джимми Янси. Но настоящую популярность он приобрел с появлением на широкой публике трех виртуозов «Мид Лакс» Льюиса, Пита Джонсона и Альберта Аммонса, которые превратили буги-вуги из танцевальной в концертную музыку. Дальнейшее использование буги-вуги происходило в жанре свинговых, а затем ритм-энд-блюзовых оркестров и в значительной степени повлияло на появление рок-н-ролла. Блестящий музыкант и шоумен Пётр Подгородецкий в наше время великолепно представляет стиль буги-вуги на российской сцене.

Еще одно из известных направлений джаза – **стиль «фьюжн»**, однако ранний этап развития этого стиля правильно называть термином **«джаз-рок»**. Первоначальное определение джаз-рока подразумевало под собой сочетание джазовой импровизации с энергетикой и ритмами рок-музыки. До 1967 миры этих стилей существовали отдельно друг от друга, но в один момент представители рока и джаза стали обмениваться идеями и объединяться. Первыми представителями нового направления джаз-рок были гитарист Ларри Кориелл, вибрафонист Гэри Бертон, барабанщик Билли Кобэм с группой Dreams. Ярчайшим же исполнителем этого стиля по праву считается Майлс Дэвис. Для наиболее интересных составов джаз-рока характерна импровизация, использование гармонических принципов

рок-музыки, ритмы Востока, электронная обработка и синтезирование звука. Пик популярности джаз-рока приходился на 70-е.

Джаз — это стиль импровизации. Важнейшим видом импровизационной музыки является фольклор, но в отличие от джаза, он замкнут и направлен на сохранение традиций. В джазе преобладает творческое начало, которое в сочетании с импровизацией дало развитие множеству стилей и направлений. Так песни темнокожих афроамериканских рабов попали в Европу и превратились в сложные оркестровые произведения в стиле блюз, регтайм, буги-вуги и др. Джаз стал источником идей и методов, активно действующих, практически, на все остальные виды музыки от популярной и коммерческой до академической музыки нашего века.

III. Вывод.

Музыка многогранна. Во все времена музыка возвышала, одухотворяла и вдохновляла людей. Мифологические герои, ветхозаветные цари и многие святые излагали свои мысли посредством ритма, рифмы и музыки. Музыку любили и властелины мира, и гении, и даже тираны.

Рассмотрев музыкальные стили и направления, мы можем заметить, как сильно изменилась музыка, какие претерпела изменения ее первоначальная часть. И можно с уверенностью сказать, что благодаря развитию человечества развитие музыки будет продолжаться вечно, пока существует человек, в голову которого приходят порой самые необычные идеи.

Литература:

1. А. Минакова, С. Минаков. Всеобщая история музыки - М.: Эксмо, 2010
2. Н.Г. Грибунина. «История мировой художественной культуры»/ Тверь, 1993;
3. «Современная энциклопедия. Музыка наших дней»/ изд. «Аванта +», Москва, 2002;

«ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ Н.А.РИМСКОГО-КОРСАКОВА НА ПРИМЕРЕ СТАТЬИ «СНЕГУРОЧКА» - ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗБОР)

Попова Ксения, 11 лет

*Гимназия искусств при Главе Республики Коми, г. Сыктывкар,
научные руководители: Мойсеевич Ольга Александровна, преподаватель
музыкально-теоретических дисциплин,
Чернуха Екатерина Сергеевна, ведущий методист
ГБУ РК «Национальная детская библиотека
Республики Коми им. С.Я. Маршака»,
E-mail: gimis@minobr.rkomi.ru*

Многие выдающиеся композиторы обладали незаурядным литературным даром. Нередко музыкальные гении были авторами либретто своих опер и балетов, создавали романсы на собственные поэтические тексты. Одни из самых ярких примеров – сочинения Александра Даргомыжского и Александра Бородина. Талантливыми знатоками художественной прозы, знаменитыми критиками и исследователями часто были представители музыкального романтизма.

Так, немецкий композитор Роберт Шуман писал статьи о музыке в жанре дневника, в виде писем другу. Их характеризует прекрасный слог, свободный полёт фантазии, легкий юмор, яркая образность. Связь литературы и музыки в творчестве этого музыканта столь велика, что, к примеру, его герои Флорестан и Эвзебий, живут как в литературных, так и музыкальных строках его сочинений (*фортепианный цикл «Карнавал»*).

Актуальность исследования заключается в интегрированном подходе изучения материала. Гармоничное сочетание литературного и музыкального талантов – достаточно редкое явление, которое не может не привлекать к себе внимания. В современном мире на фоне влияния различных средств медиапространства в культурной жизни, в ситуациях, когда классические виды и жанры искусства испытывают всевозможные изменения, возникает необходимость вернуться к классическим образцам, к ценностям традиционных искусств. Изучение данной темы актуально, так как работа дополняет систему научных знаний об объекте и предмете исследования.

Цель исследования – изучение литературного творчества Н. А. Римского-Корсакова на примере его тематического авторазбора оперы «Снегурочка». **Задачи** для достижения поставленной цели следующие:

- знакомство с литературным творчеством композиторов различных эпох и направлений;
- знакомство с музыкальным наследием выдающихся представителей литературного мира;
- изучение статьи Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» – весенняя сказка» с точки зрения её литературных и музыковедческих особенностей.

Объект исследования – статья Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» – весенняя сказка»

Предмет исследования – литературные и музыковедческие особенности данной статьи.

Музыкальная и литературная одаренности гениального Художника часто связаны, т.к. музыкальные занятия способствуют развитию речи и мышления, а литературные «пробы пера» расширяют круг творческих интересов.

Вдохновенный романтик Гектор Берлиоз писал музыкальные новеллы и фельетоны, рецензии и статьи. Но сочинять прозу Берлиозу приходилось не только из-за реализации своего уникального дара к литературному жанру. Композитор всеми способами пытался заработать на жизнь. Наиболее известны из литературного творчества Берлиоза блестяще написанные им «Мемуары», запечатлевшие активные духовные искания новаторов искусства середины XIX столетия.

Изысканный литературный стиль Ференца Листа особенно ярко отразился в его «Письмах бакалавра музыки», в которых композитор высказывает идею синтеза искусств, причем делает акцент на воздействие музыки и живописи.

Колоссальное литературное наследие Рихарда Вагнера, кроме многочисленных критических статей, содержит объемные труды по вопросам теории искусства. Один из интереснейших трудов композитора «Искусство и революция» написан в духе представлений романтика о будущей мировой гармонии.

Но «пробы» литературного и исследовательского «пера» не заканчиваются XIX и началом XX века.

Артюр Онеггер – швейцарско-французский композитор, написал трактат «О музыкальном искусстве». В это издание входит книга «Я – композитор», сборник статей «Закливание окаменелостей» и музыкально-критические статьи разных лет. Здесь мы вновь соприкасаемся с философским и музыковедческим анализом композитора собственного творчества.

Немецкий композитор, альтист, скрипач, дирижер Пауль Хиндемит создал 4 книги по музыкальной теории «Руководство по

композиции». Также статьи по теории музыки писал советский и немецкий композитор Альфред Шнитке.

Ушедшие два столетия оставили мировой культуре огромное литературное наследие русских и советских композиторов – от «Записок» Михаила Глинки, до «Автобиографии» Сергея Прокофьева и заметок Георгия Свиридова. Практически все знаменитые русские композиторы пробовали себя в литературных жанрах.

Статьями А.П.Бородина о Ференце Листе зачитывается уже множество поколений музыкантов и любителей музыки. В них автор повествует о своём пребывании в гостях у великого романтика в Веймаре.

Глубоко содержательная и блестящая по литературному стилю «Автобиография» Сергея Прокофьева достойно стоит в одном ряду с шедеврами мемуарной литературы.

Записки Георгия Свиридова о музыке и музыкантах, творческом процессе композитора, духовной и светской музыке еще ждут своего оформления и издания.

И сегодня наш современник Леонид Десятников даёт не только огромное количество интервью о своем творчестве, но и выдвигает творческие правила современного Художника.

Изучение **литературного наследия выдающихся композиторов** позволяет сделать массу удивительных открытий в музыкальном искусстве.

И наоборот, писатели, критики и литераторы, получившие блестящее образование, в том числе и музыкальное, проявляли свой многогранный талант и в сочинении музыкальных произведений.

Жан-Жак Руссо. Философ-просветитель был не чужд музыкального сочинительства. Его перу принадлежит несколько музыкальных произведений, среди которых наиболее известна опера «Деревенский колдун», её премьера состоялась в 1752 году.

Эрнст Теодор Амадей (Вильгельм) Гофман. О том, что Гофман страстно увлекался музыкой, можно догадаться уже по имени. Из любви к великому Моцарту писатель сменил в 1805 году имя «Вильгельм» на «Амадей». Как композитор Гофман был весьма плодовит: каталог его произведений насчитывает 85 единиц: среди них оперы, балеты, камерная музыка. Самым популярным сочинением стала опера «Ундина» (1816).

Рабиндранат Тагор. Классик индийской литературы, лауреат Нобелевской премии сочинил около 2230 песен. Как композитор Тагор испытал влияние классической индийской музыки (хиндустани). Он часто использовал традиционный тип мелодической композиции –

называемый рага. Основу большинства песен Тагора составляли фрагменты его литературных произведений.

Теодор Адорно. В 1925 году философ, обосновавшись в Вене, изучал композицию под руководством Альбана Берга. Главной сферой деятельности Т.Адорно, безусловно, оставалась философия, но и музыка была для него очень важна. Его волновало то, как социальное и историческое проявляется в музыке. Т.Адорно разработал модель гегельянско-марксистской критики музыки. Его принято считать одним из основателей социологии музыки.

Пол Боулз. Самый известный роман П.Боулза – «Под покровом небес» (1947). Когда родители купили ему фортепиано, юноша начал изучать теорию музыки и пение. Позже П.Боулз изучал композицию, а в возрасте 20 лет написал первое музыкальное произведение: сонату для гобоя и кларнета.

Энтони Берджесс. В Англии Э.Берджесс ценим как композитор не меньше писателя. На его счету порядка 40 музыкальных сочинений: среди них одноактная опера *Dr Faustus* (1940), опера *Trotsky in New York* (1980), балетная сюита для оркестра *Mr W.S.* (1979) и многое другое.

Как известно, в русских дворянских семьях огромное значение придавалось всестороннему образованию подрастающего поколения. Начало этому положил Петр Великий: «...много было воплей и укрывательств и со стороны дворян; но Петр настоял на обязательности образования для них: дворянин неграмотный и не изучивший арифметику и геометрию объявлен был несовершеннолетним и потому не имел права жениться. И, впоследствии, звание дворянин означало не только принадлежность к высшему слою общества, но и блестящее, полученное как в России, так и за рубежом образование. Дворяне были просто обязаны владеть языками, быть знатоками музыки и литературы, изобразительного искусства, культуры, разбираться в вопросах политического устройства и точных науках».

Литературные традиции семьи Александра Даргомыжского не только привили композитору прекрасный вкус к поэзии, но и вдохновили его на создание текстов для собственных песен. Даргомыжский какое-то время участвовал в работе сатирического журнала «Искра» (позже также в журнале «Будильник»).

Маленький Пётр Чайковский уже в шестилетнем возрасте учился играть на фортепиано и сочинял первые стихи на французском и русском языках. Будучи студентом и по случаю 50-летия Училища правоведения, которое он окончил, Чайковский самостоятельно сочинил текст «Правоведческой песни» для хора, а также

«Правоведческий марш». И пять лет, с 1872 по 1876 год работал музыкальным критиком в газете «Русские ведомости».

Написанные Александром Грибоедовым немногочисленные музыкальные произведения обладали гармонией, стройностью и лаконичностью. Он – автор нескольких фортепианных пьес, среди которых наибольшую известность имеют два вальса для фортепиано. Некоторые произведения, в том числе фортепианная соната – самое серьезное музыкальное произведение А.С.Грибоедова, до нас не дошли. Вальс ми минор его сочинения считается первым русским вальсом. По воспоминаниям современников, А.С.Грибоедов был замечательным пианистом, его игра отличалась подлинным артистизмом.

Ещё один из известнейших русских писателей – Борис Пастернак тоже сочинял музыку. Среди его произведений – прелюдии ми-бемоль минор, соль-диез минор и соната для фортепиано.

Н.А.Римский-Корсаков родился 6(18) марта 1908 года в усадьбе Любенск, в Санкт-Петербургской губернии. Русский композитор, педагог, дирижер, общественный деятель, музыкальный критик, участник «Могучей кучки». В 6 лет началось его домашнее обучение, в том числе и игре на фортепиано, ему очень нравилась церковная музыка, а также русские народные песни. В 11 лет мальчик начал сочинять свои первые музыкальные пьесы.

В 1856 году отец отдал мечтавшего о путешествиях Николая в Морской кадетский корпус. В 1858 году у будущего композитора проявилось настоящее увлечение музыкой. «Я был 16-летний ребёнок, страстно любивший музыку и игравший в неё» – вспоминал он позднее. Чувствуя необходимость получить более серьёзное музыкальное образование, с осени 1859 года Николай начал брать уроки у пианиста Ф.Канилле.

В 1862 году умер отец, и семья Римских-Корсаковых переехала в Санкт-Петербург. В том же году благодаря Ф.Канилле Николай познакомился с композитором Милием Балакиревым и стал членом его кружка, что оказало решающее действие на формирование его личности и эстетических взглядов.

Н.А.Римский-Корсаков, автобиографический труд которого «Летопись моей музыкальной жизни» стал выдающимся музыкально-литературным явлением, интересен еще и как автор уникальной аналитической статьи о собственной опере «Снегурочка». Композитор подробно раскрывает в ней лейтмотивную драматургию музыкальной сказки.

Пьеса «Снегурочка», которой Островский дал авторское определение «весенняя сказка», относится к числу особенно любимых

автором произведений. Большую роль в замысле пьесы играет музыка. Островский в тексте пьесы даже указал использование нескольких фольклорных песен. Для первой постановки в Москве музыку написал П.И.Чайковский, но она не получила большой известности.

Н.А.Римский-Корсаков познакомился со «Снегурочкой» сразу после ее публикации. О том, как менялось его отношение к пьесе, он подробно рассказывал в «Летописи моей музыкальной жизни»: *«В первый раз «Снегурочка» была прочитана мной около 1874 года, когда она только что появилась в печати. В чтении она тогда мне мало понравилась; царство берендеев мне показалось странным... чудная, поэтическая сказка Островского не произвела на меня впечатления. В зиму 1879-80 года я снова прочитал «Снегурочку» и точно прозрел на её удивительную красоту. Мне сразу захотелось писать оперу на этот сюжет, и по мере того, как я задумывался над этим намерением, я чувствовал себя все более и более влюбленным в сказку Островского. Проявлявшееся понемногу во мне тяготение к древнему русскому обычаю и языческому пантеизму вспыхнуло теперь ярким пламенем. Не было для меня на свете лучшего сюжета, не было для меня лучших поэтических образов, чем Снегурочка, Лель или Весна, не было лучше царства берендеев с их чудным царем, не было лучше мирозерцания и религии, чем поклонение Яриле-Солнцу».*

Н.А.Римский-Корсаков сделал литературный разбор своего музыкального шедевра. Музыка Н.А.Римского-Корсакова обладает важными преимуществами в передаче эмоциональных состояний и настроений. Когда мы слушаем оперу «Снегурочка», перед нами возникают образы сурового Мороза, холодной Снегурочки, игривого Леля, страстного Мизгирия. Композитор шаг за шагом доказывает состоятельность своих музыкальных идей и собственного «звуко- и мирозерцания».

Весной 1880 года Н.А.Римский-Корсаков побывал в Москве у А.Н.Островского и получил разрешение автора воспользоваться его пьесой для сочинения оперы с правом внесения необходимых правок. Сразу после возвращения в Петербург, началась подготовительная работа. Все лето, проведенное в имении Стелёво, он посвятил сочинению оперы. Окружающая природа оказалась созвучна его собственным мыслям и вдохновляла на творчество: *«Какой-нибудь толстый и корявый сук или пенёк, поросший мхом, мне казался лешим или его жилищем; лес «Волчинец» — заповедным лесом; голая Копытецкая горка - Ярилиной горою; тройное эхо, слышимое с нашего балкона, - как бы голосами леших или других чудовищ», - писал композитор в «Летописи моей музыкальной жизни».*

Композитор говорил впоследствии, что ни одно произведение не давалось ему с такой лёгкостью и быстротой, как «Снегурочка». Он высоко оценил её значение в собственном творчестве, в частности

сказав: «Кончая „Снегурочку“, я почувствовал себя созревшим музыкантом и оперным композитором, ставшим окончательно на ноги».

Особое внимание при сочинении оперы композитор уделял «вокальному стилю – удобной тесситуре, гибкости и эффектности вокальных партий, свободе плавно льющегося речитатива». Кроме того, Римский-Корсаков считал, что оркестровка этой оперы также явилась для него «шагом вперед во многих отношениях». Позднее он сказал: «Я вынес убеждение, что „Снегурочка“ – это мое лучшее произведение».

Премьера, состоявшаяся 29 января (10 февраля) следующего года на сцене Мариинского театра, прошла с большим успехом. Оперу восторженно принял и А.Н.Островский: «Музыка к моей „Снегурочке“ удивительная, я ничего не мог никогда себе представить более к ней подходящего и так живо выражающего всю поэзию русского языческого культа и этой сперва снежно-холодной, а потом неудержимо страстной героини сказки».

Статья написана в последние годы жизни композитора, через четверть века после создания оперы «Снегурочка» – в 1905 году. Она задумана как детальный и всесторонний разбор оперы. К сожалению, замысел свой Н.А.Римский-Корсаков так и не осуществил, и написал лишь введение к предполагавшемуся подробному анализу оперы. В самые последние годы жизни Н.А. Римский-Корсаков вернулся к мысли об этой статье и намеривался возобновить работу над разбором «Снегурочки», но смерть помешала ему выполнить это намерение.

Н.А.Римский-Корсаков начинает свой тематический разбор ««Снегурочка» – весенняя сказка» с описания места и времени, где происходит действие, и действующих лиц, делая акцент на то, что часть персонажей – герои мифов, или силы природы: Дед Мороз, Весна-красна, Леший, Масленица. А другая часть – персонажи полуреальные-полуфантастические: Девушка-Снегурочка, Лель-пастух, царь Берендей.

«Весенняя сказка «Снегурочка» есть вырванный эпизод и бытовая картинка из безначальной и бесконечной летописи берендеева царства», - писал в своей статье композитор.

В следующем разделе Н.А.Римский-Корсаков предлагает подразделение на категории мелодии, фразы и мотивы. В первую категорию он относит группы фраз и мотивов любого размера, принадлежащих известному действующему лицу или представителям бытовой жизни или жизни природы. Например, тема главной героини сказки – Снегурочки.

Из тематических групп первой категории обращают на себя внимание своими особенностями группы тем Снегурочки (I) и царя Берендея (VIII).

Группа I. А. Главная тема Девушки-Снегурочки. В таком основном своем виде тема эта является в опере всего один лишь раз (Пролог от 81 до 82).

13

Композитор перечисляет группы тем, входящих в эту категорию. Далее Римский-Корсаков перечисляет главные и характерные способы изменения мотива для его видоизменения, описывая особенности каждого способа, так как на сцене музыкальные характеристики всех персонажей в течение всей оперы звучат в своих «коренных видах» или в «видоизменениях». Во вторую категорию Н.А.Римский-Корсаков относит мелодии, составляющие принадлежность «чисто лирических» моментов оперы.

В третью категорию он относит фразы и мотивы, появляющиеся на более долгое или короткое время в оперных эпизодах с тем, чтобы впоследствии не повторяться.

Из всех 12 групп первой категории Н.А.Римский-Корсаков в первую очередь делает акцент на группы тем Снегурочки и царя Берендея. Сначала Римский-Корсаков разбирает все темы Снегурочки: мотивы, из каких элементов они состоят, фразы, ритм, при этом рассуждая, какое впечатление может произнести тот или иной мотив на слушателей. Далее автор по такому же принципу разбирает группы тем Деда-Мороза и его атрибутов, Весны, Лешего и его проказ, Леля и пастушьих наигрышей, Мизгиря, Купавы, царя Берендея, боярина

Бермяты, Ярилы-Солнца. Остальные две группы тем «видоизменениям не надлежат».

Композитор объясняет, что такой тщательный разбор по группам ему дал: точное знание строения самих тем, знание мотивов «коренных и производных», их происхождение и их взаимоотношение. Большинству мотивов и тем автор даёт краткие, качественные определения характера и структуры.

После обзора тематических групп первой категории Н.А.Римский-Корсаков описывает вторую часть своего сочинения – разбор форм оперных номеров, а также добавляет, что данные «определения характера сделаны предварительно и начерно». После этого композитор предупреждает, что у читателя, просмотревшего этот обзор, но не знакомого с оперой, определения характеристик могут показаться недостаточными или неубедительными, добавляя, что у читателя и у него самого может быть разное звукозерцание, такому читателю не следует принимать его критическое сочинение и лучше оставаться при своём мнении.

В самом конце тематического разбора автор помещает примечание, в котором говорится о том, что его опера является «сложной и тонкой», а также «трудно воспринимаемой недостаточно музыкально одарёнными или неподготовленными лицами». Эта мысль мне показалась достаточно резкой, но так как, к сожалению, критические статьи композиторов обычно читают люди подготовленные и чаще всего музыкально одарённые, то стало понятно, что среди читателей не будет обиженных на замечание композитора.

Исследование показало, что изучение музыкального наследия Н.А. Римского-Корсакова неотделимо от анализа его литературных и критических трудов. Особенно важен для музыковедов и исследователей его разбор собственных произведений, который на примере статьи «Снегурочка – весенняя сказка» даёт богатый материал для постижения творческого мышления композитора, его задумок, идей и их дальнейшего воплощения в музыкальной ткани сочинений.

Информационные источники:

1. Даргомыжский Александр Сергеевич // www.staratel.com/music/classic/composers/photo1040.htm
2. Композиторы-литераторы // music-education.ru/kompozitory-literatory.
3. Оперы Римского-Корсакова. Путеводитель. - Москва, 1976.
4. Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. - М., Музыка, 1980.

5. Римский-Корсаков Н.А. «Снегурочка» - весенняя сказка (тематический разбор). – М.: Музыка, 1978
6. Русские композиторы // www.ote4estvo.ru/russkie-kompozitory
7. Соловцов А. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Очерк жизни и творчества. – М.: Музыка, 1984.
8. Страницы истории Петербургской консерватории. Римский-Корсаков Н. А. // <http://biblio.conservatory.ru/History/Cons/Rimskiy/Rimskiy.htm>
9. Философы, писавшие музыку // gorky.media/context/10-pisatelej-i-filosofov-kotorye-pisali-muzyku/.
10. 100 опер. История создания. Сюжет. Музыка. Сост. М.Друскин. – Л.: Музыка, 1970.

«КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ВОКРУГ НАС»

*Прокушева Алёна, 14 лет
Петрова Анастасия, 13 лет*

МАУДО «Школа искусств», г. Сыктывкар,
научный руководитель Можарова Ольга Евгеньевна, преподаватель,
E-mail: artschool-komi@mail.ru

1. Введение

Достаточно сложно найти такого человека, который не любил бы музыку. При этом существует огромное количество самых разнообразных её направлений. Но вот истинных ценителей классической музыки не так уж и много.

Что же такое классическая музыка? Это музыка, выдержавшая проверку временем и оставшаяся популярной на протяжении многих лет после момента своего создания. Возникает вопрос: а нужна ли классическая музыка человеку в XXI веке? Ответу на вопрос о роли и значении классической музыки в жизни современного человека мы посвящаем свою исследовательскую работу.

Цель исследовательской работы - исследовать роль и значение классической музыки в жизни современного человека.

Задачи исследования:

1. Дать определение классической музыке. Установить роль и значение классической музыки в жизни современного человека.
2. Исследовать актуальность классической музыки для современных школьников на примере учащихся хореографического отделения школы искусств. Выразить своё отношение к классической музыке.

3. Обобщить полученные данные и сделать вывод.

Для достижения цели и выполнения задач, мы использовали в своей работе следующие методы: анализ и обобщение литературы и данных Интернета, анкетирование, опрос в форме викторины, анализ полученных данных.

Объект – классическая музыка.

Предмет исследования – классическая музыка в жизни современного человека.

2. Теоретическая часть

2.1. Что такое классическая музыка?

В разных странах и у разных народов всегда считалось, что музыка обладает сильным воздействием на внутренний мир человека. Она может доставить наслаждение или напротив вызвать сильное душевное беспокойство; побуждать слушателя к размышлениям и открывать перед ним неизвестные ранее стороны жизни. Именно музыке дано выразить чувства столь сложные, что порой невозможно описать словами. Музыка позволяет осознать проблемы не только разумом, но и сердцем, как бы почувствовать их изнутри, не только размышлять, но и сопереживать.

Классическая музыка занимает ведущее место в мировой музыкальной культуре. С одной стороны, это музыка серьёзная, сложная для понимания. Но, в то же время, многие мелодии композиторов-классиков знакомы нам, мы слышим их в повседневной жизни.

Классика - термин, применяемый по отношению к образцовым, совершенным произведениям искусства (слово *classicum* в переводе с латинского означает образцовый). В области музыкального искусства к классике относят не только сочинения великих композиторов, но и лучшие образцы народного музыкального творчества. Классические произведения отличаются богатством содержания, красотой и совершенством формы. При этом некоторые из них сразу получают всеобщее признание и становятся музыкальной классикой (например, произведения Вольфганга Моцарта, Петра Чайковского, Джузеппе Верди); другие – в силу большей сложности и новизны их музыкального языка – прочно входят в жизнь лишь через несколько десятилетий после их создания. Так было, например, с творениями Иоганна Себастьяна Баха, Модеста Мусоргского, Рихарда Вагнера. К музыкальной классике относят не только выдающиеся сочинения композиторов прошлого, но и лучшие образцы музыки 19-20 веков. Так, классическими стали многие сочинения Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Бела Бартока, Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева,

Дмитрия Шостаковича, а также других композиторов, чьё творчество получило мировое признание [1, с.87].

Слово «классический» подразумевает, что произведение заключает в себе серьёзное содержание, обращается к вечным вопросам человеческого бытия. В центре классических сочинений те же нравственные, религиозные и философские проблемы, что и в творениях художников, писателей.

2.2. Роль и значение классической музыки в жизни современного человека

Различными возможностями воздействия классической музыки на человека определяется её роль в жизни современного общества. Классическая музыка является неотъемлемой частью нашей жизни, выполняя такие широко распространённые функции как познавательная (ознакомление слушателей с жизнью людей разных эпох и наций), коммуникативная, рекламная, лечебная и др. [4, с. 14].

Например, на современных конференциях, презентациях считается хорошим тоном слушать именно классическую музыку, что свидетельствует о повышении популярности классики. В слышимых нами аудио роликах по радио и на телевиденье часто используется классическая музыка, без которой представляемый образ не воспринимался бы нами с таким глубоким содержанием. Так, аранжировка начальной темы «Токкаты и фуги» ре минор Иоганна Себастьяна Баха, осуществлённая Полем Мориа, звучит в заставке программы «Человек и закон» Первого канала. Звуки классических мелодий часто используются в качестве рингтона (звонка) на мобильном телефоне. В настоящее время оркестры и издатели классической музыки стали производить свою музыку для мобильных телефонов. Boosey & Hawkes, большое издательство, занимающееся классической музыкой, предлагает более 300 мелодий из каталога на своем веб-сайте. Лондонский симфонический оркестр предлагает рингтон-версию записей своих концертов для европейских мобильных. Поклонники классической музыки получили возможность скачивать уникальные мелодии для смартфонов, которые записал Брюссельский филармонический оркестр. В основе мелодий произведения Дебюсси, Мендельсона, Чайковского, Моцарта и Брамса. О высокой популярности этой музыки можно судить по такому факту: за три первых дня после публикации в сети, рингтоны скачали более десяти тысяч раз [6].

Влияние музыки на рост и развитие растений было отмечено ещё в древности. Так, в индийских сказаниях упоминается, что, когда бог Кришна играл на арфе, розы раскрывались прямо на глазах

изумлённых слушателей. Но только в двадцатом веке доказательства влияния музыки на растения были получены в результате опытов, проведённых в строго контролируемых условиях независимыми исследователями из разных стран. В семидесятые годы прошлого века учёными из Шведского музыкально-терапевтического общества установлено, что плазма клеток растительных организмов под воздействием музыки движется намного быстрее. В США в эти же годы была проведена целая серия экспериментов относительно влияния музыки на растения, в результате которых выявлены закономерности, связанные с дозами звукового воздействия на растения, а также с конкретными видами воздействующей музыки. Прослушивание классической музыки приводит к увеличению урожайности, в то время как тяжёлый рок вызывает гибель растений. Спустя две недели после начала эксперимента растения, «слушавшие» классику, стали однородными по размеру, пышными, зелёными и активно цвели. Растения же, которым достался хард-рок, выросли чрезвычайно высокими и тонкими, не цвели, а вскоре и вовсе погибли. Кроме этого, учёные заметили, что растения, которые слушали классику, тянулись в сторону источника звука так же, как обычно тянутся к источнику света. Таким образом, влияние музыки на растения, интуитивно подозреваемое ранее, в настоящее время научно доказано [5].

Истоки применения музыки в медицине уходят вглубь веков. Современная медицина воспользовалась давно накопленными наблюдениями и разработала метод лечения музыкой. Так родилась музыкотерапия, это процедура, во время которой пациенту включают определенную мелодию, которая впоследствии помогает избавиться от проблем со здоровьем. Учёные доказали, что классическая музыка оказывает положительный эффект при лечении многих заболеваний. Она не заменяет лекарства, но хорошо снимает негативное напряжение и нормализует биоритмы органов человека.

В большинстве случаев музыкотерапия используется при лечении психических заболеваний и нарушений, как расслабляющая терапия при невротических состояниях.

Для изменения поведения психически неуравновешенного человека, для нормализации его психического здоровья оказывается полезным прослушивание музыки, эмоционально «полярной» его состоянию, т.е. соответствующей характеру меланхолика. Такая музыка может быть найдена в некоторых медленных и грустных пьесах Петра Ильича Чайковского, экспромтах Франца Шуберта, ноктюрнах Фредерика Шопена. Напротив, в музыке Антонио Вивальди, Георга Генделя эмоции строги и величавы, настроение не подвержено колебаниям в зависимости от жизненных ситуаций. Такая музыка

оптимальна для восприятия психоастеническими личностями со свойственными им сомнениями, противоречиями, неоднозначным отношением к одному и тому же предмету или событию.

Но есть музыка, которая обладает универсальным положительным эффектом воздействия и на здорового, и на больного человека. Это относится к музыке Вольфганга Моцарта. «Она удивительно точно находит различные «болевы́е» точки и органично встраивается в самые невидимые уголки души и тела каждого человека-ребёнка и старца, больного и здорового, богатого и бедного, профессионального музыканта и меломана. Она доступна всем страждущим» [2, с. 62].

Музыкотерапия официально признана в Европе в девятнадцатом веке, когда её стали использовать в практике передовые врачи. Расцвет музыкотерапии приходится на двадцатое столетие. В 1961 году в Англии разработали первую программу музыкотерапии, а через пятнадцать лет там создали центр музыкотерапии.

Важнейшей социальной функцией классической музыки является воспитательная роль. Вот несколько примеров того, что хотели сказать композиторы-классики своим творчеством современникам и потомкам. «Я очень сожалел бы, если бы моя музыка только развлекала моих слушателей; я стремился их сделать лучше» [4, с. 39]. Эти слова принадлежат великому композитору-классику XVIII века Георгу Генделю. По мнению Людвиг Бетховена, «музыка должна высекать огонь из мужественной души» [4, с. 39]. Ещё одним примером нравственно-воспитательной роли музыки являются слова Петра Ильича Чайковского: «Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих её, находящих в ней утешение и подпору» [4, с. 41]. Воплощение прекрасных, возвышенных эмоций и их пробуждение в людях – такова традиция всей музыкальной классики [4, с. 41].

У нас в городе есть много возможностей для слушателей познакомиться с классической музыкой. Это Коми республиканская филармония, Государственный театр оперы и балета Республики Коми, Национальная галерея, концертный зал «Сыктывкар» и др.

Мы как авторы данного проекта, задумались, а какую же роль играет классическая музыка в нашей жизни? Своим личным мнением мы поделились в коротких отзывах «Моё отношение к классической музыке» (приложение №1). Кроме того, что в общеобразовательной школе у нас есть уроки музыки, на которых мы часто слышим классическую музыку, мы ещё учимся в школе искусств на хореографическом отделении. И хотя нашей специализацией является народный танец, на многих занятиях звучит именно классическая

музыка. Ещё в нашей школе есть Образцовый детский балетный театр, в репертуаре которого семнадцать балетных спектаклей, среди которых и «Аленький цветочек», ставший не только визитной карточкой театра, но и давший ему название. Музыка, которая звучит в балетных постановках детского театра, принадлежит как композиторам-классикам, так и современным композиторам. В их числе Тимур Коган («Чукоккала», «Каштанка», обработка музыки Ж. Оффенбаха к балету «Кот в сапогах»), Сергей Баневич («Дюймовочка», «Русалочка»), Михаил Герцман («Три поросёнка»), Елена Ларионова («Муха-Цокотуха»), Михаил Малевич («Снегурочка») и другие. Театр, девиз которого «Дети – детям», приобщает юных артистов и нас, зрителей, к удивительному искусству балета, учит слышать классическую музыку и понимать язык танца, учит добру, справедливости, красоте, которые живут в мудрых сказках [3, с.12].

Всё выше сказанное подтверждает, что классическая музыка оказывает большое влияние на красоту внутреннего мира человека. Она учит остро чувствовать, тонко понимать, улавливать сиюминутное настроение каждого человека. И дарит ощущение гармонии.

3. Практическая часть

Изучив и проанализировав материал по теме «Классическая музыка вокруг нас», мы заинтересовались, насколько популярна классическая музыка среди современных школьников. Для этого мы провели анкетирование учащихся (в возрасте от 8 до 17 лет) хореографического отделения школы искусств, в которой мы учимся. В анкетировании приняли участие 19 человек.

В первом задании анкеты необходимо было выбрать одно из двух высказываний:

- а) главная цель музыки – развлечение, уход от своих проблем;
- б) музыка несёт в себе философский смысл, который каждый истолковывает по-своему.

По результатам анкетирования большинство опрошенных (15 человек) считают, что музыка несёт в себе философский смысл.

Во втором задании предлагались варианты концертов разных музыкальных направлений, которые можно было посетить бесплатно. Выбрать надо было не более трех вариантов. Анкетирование показало, что обучение на хореографическом отделении влияет на музыкальные предпочтения и вкусы учащихся. На занятиях в школе искусств мы часто слышим народную и классическую музыку. Поэтому неудивительно, что большинство учащихся (13 голосов) выбрали билет на концерт народной музыки и танца. Одинаковое количество голосов (9) набрали: концерт классической музыки и концерт популярного

певца /певицы/ группы. По три голоса ещё у одной пары вариантов - джазовый концерт и выступление известного диджея. Концерт известного рок-музыканта набрал 2 голоса. Вариант «другое направление» тоже не остался без внимания, ответы содержат такие варианты как балет, битбокс, Fan встреча (приложение №2).

В третьем задании необходимо было поставить баллы (от 0 до 5) музыкальным направлениям согласно нашим предпочтениям. Результаты опроса показали, что учащимся школы искусств более интересна популярная музыка (3,63 баллов). Следующими по популярности являются: классическая (3,57 баллов) и народная (3,52 балла) музыка. Менее интересен джаз (2,63 балла), рок-музыка (2,24 балла) и электронная музыка (2,1 балла) (приложение №3).

В четвёртом задании нужно было выбрать, сколько времени занимает прослушивание любимой музыки. По результатам опроса мы выяснили, что мнения разделились: большинство тратят на прослушивание любимой музыки от 4 до 5 часов в день, а также от 1 до 2 часов в день (приложение №4).

На пятый вопрос «играете ли вы на каком-либо музыкальном инструменте» большинство ответили положительно, т.к. основная часть участвующих в анкетировании учатся по программам, в которых, кроме обучения хореографии, есть занятия по «Общему курсу фортепиано», на которых мы изучаем нотную грамоту и учимся играть на фортепиано.

В шестом задании требовалось выразить своё отношение к классической музыке:

- а) не люблю. Не понимаю, что в ней находят? Это же скучно!
- б) не слушаю, но отношусь с уважением. Есть даже пара-тройка любимых композиций
- в) это не модно, следовательно, не достойно внимания
- г) это любимая моя музыка! Гармония, чистота, торжественность – в ней есть всё! Я не только её слушаю, но и сам/а исполняю.
- д) могу послушать время от времени.

В школе искусств мы часто слышим классическую музыку: во время проведения занятий («Классический танец», «Беседы о хореографическом искусстве», «Слушание музыки» и др.), на концертах. Всё это помогает нам понимать настоящую красоту классической музыки, воспитывает музыкальные вкусы. Поэтому большинство учащихся, участвующих в опросе, выразили положительное отношение к классической музыке. Ни один человек не согласился с высказыванием, что классическая музыка это не модно, следовательно, не достойно внимания (приложение №5).

В седьмом задании нужно было выбрать одно из утверждений:

- а) Без музыки жизнь была бы ошибкой.
- б) Любителями и знатоками не рождаются, а становятся. Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего её слушать.
- в) Тот, кто утверждает, что понимает музыку, глубоко заблуждается. Музыку можно только чувствовать.
- г) Песня не может изменить мир! Но от неё можно получить удовольствие!

По результатам опроса оказалось, что большинство считают — без музыки жизнь была бы ошибкой. По нашему мнению, школа искусств привила любовь к музыке, поэтому результат оказался таким. Также хотим отметить, что ни один человек не выбрал утверждение, что понимающий музыку глубоко заблуждается.

С целью выяснить, насколько учащиеся нашей школы искусств эрудированны в области классической музыки, мы провели опрос в форме викторины, в которой участвовало 27 человек. Результаты викторины представляем в таблице.

№	Вопрос	Ответ	Количество правильных ответов	% правильных ответов
Часть 1.				
1	В балете П. И. Чайковского есть номер под названием...	танец Феи Драже	15	55
2	казочный балет С. С. Прокофьева, в котором исполнилась мечта одной бедной девушки на зависть злым сестрицам	«Золушка»	26	96
3	Персонаж оперы М. И. Глинки, который ничего не поёт, а только марширует	Черномор	14	51
4	Кем обернулся Гвидон, персонаж оперы-сказки Н. А. Римского-Корсакова, во время своего последнего путешествия к отцу?	Шмелём	16	59

5	Какой писатель является ещё и композитором?	А.С. Грибоедов	14	51
6	В фортепианном цикле «Картинки с выставки» есть пьеса под названием «Балет невылупившихся...»	Лист	27	100
7	Назовите автора знаменитой «Лунной сонаты»	Бетховен	16	59
Часть 2.				
1	Старинный танец, название которого переводится как «мелкий шаг»	Менуэт	5	18
2	Оркестровое вступление к опере или балету называется...	увертюра	21	77
3	Пьеса для четырёх исполнителей	Квартет	20	74
4	Какого темпа не бывает?	Задумчиво	26	96
5	Перерыв между действиями в балетном спектакле называется...	антракт	24	88
6	Художники рисуют для спектакля...	декорации	26	96
7	Кульминация – это...	вершина мелодической волны	18	66
8	Напевная мелодия называется...	кантилена	8	29

Участвовавшие в опросе учащиеся нашей школы искусств успешно справились с заданиями викторины (на тринадцать из пятнадцати вопросов большинство учащихся - от 51 до 100 процентов - дали правильный ответ), тем самым проявив эрудированность в области классической музыки.

4. Заключение

В своей работе мы рассказали о том, что классическая музыка играет важную роль в жизни современного человека, выполняя

воспитательную, познавательную, коммуникативную, рекламную и лечебную функции. Например, звучание классической музыки положительно влияет на рост и развитие растений, повышая их урожайность; музыкотерапия помогает снять негативное напряжение и нормализует биоритмы органов человека.

О воспитательной и познавательной роли классической музыки говорят результаты наших исследований отношения современных школьников (учащихся хореографического отделения школы искусств) к классической музыке. Большая часть из них считает, что музыка несёт в себе философский смысл, без музыки жизнь была бы ошибкой. Самыми популярными музыкальными направлениями среди всех предложенных оказались: народная, классическая и популярная современная музыка. Выражая своё отношение к классической музыке, никто не согласился что «это не модно, следовательно, не достойно внимания», многие относятся к классической музыке с уважением, слушают её по настроению (есть несколько любимых композиций), часть опрошенных называли классику любимой музыкой.

Вывод. Интерес к классической музыке никогда не иссякнет, так как её возможности безграничны. Это то, что никогда не будет забыто. Именно классическая музыка является некой магической связью поколений. Каждый человек находит в классике что-то необходимое для себя: одухотворенность, успокоение, гармонию, отклик на свои чувства и ответы на сложные вопросы. Ответ на поставленный нами ранее вопрос очевиден: классическая музыка, безусловно, была, есть и будет актуальна в современном мире.

Список литературы и интернет ресурсов

1. Булучевский Ю.С., Фомин В.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся.- 6-е изд.-Л.: Музыка, 1983.-224 с.
2. Дворецкий Л.И. Музыка и медицина. Размышления врача о музыке и музыкантах.- М.: МЕДпресс-информ, 2014.-240 с.
3. Детская хореографическая школа. Детский балетный театр. Составитель – Ширяева Г.Ю.- Сыктывкар, Коми книжное издательство, 2004.-40 с.
4. Сохор А. Воспитательная роль музыки - издательство «Музыка», Ленинградское отделение, 1971.- 63 с.
5. <https://music-education.ru/vliyanie-muzyki-na-rasteniya/>
6. <https://nsportal.ru/ap/library/muzykalnoe-tvorchestvo/2014/04/22/issledovatel'skaya-rabota>

От авторов проекта

Эссе «Моё отношение к классической музыке»

Классическая музыка помогает наладить взаимопонимание людей, понять смысл жизни, пробудить в них чувство единения и поддерживает человека в горе и радости. По моему мнению, классическая музыка может заставить человека задуматься о смысле жизни. Она может поднять настроение, когда нам грустно; она может разделить с человеком радость и грусть, сделать его добрее и лучше. Музыка может изменить мировоззрение человека, его отношение к жизни.

В школе искусств, где я учусь на хореографическом отделении, есть занятия, которые связаны с классической музыкой. На уроках «Беседы о хореографическом искусстве» мы знакомимся с историей хореографии, смотрим видеозаписи балета, который идёт под классическую музыку. Во время урока классического танца мы разучиваем танцевальные движения, слыша и проникаясь классической музыкой. А ещё у меня есть уроки фортепиано. На нём я не только слышу классическую музыку, но и играю её. Занятия в школе искусств помогают мне лучше узнать и понимать классическую музыку, раскрыть некоторые её ценности.

Я думаю, что классическая музыка отличается от других разнообразием художественных приёмов и глубиной передаваемых переживаний. Для меня она имеет особую притягательность. Люди на протяжении многих лет вслушиваются в гармонию доносящихся звуков, в которой каждый находит свое, видит мир в красках, приобретает веру и надежду.

Прокушева Алёна

Классическая музыка-это вид искусства, который отображает всю нашу жизнь с помощью звуков. Классическая музыка успокаивает, вызывает различные чувства, помогает справиться с мыслями. Также она врачует душу и тело. В медицине есть такое направление-музыкотерапия, где различные болезни лечат классической музыкой. Классика присутствует в жизни человека с рождения и до самой смерти. У Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Ильича Чайковского очень много колыбельных для детей. «Свадебный марш» Феликса Мендельсона звучит при бракосочетании молодых. В последний путь человека провожает похоронный марш Фредерика Шопена. Классическую музыку относят к разряду серьёзных. Её исполняют

целые оркестры, ансамбли, солисты. Своё существование и развитие она начала с давних времён и развивается до сих пор, тем самым занимает одно из первых мест в мировой культуре. Даже хореография без музыки была бы очень скучной, не такой выразительной и глубокой. Музыка это ритм хореографии. Музыка и хореография по-разному воздействуют на зрителя. Музыка через органы слуха. Хореография при помощи зрительных органов.

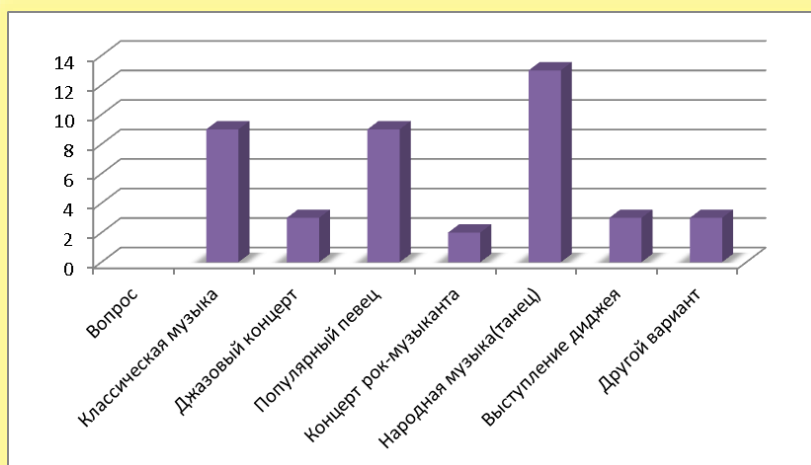
Мне самой очень нравится классическая музыка, но и современную музыку я тоже очень люблю слушать. Иногда какая-то современная песня не выходит у меня из головы. Бывает настроение, когда хочется успокоиться, подумать, помечтать, тогда я слушаю классику.

Петрова Анастасия

Приложение №2

Результаты ответов на второй вопрос анкеты

Представьте, вам предлагают бесплатный билет на концерт. На какой концерт вы бы с удовольствием сходили? Выберите не более трёх вариантов ответа.

Приложение №3

Результаты ответов на третий вопрос анкеты

Поставьте баллы музыкальным направлениям согласно вашим предпочтениям:

5 баллов – очень нравится, самое любимое направление

4 балла – с удовольствием слушаю

3 балла – отношусь к данному направлению вполне терпимо, могу послушать ради разнообразия

2 балла – отношусь к данному направлению терпимо, но слушать не хочу

1 балл – не понимаю и не принимаю этой музыки

0 баллов – да разве же это музыка? Просто набор звуков

Приложение №4

Результаты ответов на четвёртый вопрос анкеты

Сколько времени в день вы тратите на прослушивание любимой музыки?

Приложение №5

Результаты ответов на шестой вопрос анкеты

Ваше отношение к классической музыке: (выберите только один ответ)

- а) не люблю. Не понимаю, что в ней находят? Это же скучно!
- б) не слушаю, но отношусь с уважением. Есть даже пара-тройка любимых композиций
- в) это не модно, следовательно, не достойно внимания
- г) это любимая моя музыка! Гармония, чистота, торжественность – в

ней есть всё! Я не только её слушаю, но и сам/а исполняю д) могу послушать время от времени.

«ЗНАКОМСТВО С СЕРГЕЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ РАХМАНИНОВЫМ»

Сидорова Милана, 10 лет

Рассохина Мария, 11 лет

Рассохин Иван, 12 лет

МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»,
научные руководители: Вежова Вероника Викторовна,
Бурцева Татьяна Александровна, преподаватели,
E-mail: sytkirova39a@mail.ru

Звучит «Итальянская полька» С. В. Рахманинова в исполнении Сидоровой Миланы и Рассохиной Марии.

Мы сыграли «Итальянскую польку» Сергея Васильевича Рахманинова. Выучили мы ее 2 года назад, когда были маленькие. Нам очень понравилась эта музыка, мы быстро ее разобрали, так как нам было весело ее учить, и музыка сама собой запоминалась.

Когда «Полька» была готова, мы с удовольствием играли ее в концертах.

Мы стали слушать музыку Сергея Рахманинова, интересоваться его творчеством. Но играть произведения Рахманинова мы пока не можем, наши преподаватели объяснили нам, что необходимо очень хорошо владеть инструментом. Кроме того, нужно изучить

биографию композитора, понять его стиль и просто немножечко повзрослеть.

Мы прочитали, что Сергей Васильевич родился 1 апреля 1873 года в Новгородской области. Семья очень любила музыку. А дед был известен в музыкальных кругах, как автор романсов.

Интерес Сергея Рахманинова к музыке обнаружился в раннем детстве. Первые уроки игры на фортепиано дала ему мама. Будучи 9-летним мальчиком он поступил в Петербургскую консерваторию.

Обучение в Петербургской консерватории шло плохо, так как Рахманинов часто прогуливал занятия, поэтому на семейном совете мальчика было решено перевезти в Москву и поселить в частном пансионе известного музыкального педагога, профессора Московской консерватории Николая Сергеевича Зверева.

В пансионе Зверева царила строгая дисциплина: ученики должны были заниматься по шесть часов в день. Обязательным было посещение оперных спектаклей и ансамблевое музицирование, в том числе на нескольких роялях. В пансионе Зверева Рахманинов провёл 4 года.

В 1888 году Рахманинов продолжил обучение на старшем отделении Московской консерватории в фортепианном классе Александра Ильича Зилоти, а спустя год под руководством Сергея Ивановича Танеева и Антона Степановича Аренского начал изучать композицию.

В возрасте 19 лет Рахманинов с большой золотой медалью окончил консерваторию как пианист и как композитор.

С.В.Рахманинов одаренный композитор, пианист и дирижер, завоевавший мировую известность и признание.

Рахманинов - великий русский композитор.

Приведем список произведений, которые подарил миру композитор:

- четыре концерта для фортепиано с оркестром;
- Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром;
- три симфонии;
- три оперы;
- 3 поэмы;
- пять пьес-фантазий для фортепиано;
- 2 сонаты для фортепиано;
- каприччио на цыганские темы;
- кантата «Весна»;
- шесть пьес для фортепиано в четыре руки;
- музыкальные моменты, прелюдии, этюды-картины для фортепиано;
- Симфоническая фантазия «Утёс».

- А также, романсы, русские песни и много других произведений.

После окончания консерватории Рахманинов работает в Большом театре дирижером. Сергей Васильевич не был дирижёром в строгом профессиональном смысле этого слова. В его дирижировании всегда было то, что составляет секрет настоящего музыкального исполнения — линейность, осмысленное движение музыки.

Не менее велико и значение исполнительского творчества Рахманинова. Сергей Рахманинов объездил весь мир. И где бы он ни выступал, ему дарили букет белой сирени.

Рахманинов-пианист утвердил мировой приоритет русской фортепианной школы, отличительными чертами которой являются:

- глубокая содержательность исполнения;
- внимание к интонационному богатству музыки;
- «пение на фортепиано».

Рахманинов-пианист оставил эталонные записи большого количества произведений мировой музыки, на которых учатся многие поколения музыкантов.

Звучит «Элегия» в исполнении С.Рахманинова (фрагмент)

В декабре 1917 года Рахманинов едет на гастроли в Скандинавские страны, затем вместе с семьей едет в США и остается там жить.

Здесь Сергей Васильевич много играет. Музыку пишет не в тех объемах, что на Родине. Его творческий кризис был связан с тоской по России до конца дней его жизни.

Интересные факты из жизни Рахманинова

- В выпускном классе фортепианного отделения Сергей Рахманинов остался без педагога, так как Александр Николаевич Зилоти ушел из консерватории, а его ученик не захотел менять наставника. В результате ему пришлось самостоятельно подготовить выпускную программу, с которой он блестяще выступил на экзамене.
- С самого детства Сергей Васильевич обладал фантастической памятью. Он мог легко исполнить по памяти произведение, даже если слышал его всего один раз
- Еще одна уникальная способность – он мог легко охватывать на рояле сразу 12 белых клавиш, что было не под силу многим пианистам.
- Мало кто знает, но при жизни Рахманинов запатентовал специальное приспособление для пианистов – грелку-муфту, в которой исполнители могли согревать свои руки перед важным выступлением.

- С.В.Рахманинов использовал тренажер для разминки пальцев – «Немую клавиатуру». «Немая клавиатура» целиком из дерева, чуть больше полуметра в длину и напоминает детский синтезатор, только с крышкой, весит килограмма три, не больше. Тренажер для разминки пальцев гений всюду возил с собой. Это уникальная вещь выпущена примерно в 80 - 90-х годах XIX века.

Душа стремится к свету и прозрению,
Готовит к новой жизни свой полет.
Ивановка затоплена сиренью,
От счастья сердце радостно поет.

Кристаллы фиолетовых энергий
Любви всеобщей высекают ток,
В небесный колокол звонит нам Сергей,
И льется музыки божественный поток!

Исполняется Вальс С.Рахманинова в 6 рук (Сидорова М., Рассохина М., Рассохин И.), написанный в 1890 году в Ивановке.

Ивановка

В период с 1890 года по 1917 год С.В.Рахманинов почти каждую весну, лето, а часто и осень проводил в Ивановке, имении родственников Сатиных, находившемся в Тамбовской губернии. Хозяева имения - Сатины - отличались гостеприимством. В имении почти всегда было многолюдно.

Рахманинов любил ивановские сады, большой тенистый парк, пруды, чистый воздух и аромат прилегавших к усадьбе полей и лугов. Даже вдаль от Ивановки он находился под ее очарованием. Она была любимым местом отдыха, частицей великой Родины, воспитавшей его как человека и музыканта.

В Ивановке Рахманинов отдыхал от напряженной бурной жизни в столице и артистической деятельности.

Почти все написанное Рахманиновым в последние 17 лет жизни в России прошло через Ивановку. Там, в уединении и тишине, Сергей Васильевич мог по-настоящему сосредоточиться, глубоко разобраться в своих переживаниях, тщательно обдумать каждую мысль.

Многие произведения сочинялись в Ивановке, другие записывались, отделялись, инструментировались или готовились к печати. Некоторые полностью создавались здесь. Дом-музей «Ивановка» хранит воспоминания о великом русском композиторе

Сергее Васильевиче Рахманинове. Это имение принадлежало не ему, а его родной тётке - Варваре Аркадьевне, у которой Рахманинов и гостил.

Но связь с Ивановкой заметно упрочилась, когда в 1902 году Сергей Рахманинов женился на дочери Сатиных - Наталье, своей кузине.

С 1890 года Сергей Васильевич почти каждый год жил и работал в этом имении. Здесь у него родились две дочери – Татьяна и Ирина. Именно в Ивановке Рахманинов написал большую часть своих произведений.

В Ивановке зарождались и получали первоначальное воплощение многие творческие замыслы С. В. Рахманинова.

В имении часто гостили известные музыканты - к примеру, не раз бывал Фёдор Шаляпин.

В 1917 году С.В. Рахманинов эмигрировал в США, но в душе оставался поистине русским человеком. Творчество композитора уже не было таким ярким, он постоянно скучал по Родине. Во время ВОВ он помогал материально своей Родине, на его деньги были построены самолеты для Советской армии.

Ивановка - знаковое место для поклонников таланта Сергея Рахманинова.

Сейчас Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка» является крупнейшим мировым центром сохранения российского культурного наследия. В комнатах сохранилось очень много предметов, принадлежащих семье Сатиных и Рахманиновых. За большие деньги приобретаются экспонаты по всему миру и бережно хранятся в этих стенах.

В настоящее время в Ивановке проходят научные конференции, музыкальные фестивали, конкурсы. В музее-усадьбе самые можно услышать самых известных музыкантов, проводятся музыкальные и театральные ассамблеи.

Звучит концерт № 2 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова в исполнении Николая Луганского.

Мы познакомились с жизнью и творчеством великого композитора и пианиста, еще больше нам хочется поскорее самим сыграть музыку Сергея Васильевича Рахманинова.

«П.И.ЧАЙКОВСКИЙ – “ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКОГО АЛЬБОМА”»

Скорожонок Елизавета, 9 лет

МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»,
научный руководитель
Живайкина Анастасия Михайловна, преподаватель,
E-mail: sytkirova39a@mail.ru

П. И. Чайковский – великий русский композитор, дирижер, исполнитель и педагог. Список произведений, написанных композитором, огромен. В него входят оперы и музыка для балетов, симфонические и фортепианные произведения, пьесы, увертюры и многое другое.

Именно Чайковский стал «первооткрывателем» фортепианной музыки для детей в России. Вдохновившись циклами Р. Шумана, чьи увлекательные пьесы «Альбома для юношества» очень понравились и детям, и учителям, в 1878 г. Чайковский создает свой неповторимый «Детский альбом», музыка которого стала столь любимой детьми многих народов. Другой предпосылкой к созданию «Детского альбома» послужили очень теплые отношения с племянниками. Он гулял с ними, играл, рассказывал им о своих путешествиях, а также с большим интересом слушал детские рассказы о событиях их жизни, распорядке дня, играх, забавах и огорчениях.

Автор посвящает «Альбом» своему племяннику, Володе Давыдову. В «Детский альбом» входят 24 пьесы, каждая из которых имеет свое название. Содержание сборника построено в определенной последовательности – утро, день и вечер. Стихи и картины, в основе которых лежат пьесы, развивают образное мышление детей и позволяют объединить различные виды искусства. Здесь и веселые, задорные игры, и обязательные танцы (вальс, мазурка, полька), и интересная сказка няни. А за стенами уютной детской кипит другая, уличная жизнь, шумная и разгульная («Русская песня», «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»). Веселые народные мотивы уносят детей во Францию, Германию и Италию.

Первая сюжетная линия раскрывает перед слушателями образы пробуждения ребенка и начало дня. Открывается «Детский альбом» «Утренней молитвой», так как именно с молитвы начинался день и настраивал на добрые мысли и поступки. красивая, светлая, созерцательная пьеса, которая навеивает на размышления о Боге, о

душе. Чайковскому удалось удивительным образом передать в фортепианной музыке пение хора.

За ней следует «Зимнее утро». Встревоженная музыка суровой, неприветливой зимы звучит в пьесе. Туманное, холодное утро сменяется жалобными интонациями. Как будто ребенок выглянул в окно и увидел маленьких, нахохлившихся от мороза птичек. Озорная мелодия следующей пьесы «Игра в лошадки» передает веселье проснувшегося ребенка, его желание играть и бегать. Точно изобразил композитор цокот копыт игрушечной лошадки. Утренний цикл завершается пьесой «Мама». Ласковая, певучая миниатюра рисует искренние чувства ребенка и мамы. Музыка этой пьесы очень простая, но насыщена душевными переживаниями.

Дневной цикл состоит из игр и развлечений, танцев и песен. Энергичные, полные веселья пьесы сменяются первыми детскими потерями и горем. «Детский альбом» имеет четкое подразделение на игры девочек и мальчиков, на песни разных стран и танцы.

Первая пьеса дневного цикла - «Марш деревянных солдатиков». Четкость, легкость, упругость мальчишеской игры отражена в пьесе. Игрушечное шествие солдатиков или целого войска рисует композитор строгим ритмическим рисунком. Следующие пьесы образующие небольшую сюиту, раскрывают еще одну сюжетную линию, которая рассказывает о сложной, серьезной душевной жизни маленького ребенка, чувствующего все также остро, как и взрослые. «Болельщик куклы» и «Похороны куклы» передают переживания девочки об ее заболевшей кукле удивительными музыкальными средствами. В пьесе отсутствует целостность мелодии. Она постоянно прерывается паузами-вздохами.

А дальше детские переживания быстро сменяются веселым, живым танцем - «Вальсом». Вальс создает атмосферу домашнего праздника. Ведь именно этот танец был популярен в 19 века, когда Чайковский создал свой альбом. Автор очень любил участвовать в домашних вечерах. Вальс характеризуется простой напевной мелодией.

Радостью и счастьем проникнуто настроение пьесы «Новая кукла». Живой бег, взволнованное биение сердца передает музыка пьесы. Стремительная мелодия вобрала в себе целую гамму чувств - восторг, изумление, радость. «Новая кукла» выражает радость новой игрушке. Музыка наполнена чувством восторга и радости. В ней слиты воедино разные оттенки чувств: изумление, восторг, охватывающие ребенка при виде красивой игрушки, о которой он давно мечтал. Словно девочка с куклой кружится по комнате, залитой солнечным светом.

В дневном цикле также собраны воедино русские песни и танцы того времени. Они символизируют мечты детей, их разговоры, прогулки в деревню. Это такие пьесы как «Камаринская», «Мазурка», «Русская песня», «Мужик на гармонике играет». Например, «Полька», задорный чешский танец, который использовал в цикле Чайковский. Полька из «Детского альбома» легка, как балльный танец того времени. Грациозный мотив рисует девочку в нарядном платье и туфельках, которая танцует на носочках изящную польку.

Следующий раздел посвящен песням дальнего зарубежья. Колорит стран с легкостью передает композитор. Чайковский много путешествовал, он побывал во Франции и Италии, Турции и Швейцарии.

В «Итальянской песенке» Чайковский средствами музыкальной выразительности точно передает аккомпанемент гитары или мандолины, столь любимых в Италии. Энергичная, игривая песенка напоминает вальс. Но в ней нет плавности танца, а есть южная оживленность и порывистость. А в «Старинной французской песенке» звучит грустный народный мотив. Задумчивая мечтательность была присуща средневековой Франции. Пьеса напоминает минорную балладу, сдержанную и задумчивую.

«Немецкая песенка» - это галантная и веселая пьеса, гармония которой напоминает звучание шарманки. В «Немецкой песенке» встречаются интонации йодля. Такая манера исполнения песен свойственна жителям Альп. В «Неаполитанской песенке» слышится звучание народных инструментов. Неаполь – один из городов Италии. Энергия ритма и живость мелодии передают горячность южан.

Вечерний цикл напоминает детскую усталость после дневных забав. Это вечерняя сказка, мечты перед сном, боязнь темноты. Первое произведение этого цикла - «Нянина сказка». Композитор рисует сказочный образ, весь проникнутый неожиданными паузами и акцентами. Светлая, спокойная мелодия переходят в тревогу и переживание за героев сказки. «Нянину сказку» сменяет «Баба Яга». Баба Яга в пьесе словно летит в ступе под свист ветра – настолько резка, отрывиста мелодия миниатюры. Движение вперед и постепенное удаление сказочного персонажа передает музыка.

Затем следует спокойная задумчивость мелодии, красота и простота звучания «Сладкой грезы». Словно ребенок, глядя в окно на морозные узоры, сочиняет свою незатейливую сказку в вечерних сумерках. Оживление перед сном и представление следующего, радостного утра. А с ним – и «Песня жаворонка» с его трелями. Следующая пьеса - «Шарманщик поет». Протяжные звуки старинного

инструмента, движение мелодии по кругу словно символизируют бесконечность движения жизни.

Последнее произведение - «В церкви». Начинает и заканчивает «Детский альбом» молитва. Такая арка обозначает подведение итогов дня (вечер) или настрой на хорошие поступки (утро).

«Детский альбом» Чайковского – это не только сборник детских пьес, посвященный любимому племяннику. Это калейдоскоп ярких образов, целый ряд живых впечатлений самого композитора, которые он смог так точно передать в музыке, а также детских эмоций. Это удивительное по своему замыслу и воплощению произведение, которое заслуженно входит в золотой фонд мировой музыкальной литературы для детей.

«ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА КРЫЛАТОВА»

Суровцева Виолетта, 11 лет

МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва,
научный руководитель Манова Надежда Александровна, преподаватель
E-mail: emvatuz@yandex.ru

Крылатов Евгений Павлович (1934) – российский композитор, написавший музыку более чем к 160 мультфильмам и кинофильмам. Входит в состав Союза кинематографистов, Союза композиторов и Союза театральных деятелей. Почетный гражданин Пермской области. За свои творческие достижения был награждён Государственной премией СССР в 1982 году и премией Президента РФ в 2014 году.

Детство

Евгений появился на свет в городе Лысьва Пермского края 23 февраля 1934 года. Ему и самому удивительно, откуда проявился такой талант к сочинению музыки, ведь в роду Крылатовых творческих личностей не было.

Семья, где родился будущий композитор, относилась к рабочему классу. Дедушка всю жизнь трудился сталеваром. Папа, Павел Евгеньевич Крылатов, работал мастером на заводе. Мама, Зоя

Николаевна Крылатова, в четырнадцатилетнем возрасте пришла из деревни в город и устроилась рабочей на завод.

Быть может, такая тяга к искусству передалась Евгению от прадеда по линии отца, который жил при церкви и пел на клиросе. Хотя в какой-то определённой степени музыку в семье Крылатовых любили все. Мама была верующим человеком и по вечерам, укладывая спать маленького Женю, читала ему нараспев молитвы и притчи, пела народные песни. А отец вообще был человеком уникальным, на свою первую зарплату он купил скрипку и нанял преподавателя, который обучал его игре на инструменте. А на последние деньги отец мог пойти и купить пластинки Бетховена или Шопена, которые потом ставил слушать маленькому сыну.

Когда Евгению исполнилось два годика, семья уехала из Лысьвы в рабочий пригород Перми – Мотовилиху. Родители устроились на завод и им дали две комнаты в коммунальной квартире. В длинном коридоре находилось радио, которое работало сутками напролёт. Как только из чёрного репродуктора начинали передавать народную либо классическую музыку, или замечательные песни того времени, маленький Женя приходил в большой восторг и «дирижировал» ручонками. Неоднократно наблюдая за этим, мама решила отвести сына в фортепианный кружок при заводском доме пионеров.

На следующий год мальчик уже поступил в первый класс детской музыкальной школы. Инструмента дома не было, и обучаться приходилось по самоучителю со специальным вкладышем, на котором была нарисована клавиатура. Так Женя учился игре на фортепиано, однако от бумажной клавиатуры достичь больших результатов не получалось.

Спустя какое-то время, заметив сильное увлечение мальчика музыкой, местное управление культуры выделило семье Крылатовых напрокат чёрный допотопный рояль, который занял целиком одну из комнат в коммуналке. Так началась жизнь Евгения в искусстве, и родились его первые музыкальные композиции.

Образование

После окончания школы Крылатов поступил в Пермское музыкальное училище. Директором там был замечательный скрипач Митрополов Николай Александрович. Именно благодаря ему Евгений впервые побывал в Москве. Он отправил Крылатова с ещё одним студентом в столицу на смотр молодых музыкантов. Это мероприятие проводила Московская консерватория, там профессор Шапорин дал Евгению рекомендацию для дальнейшего поступления на композиторское отделение.

Также среди преподавателей училища Женя высоко ценил прекрасную пианистку и композитора Ирину Петровну Гладкову. Она занималась большой музыкально-просветительской деятельностью.

В 1953 году Крылатов отправился поступать в Московскую консерваторию, но на вступительных экзаменах сразу же провалил теорию, потому что в Перми гармонию и сольфеджио им не преподавали. И только благодаря удивительному человеку – директору консерватории Александру Свешникову – Евгений поступил. Свешников с пониманием отнёсся к провинциальному талантливому пареньку и разрешил ему сдавать экзамены дальше. Женя поступил сразу на два отделения – у профессора Михаила Ивановича Чулаки обучался по классу сочинения, у Владимира Александровича Натансона по классу фортепиано.

В это время в консерватории учился весь цвет того поколения – Юрий Саульский, Родион Щедрин, Александра Пахмутова, Андрей Эшпай. На одном курсе с Крылатовым обучались Эдуард Лазарев, Алемдар Караманов, Альфред Шнитке. Эта четвёрка очень сдружилась между собой. Среди ребят только Шнитке был москвичом, остальные иногородние жили в общежитии. Но мама Альфреда, замечательная, гостеприимная и добрая женщина Мария Иосифовна, на протяжении всех лет учёбы по праздникам устраивала хлебосольные приёмы и откармливала бедных полуголодных студентов.

Дипломными работами Крылатова были следующие произведения: «Памирское каприччио, концерт для фортепиано, балет «Цветик-семицветик» (в 1965 году его поставили на сцене Большого театра, постановка шла в течение пяти лет).

Творчество

Окончив консерваторию, Крылатов начал активное сотрудничество с драматическими театрами, написал музыку к следующим постановкам:

- «Ревизор» (Рижский театр русской драмы);
- «Недоросль» и «Горе от ума» (Малый театр);
- «Ромео и Джульетта» (ТЮЗ).

Евгений писал также симфоническую, эстрадную, камерную музыку, но известность пришла к нему в кинематографе. Практически каждый день носил он свои музыкальные сочинения на радио, телевидение, предлагал режиссёрам. Пробиваться пришлось трудно и долго. Помог другу композитор Александр Зацепин, он рекомендовал Крылатова на киностудию документальных фильмов. Евгений начал работать на киностудии в конце 1960-х годов и написал музыку более чем к двадцати документальным фильмам.

Позже Зацепин помог Крылатову пробиться и на студию «Союзмультфильм». И, наконец, родилась мелодия, с которой началась настоящая творческая карьера композитора. Это была «Колыбельная медведицы» из мультипликационного фильма «Умка». Скоро этой мелодии исполнится полвека, а её до сих пор поют бабушки и мамы, укладывая спать малышей.

С 1970 года началась успешная работа Крылатова в кино. Первые песни, которые принесли ему известность, прозвучали в фильмах: «Мой папа – капитан», «О любви», «Кочующий фронт», «Достояние Республики», «Ищу человека». Особенной популярностью до сих пор пользуется песня «Лесной олень» из кинофильма «Ох уж эта Настя».

Каждый композитор сочиняет музыку по-своему. У Крылатова никогда мелодии не рождались просто так, из ничего. Он пишет песни только на готовые стихи. Кино свело Евгения со многими замечательными поэтами: Беллой. Ахмадулиной, Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербенёвым. Особенно плодотворной была работа с поэтом-песенником Юрием Энтиным. Это любимый поэт Крылатова, его прекрасные стихи вдохновляют, музыка пишется легко и быстро. Их связывает не только творческий процесс, но и долгая, крепкая, мужская дружба.

Его песни принесли всенародную любовь многим фильмам. Он очень гордится тем, что спустя десятилетия слышит, когда люди поют его песни в караоке или его мелодия звучит у кого-то с мобильного телефона. Крылатов написал музыку к таким знаменитым советским фильмам, как: «Не болит голова у дятла», «Русалочка», «Риск – благородное дело», «Конец императора тайги», «Гонка с преследованием», «Право на выстрел», «Приказано взять живым»,

«Лиловый шар», «Акселератка», «Раз на раз не приходится». Особенно его удивляет путь песни «Прекрасное далёко» из кинофильма «Гостья из будущего» (1985). Прошло более тридцать лет, а она, как будто хит, написанный вчера. Сейчас её поют взрослые и дети, исполнители и ансамбли разных направлений и стилей.

Когда режиссёр Павел Арсенов начинал работу над этим фильмом, писать музыку сразу пригласил Крылатова. Но у Евгения Павловича была сложная ситуация в семье, связанная с болезнью жены. Он хотел отказаться, но режиссёр уговорил композитора не уходить из картины. Крылатов работал как в тумане, но ситуацию спас Юрий Энтин. Он написал замечательные стихи, и сама собой на них легла мелодия. Получилась финальная песня «Прекрасное далёко», ставшая всенародной любимицей.

Крылатова часто называют детским композитором, ведь он написал огромное количество мелодий к мультфильмам и детским фильмам. Несколько поколений детворы выросло на его песнях. Кто не знает, «Кабы не было зимы» и «А я всё чаще замечаю» из мультфильма «Зима в Простоквашино». А песни из кинофильма «Приключения Электроника» знают наизусть и нынешнее поколение, и их родители, которые в 1980-х годах были первыми зрителями замечательной картины: «Мы маленькие дети», «Ты – человек», «До чего дошёл прогресс», «Бьют часы на старой башне», «Это знает всякий», «Песня игрушек». Ну, а знаменитые «Крылатые качели» стали визитной карточкой композитора.

Народными хитами стали и песни из кинофильма «Чародеи»: «Ведьма-речка», «Только сердцу не прикажешь», «Три белых коня», «Песенка о снежинке», «Говорят, а ты не верь», «Песенка про костюмчик».

Всего за годы творческой деятельности Евгением Крылатовым создано большое количество сочинений в разных жанрах: симфоническая, камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения. Но особенно плодотворно его творчество в кинематографе. С 1956 по 2018 года он написал музыку и песни к 162 фильмам и мультфильмам.

А ещё у Евгения Павловича есть помощница и подруга - рыжая пушистая кошка Миля, которая всегда рядом, где бы не находился хозяин. Если композитор работает за письменным столом, Миля приходит и бесцеремонно укладывается на ноты, приходится ласково отодвигать её на подоконник. Любимое место Мили, конечно же, рояль, это её трофей. Когда Крылатов работает за роялем, кошка обязательно лежит или сидит сверху.

За свои творческие достижения Евгений Крылатов был удостоен званий: в 1989 году - РСФСР, а 1994 году Народный артиста Российской Федерации.

Источник: <http://stories-of-success.ru/evgeniya-krylatova>

Заключение

Почему я выбрала творчество Евгения Павловича Крылатова?

Когда я выбирала тему выступления, то мне захотелось рассказать о творчестве композитора Евгения Крылатова. Я знала очень много его песен, мы поем их дома, в школе, слышим их по радио и телевидению. Когда я начала изучать биографические данные композитора, то узнала много интересных фактов из его жизни и очень удивилась, что Евгению Павловичу 84 года. Это очень зрелый человек, но его музыка очень молода до сих пор. Его песни очень душевные, мелодичные они делают людей добрее, нежнее, а взрослые вспоминают свое детство... Каждая его песня — это отдельная история. Если она лирическая, то с глубоким внутренним содержанием и смыслом, а если шуточная, то юмор очень добрый, легкий и хороший. Несколько поколений детворы выросло на его песнях. Его песни звучат ежедневно с экрана телевизора. Их поют дети и взрослые. Даже песни, написанные в прошлом веке актуальны сейчас. Они настолько мелодичны, что всегда привлекают внимание слушателя и легко запоминаются, несмотря на то, мелодическая линия его песен не всегда проста и легка, но очень удобна для голоса. Такие песни может написать человек, который сам обладает замечательными качествами. Он знает, что такое Вера, Надежда, Любовь, Дружба и делится этим с нами. Я думаю, что творчество Евгения Павловича Крылатова будет востребовано и популярно во все времена. А мы будем ждать новых замечательных песен от композитора.

«ФОРТЕПИАНО - ВОЛШЕБНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ!»

Тарабукина Дарья, 9 лет

*МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»,
научный руководитель Рожнова Кристина Андреевна, преподаватель,
E-mail: sytkirova39a@mail.ru*

Когда люди впервые слышат классическую музыку, их сразу поражает ее грандиозность. Она такая мощная и сложная – как будто

слышишь сразу десятки инструментов, которые играют разные ноты, но все равно вроде бы двигаются в одном направлении.

Действительно, в оркестре нередко бывает больше ста инструментов, причем иногда они играют совсем по-разному. И все-таки им удастся создавать такую великолепную, волшебную музыку! [5, с.9]

Несмотря на то, что все музыкальные инструменты создают замечательную музыку, способную вызывать у людей разные эмоции, заставляют людей быть радостными, грустными, напряженными, спокойными, взбудораженными или восхищенными, на наш взгляд, самый чудесный музыкальный инструмент – фортепиано, который занимает совершенно особое положение в наши дни, как в профессиональной, так и в любительской музыкальной жизни. Ведь фортепиано позволяет воспроизводить музыку любого содержания, характера и настроения [1, с.44]

Фортепиано, рояль, пианино – как бы ни называли этот инструмент – его можно встретить повсюду [1, с.3].

Изобретение фортепиано принято связывать с именем флорентийца Бартоломео Кристофори, который работал хранителем и реставратором музея музыкальных инструментов во дворце флорентийского герцога Ф. Медичи [2, с.107]. Он работал над созданием этого инструмента с 1698 года. Кристофори назвал свое изобретение «клавесином с тихим и громким звуком» или «пианофорте» (по-итальянски «пиано» значит тихо, а «форте» громко), поскольку на нем можно было регулировать громкость звучания. Потом закрепилось название «фортепиано». Первые фортепиано начали создавать в 1720-х годах. Известно, что на этом инструменте пробовал играть И. С. Бах [5, с.88]. Так, с изобретения Кристофори и началась история самого универсального и популярного в настоящее время инструмента, а вместе с ним и новой музыки [6, с.13].

Когда пианист, сидя на табурете перед фортепиано, ударяет по клавишам, внутри инструмента молоточки бьют по струнам, производя разнообразные по высоте и тону звуки. Струны натянуты внутри деревянного корпуса, к которому крепится клавиатура.

Фортепиано отличается от более ранних клавишных инструментов (клавикорд, спинет, клавесин) наличием педалей. У современного концертного фортепиано бывает по две или три педали. Правая педаль поднимает глушители (демпферы), продлевая звучание после отпускания клавиши и обеспечивая дополнительный резонанс. Левая педаль ослабляет звук за счет сдвигания всех молоточков вбок, отчего они приближаются к струнам. Средняя педаль, которая есть не у всех фортепиано, служит для удерживания только некоторых нот,

тогда как остальные глушатся. Реже средняя педаль используется для того, чтобы сделать звук более тихим, когда пианист репетирует. [5, с.88]

Фортепиано – главный инструмент композитора, так как они используют именно фортепиано, когда пишут музыку для оркестра, потому что могут сыграть несколько нот сразу и представить, как будет звучать музыка, написанная для разных инструментов.

Поэтому, совершенно ошибочно мнение, будто фортепиано необходимо только пианистам. На самом деле, оно необходимо музыкантам всех специальностей. Играющие на смычковых инструментах и певцы проверяют на нем высотную точность звука. Они должны хотя бы немного уметь играть, чтобы знать партию фортепиано исполняемой вещи, а певцы, в случае необходимости, и саккомпанировать сами себе. Дирижер садится за рояль, просматривая партитуру симфонии или оперы; композитор часто сочиняет за роялем или проигрывает на нем написанную музыку; педагог иллюстрирует с его помощью свои лекции. Фортепиано – не «один из многих», а «царь инструментов», как называл его Антон Григорьевич Рубинштейн (русский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный педагог). Это фундамент пианистического и общего музыкального профессионализма, могучее орудие художественного воспитания и создания профессиональных кадров музыкантов. Игра на фортепиано и слушание фортепианной музыки – неисчерпаемый источник эстетического наслаждения, один из путей к постижению накопленных в течение столетий музыкальных сокровищ и раскрытию духовного мира творцов музыки – композиторов. [1, с.64]

Не напрасно изобретателю фортепиано Бартоломео Кристофори на его родине поставили памятник.

Неоценимо значение фортепиано как аккомпанирующего инструмента для концертных выступлений певцов и инструменталистов. Романсы, песни и различные инструментальные пьесы чаще всего пишутся с расчетом на фортепианное сопровождение. [1, С.64]

Атмосфера концерта всегда праздничная, волнующая. Ярко освещена сцена, в центре которой стоит фортепиано. Нарядно одетая публика рассаживается по местам. Постепенно наступает тишина, и вот наконец на сцене появляется пианист. Он садится за инструмент, и через считанные мгновения в зал льются звуки музыки [3, с.89]. Люди получают истинное удовольствие от красоты звучания инструмента, музыки, пусть и самой простой [4, с. 7]! А когда концерт заканчивается, пианиста награждают аплодисментами, цветами, словами благодарности... [3, с.89]

На наш взгляд, фортепиано - волшебный музыкальный инструмент, который обладает богатыми возможностями! Инструмент, который способен включить в общение с собой всего человека полностью, со всеми его мышцами, всеми его органами чувств. Можно так научиться слушать музыку через этот инструмент, что будут включаться даже вкусовые рецепторы, не говоря уже об обонятельных. Человек, который своими прикосновениями к клавишам участвует в процессе рождения звука, ощущает себя волшебником, магом, настолько это потрясающий процесс!

Литература

1. Бражников М.В. Фортепиано. Москва: Издательство «Музыка», 1967. – 64 с.
2. Газарян С. В мире музыкальных инструментов: Кн. для учащихся ст. классов. М.: Просвещение, 1989. – 192 с.
3. Зильберквит М. Рождение фортепиано. Москва: ЗАО «Музыкальное издательство П. Юргенсон», 2006. – 96 с.
4. Кузнецова Т. Поиграем?: занимательные упражнения для самых маленьких пианистов. Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 63 с.
5. Левин Р. Музыка. Детская энциклопедия: история и волшебство классического оркестра; перевод с англ. П. Киселевой. Москва: Издательство АСТ, 2015. – 96 с.
6. Отюгова Т.А., Галембо А.С., Гурков И.М. Рождение музыкальных инструментов. Ленинград: Издательство «Музыка», 1986. – 783 с.

«РИСУЕМ МУЗЫКУ П.И. ЧАЙКОВСКОГО»

Цывцына Анастасия, 8 лет

*МБУ ДО "Детская школа искусств Ленского района",
научный руководитель Цывцына Анна Алексеевна*

*музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад №1 «Незабудка» ОРВ с. Яренск»
E-mail: annatsyotsyna@yandex.ru*

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества».

В.А. Сухомлинский

Каждый человек, и взрослый, и ребёнок знает, что музыка нужна людям. Она стала частью нашей жизни. Музыка вошла в каждый дом, её слушают взрослые и дети – современную, народную, классическую.

Мы слушаем её с утра, в течение дня, во время отдыха и по дороге на работу или школу, засыпаем под звуки музыки. Музыку мы слышим всегда. Вместе с музыкой мы идём по жизни. Весёлая музыка помогает нам радоваться, быть счастливыми, печальная позволяет погрузиться, поплакать, успокоиться. А ещё музыка развивает воображение, фантазию, слушая её, мы можем мечтать. Многие педагоги и психологи (Б.М. Теплов, Э.Фромм, В.А. Сластёнина и др.) считают, что музыка способствует развитию творческой личности, нацеливает на открытие нового и оригинального, развивает способность удивляться и познавать, находить решения в нестандартных ситуациях.

Таким образом, мы видим, какое широкое влияние оказывает **музыка** на всестороннее развитие человека во всех областях: нравственной, эмоциональной, физической.

В настоящее время многие современные дети растут на примитивных музыкальных «шедеврах». Это создает атмосферу духовной бедности и художественной серости и не способствует гармоничному и нравственному развитию.

Очень важно быть здоровым человеком. Как оказалось, музыка может влиять на здоровье детей. Доктор-хирург, академик Федор Углов считает, что **детей** необходимо оберегать от разрушающей **здоровье музыки**. Значит, не всякую **музыку** могут **слушать дети**? Почему учёные сделали такой вывод? Они провели ряд экспериментов (речь о **влиянии музыки на живые организмы**). Оказалось, что звучание рок-**музыки** негативно **влияет на печень, сердце, мозг**. Японский доктор Имато Масуру разработал суперсовершенную технологию: он даёт воде «*прослушать*» классическую **музыку**, после чего эту жидкость замораживает и изучает изображение под сильным микроскопом. Выяснилось, что у каждой мелодии портрет сугубо индивидуальный. Оказалось, что снимки **классической музыки** всегда **красивы, гармоничны и строго симметричны**. А вот изображения металлического рока - сплошной хаос. Технология японца подтверждает уже известные факты: **классическая музыка** способствует ускоренному росту растений, увеличивает надои молока коров, способствует хорошему пищеварению.

А современные ритмы оказывают на всех – растения, животных и человека угнетающее воздействие, повышают артериальное давление, учащают сердечные ритмы.

Классическая музыка создавалась гениями своего времени, они приближали её звучание к звукам окружающей нас природы: пению птиц, шуму дождя, шелесту листьев. Создавали произведения душой и сердцем, поэтому **классическая музыка** до сих пор современна. Её

приятно слушать, она передаёт все чувства человека: грусть, размышления, тихую радость, печаль. Через прослушивание произведений, человек, в какой-то степени, познает себя и окружающий нас мир.

Я решила узнать, многие ли мои друзья знают и слушают классическую музыку. За основу я взяла произведения русского композитора Петра Ильича Чайковского из «Детского альбома» и цикла «Времена года». Как оказалось, большинство моих друзей не знакомы с творчеством композитора Чайковского, а классическую музыку дома не слушают совсем. Я рассказала своим друзьям, как мы с мамой рисуем музыку. Это занятие очень увлекательное и интересное. Для рисования нужен лист бумаги, краски, кисточка и фонограмма музыкального произведения. Рисовать музыку лучше красками, т.к. движения кисточки плавные, она легко и свободно скользит по листу бумаги. Рисунки получаются яркими, а изображения занимают всю поверхность листа.

Моя мама, Анна Алексеевна, учит рисовать музыку детей в детском саду. Я узнала от мамы много интересных фактов.

Оказывается, музыка, воплощенная в рисунках, гораздо лучше осмысливается и запоминается. Дети очень эмоционально на неё откликаются и безошибочно узнают даже через некоторое время. Рисунок помогает лучше понять и представить музыкальный образ, содержание музыкального произведения. Только при верном восприятии музыкального произведения сможет получиться рисунок. Вместе с мамой мы разбирались во всех деталях.

1.Выбор музыки для рисования.

Какую музыку лучше рисовать? Танцевать, играть можно под любую музыку. А вот рисовать, на мой взгляд, лучше классические произведения великих композиторов, например, П.И. Чайковского. Его произведения заставляют размышлять, фантазировать, мысленно рисовать образы.

2. Подготовка к рисованию музыки.

Сначала нужно научиться различать музыку по ладовому чувству: мажор (радостный, весёлый, оптимистичный, бодрый) и минор(грустный, печальный, унылый). К прослушанной музыке подбираются краски: мажор (красный, оранжевый, розовый, жёлтый цвета), минор(серый, синий, коричневый, чёрный цвета). Такое задание очень интересно, можно экспериментировать в выборе красок и смешивать их друг с другом. Далее нужно представить, кого или чего изображает музыка (предметы, явления природы, настроение, и т.д.).

Можно потанцевать под музыку или изобразить руками рисунок в воздухе. Движения помогут лучше понять музыкальное произведение.

Во время звучания музыки можно рисовать точки, линии, завитки, зиг-заги, штрихи, палочки, круги и любые возникшие образы, предметы и сюжеты.

3. Слушание музыки.

Во время слушания музыки нужно сесть удобно, расслабиться. Слушать музыку лучше с закрытыми глазами, чтобы ничего не отвлекало, а мысленно представлять возникшие образы. После слушания нужно ответить на вопросы:

- Какая по характеру была музыка?
- Что представили, когда слушали музыку?
- Если бы вы были композитором, как бы вы назвали эту музыку?
- Какими красками можно нарисовать эту музыку?

Данные вопросы нацеливают на составление предварительного замысла, обдумывание, "видение" будущего изображения.

4. Иллюстрации по теме рисования, использование художественной литературы.

Перед рисованием желательно посмотреть эталонные, высокохудожественные репродукции картин И. Левитана, Б. Кустодиева, П. Фролова, И. Шишкина, В. Серова, В. Васнецова, произведения народно-прикладного искусства (в интернете, книге). Это создает необходимое настроение, способствует адекватному восприятию музыкального художественного образа.

Можно использовать художественное слово, т.к. взаимодействие трёх основных видов искусств – музыки, изобразительного искусства и художественной литературы усилит впечатление, благоприятно скажется на будущий рисунок.

5. Процесс рисования музыки.

После осмысления характера прослушанного музыкального произведения, нужно перенести свои впечатления на бумагу.

Во время рисования нужно слушать музыку.

6. Анализ рисунка

Как рассказать о нарисованной музыке?

По окончании рисования можно рассказать о рисунке, опираясь на вопросы:

- что ты нарисовал?
- какими красками передал своё настроение?
- что представлял, когда слушал музыку и рисовал?
- какие цвета, линии и формы были использованы для изображения музыки?
- изменилось ли настроение после выполнения задания?

- понравилось ли рисовать музыкальное произведение(музыку)?

Таким образом, музыка воздействует на человека и поэтической и музыкальной стороной, настроение мелодии передаётся в рисунке цветом.

Свои работы можно оформить на выставке в классе, дома, разместить рисунки в альбоме.

7. Как я рисую музыку П.И. Чайковского

Предлагаю посмотреть, как я нарисовала музыку П.И. Чайковского из цикла «Времена года»:

- П.И. Чайковский «Октябрь. Осенняя песня»;
- П.И. Чайковский «Март. Песня жаворонка»;
- П.И. Чайковский «Февраль. Масленица».

П.И. Чайковский «Октябрь.
Осенняя песня»

И.И. Левитан «Октябрь»

Есть в Осени первоначальной
Короткая, но дивная пора-
Весь день стоит как бы
хрустальный,
И лучезарны вечера.
Пустеет воздух птиц не
слышно боле,
Но далеко еще до первых
зимних бурь,
И льется чистая и теплая
лазурь.

Ф.И. Тютчев

П.И. Чайковский «Март. Песня жаворонка»

И. Левитан «Март»

Поле зыблется цветами,
В небе льются света волны.
Вешних жаворонков пеня
Голубые бездны полны.
А. Н. Майков

П.И. Чайковский
«Февраль. Масленица»

Б.Кустодиев «Масленица»

Прощай, честная
Масляна!
Коль быть живым,
увидимся.
Хоть год прождать,
Да ведать-знать,
Что Масляна придет
опять...

А.Н. Островский

Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блинчиков подавай.
С пылу, с жару —
разбирайте!
Похвалить не забывайте!

Постоянное рисование музыки позволит:

1. Накоплению музыкально-слухового опыта, его расширение и обогащение в процессе знакомства с различными музыкальными произведениями.
2. Умению через рисунок понять и представить музыкальный образ, содержание музыкального произведения.
3. Умению проанализировать музыкальное произведение и рассказывать про услышанную музыку.
4. Умению воспринимать музыкально-художественный образ, узнавать мелодию по отдельным фрагментам произведения.
5. Умению отражать свои впечатления в рисунке.
6. Пополнению образной речи.
7. Слушанию классической музыки дома.

Следовательно, я сделала вывод о том, что рисование музыки может служить эффективным средством развития детского творчества, обогащения эмоциональной сферы человека.

Взаимодействие музыкальной и изобразительной деятельности оказывает положительное влияние на процесс восприятия музыки и изобразительной деятельности.

Я уверена, что рисование музыки позволит развить и воспитать:

- интерес к классической музыке, изобразительному искусству;
- эмоционально-ценностное отношение к искусству,
 - развить вдумчивое восприятие подлинных произведений русского классического искусства;
 - умение всматриваться в произведение искусства и анализировать его содержание;
 - умение отражать впечатления о персонажах художественных произведений в рисунке;
 - обеспечит условия для общения, диалога и достижения взаимопонимания между людьми.

Список литературы:

1. Богданова В.В. Программа «Музыкальная палитра».- //Справочник музыкального руководителя №3,4 2015г.
2. Цывцына А.А. Программа «Рисуем музыку», утверждена педагогическим советом ДОУ 30.09. 2014 г.
3. Интернет источник. «Отражение музыкальных образов в детских рисунках» - В кн.: Эстетическое воспитание студентов дошкольных факультетов и педучилищ. К Всероссийской научной конференции по вопросам эстетического воспитания в высших и средних педагогических учебных заведениях: Тезисы Всесоюзной научной конференции.

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧАРОДЕЙ»

Юрченко Игнатий, 9 лет

МУ ДО "ДМШ № 1" МОГО "УХТА"

научный руководитель Алтухова Елена Станиславовна, преподаватель,

E-mail: dms1.priemnay@mail.ru

18 марта 2019 года исполняется 175 лет со дня рождения великого русского композитора, дирижёра и музыкального критика Николая Андреевича Римского-Корсакова. Его называют музыкальным живописцем и композитором-сказочником. Проходит время, меняются поколения и исторические эпохи, вкусы и мода, но одно неизменно – любовь детей к сказкам. Поэтому, мы считаем изучение творчества данного композитора актуальным.

Целью нашего исследования является выявление факторов, повлиявших на формирование творчества Н.А. Римского-Корсакова.

Исходя из вышесказанного, мы выдвигаем следующую гипотезу: морское кругосветное путешествие на клипере Алмаз повлияло на музыкальное творчество Н.А. Римского - Корсакова.

Для доказательства данной гипотезы нам предстоит решить следующие задачи:

- 1) Изучить биографию композитора;
- 2) Собрать и познакомиться с информацией о кругосветном плавании на клипере "Алмаз";
- 3) Найти примеры музыкальных произведений с изображением морской стихии;
- 4) Овладеть приёмами анализа средств музыкальной выразительности в произведениях Н.А. Римского – Корсакова;
- 5) Подготовить мультимедийную презентацию;
- 6) Разработать наглядный материал (комплект закладок и наклеек);

Для достижения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: анализа и синтеза, сравнения и обобщения, а также метод визуализации при составлении инфографики произведений композитора.

Источниками для написания статьи послужили биографические материалы и воспоминания о Н.А. Римском-Корсакове.

«Сказочник из Тихвина»

- «Давным – давно мирно жил на свете народ берендеи. Любило их само могучее Ярило – Солнце. И вот случилось диво – дивное... »

Плавно льётся речь рассказчицы, и, затаив дыхание, слушает её маленький сероглазый мальчик.

- Ещё, нянюшка, ещё, - умоляюще просит он.

Эту сказку он любит больше всех других и может слушать её без конца. Она кажется ему прекрасной, как музыка. Мальчик подходит к роялю и наигрывает то, что подсказывает ему фантазия – про Снегурочку и Леля, про царя Берендея и Лешего лесного. В музыку сами собой вплетаются мелодии народных песен. А знает он их множество.

Прошли годы. И вот в русской музыке появилось имя нового замечательного композитора – Николая Андреевича Римского – Корсакова.

Как видим, народная песня и сказка сопровождали его с самого детства. А, спустя, годы, когда Николай Андреевич серьёзно стал заниматься музыкой, нашли яркое воплощение в его творчестве.

«Красочные звуки сказки»

Прислушайся к музыке Римского – Корсакова, и ты не заметишь, как перенесёшься в мир волшебства. Герои знаменитых сказок, словно ожили и зазвучали в операх «Золотой петушок» и «Сказка о царе Салтане», «Кащей бессмертный» и «Снегурочка».

Тут и белочка, что грызёт золотые орешки и с присвисточкой поёт озорную песенку «Во саду ли, в огороде», и лебедь – птица, превратившаяся в несказанные красоты Царевну. А вот увесисто шагают под мужественный марш богатыри, выходящие из бурлящего моря, чтобы охранять столицу. Или стремительно летит царевич Гвидон, превратившийся в шмеля.

Музыка Римского – Корсакова – будто листы старинной книги с яркими картинками. Перевернёшь страницу – увидишь нежный и хрупкий образ Снегурочки. «Девушка – ландыш», – ласково называл её сам композитор. Перевернёшь другую – и пред тобой восточная красавица Шехерезада.

Границы сказки, словно стираются, и вот уже ты сам становишься участником волшебных приключений: спешишь с Иваном Королевичем спасти красу Царевну от Кащея лютого; иль, как певец – гусляр Садко, затянешь песню славную былинную.

Вот так и живут в музыкальном сказочном мире Римского – Корсакова купцы и простой люд, красны девицы и Шемаханские царицы, обитатели подводного мира и дремучего леса. Но не меньше чем сказка, манило композитора море. И это не удивительно.

«Музыкальная живопись»

С самого раннего детства Ника (так звали его родные) был покорён морем. Ещё юношей, учась в морском корпусе, он побывал в походах на Балтике. А молодым морским офицером три года провёл в плавании на клипере «Алмаз». Стоя на палубе корабля, он подолгу любовался мерцанием звёзд и бескрайними просторами моря. «Чудные дни и чудные ночи! Дивный, тёмно – лазоревый днём цвет океана сменялся фантастическим фосфорическим свечением ночью». Зорким глазом художника он впитывал все оттенки, все перемены окружавшей его морской стихии. И став композитором, в течение всей жизни изображал её оркестровыми красками. Посмотрите, как многогранны, созданные им музыкальные картины!

Вот мирно и безмятежно покачивается на волнах кораблик из «Сказки о царе Салтане». Величественно и спокойно дышит море во вступлении к опере «Садко». Совсем иначе, взволнованно и грозно бурлит морская стихия в финале симфонической сюиты «Шехерезада».

Неужели всё это возможно нарисовать только звуками?! Да! И эти музыкальные полотна, ставшие настоящими шедеврами, принадлежат непревзойдённому мастеру, настоящему живописцу в русской музыке Н.А. Римскому – Корсакову!

Заключение

Подводя итог нашему исследованию необходимо сделать следующие выводы. Действительно на творчество композитора оказало влияние кругосветное путешествие на клипере Алмаз. Но также в ходе исследования были выявлены и другие факторы, повлиявшие на становление Римского – Корсакова как композитора-сказочника. В частности, яркие впечатления от русских народных песен и сказок, услышанных в детстве от няни, послужили источником вдохновения и нашли воплощение в большинстве произведений композитора.

На знаменитой театральной площади Санкт-Петербурга, на постаменте из красного гранита в задумчивости застыла бронзовая фигура. Огромная скульптура изображает композитора за работой. Он будто вновь рождает музыку, в которой главное любовь, добро и красота!

Здесь, в сквере у консерватории, продолжает свой творческий путь великий российский композитор и педагог Николай Андреевич Римский-Корсаков.

Список используемой литературы:

1. Кунин И.Ф. Н.А. Римский-Корсаков. – М., 1988.
2. Лейтес Р.Э. Музыкальные сказки Шехеразады/Лейтес Р.Э. – М., 1987. (Сказка в творчестве Н.А. Римского-Корсакова)
3. Римский – Корсаков, Исследования, материалы, письма. В двух томах. Т. II. М., 1954.
4. Соловцов А.А. Симфонические произведения Римского – Корсакова. – М., 1960.
5. Статья «Музыкальный сказочник Н.А. Римский – Корсаков» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://propianino.ru> – Загл. с экрана
6. Статья «Воплощение сказочных образов в творчестве Н.А. Римского – Корсакова» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://schoolfiles.net/2880391> - Загл. с экрана
7. Статья «Римский – Корсаков: музыка трёх стихий – моря, космоса и сказки» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://music-education.ru/rimskij-korsakov-muzyka-trex-stixij-morya-kosmosa-i-skazki/>