Международное СМИ Центра АРТ-образования

centre-art.ru

Сценарий просветительского концерта детской школы искусств

П. И. Чайковский «Детский альбом»

Никонова Татьяна Викторовна,

преподаватель теоретических дисциплин

МАУ ДО «Детская школа искусств №18»

г. Ленинск-Кузнецкий, Россия

2020, г.Ленинск-Кузнецкий

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш концерт посвящен музыке Петра Ильича Чайковского, великого русского композитора 19 века. Музыка Петра Ильича богата своим разнообразием и исключительна по своим формам. На протяжении почти тридцатилетнего творческого пути Чайковский написал десять опер, три балета, музыкальные номера к драматическим спектаклям, ряд кантат, шесть симфоний и другие произведения. Так же композитор писал произведения не только для взрослых слушателей, но и для детей. В нашем концерте вы услышите музыку из сборника фортепианных пьес "Детский альбом.

Многие знаменитые композиторы сочиняли музыку специально для детей. Первым был, пожалуй, Р. Шуман с его большим сборником пьес «Альбом для юношества». Это были пьесы с интересными названиями и доступные для понимания и исполнения юным исполнителям. П. И. Чайковский задумал продолжить эту линию творчества. В одном из писем Н. фон Мекк композитор писал: «Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями, как у Шумана». И в 1878г. появился сборник пьес под названием «Детский альбом». Хотя он и похож по своему замыслу на альбом Р. Шумана, но написан в русских традициях: с использованием русского музыкального фольклора, национальных интонаций, а главное – с изображением русского быта своего времени, привлечением мира образов, близких и понятных ребенку, выросшему в России 19 века.

Сочинение "Детского альбома" – первое обращение композитора к детской теме. Позже последует цикл Детских песен ор.54, балет "Щелкунчик". Поводом к обращению к музыке для детей послужили также жизненные обстоятельства композитора в 1877-1878 годах, и, прежде всего, общение с детьми в семье сестры А.И. Давыдовой в Каменке в момент сильнейших душевных переживаний, вызванных женитьбой. Непосредственно созданию "Детского альбома" предшествовало длительное общение с Колей Конради, глухонемым воспитанником М. И. Чайковского. Именно с ним и своим братом композитор провел вместе часть зимы 1877 – 1878 годов. Втроем они посещали достопримечательности, путешествовали. Прежде мир ребенка для Чайковского – это были воспоминания собственного детства, общение с семьей Давыдовых в Каменке. В Швейцарии и Италии Чайковский довольно долгое время провел с Колей, входил в мир интересов мальчика, занимался его воспитанием, а также был свидетелем его реакций на впечатления, которые приносили путешествие, непосредственно наблюдал мир ребенка.

Интересно, что альбом имеет посвящение: «посвящается Володе Давыдову». Кто же такой Володя Давыдов? Это любимый племянник Чайковского, сын его любимой сестры. Петр Ильич в 14 лет потерял маму. С отцом остались пять мальчиков и две девочки, старшая из которых во многом заменила Петру маму… Дети выросли, разъехались по стране, но Петр Ильич очень любил приезжать в гости к сестре на Украину, в село Каменка, где попадал в теплую атмосферу любви, семейного уюта. С детьми сестры он сам играл как ребенок, а также сопровождал их игры и танцы фортепианными импровизациями. Володя как раз учился музыке, и под впечатлением от его занятий П. И. Чайковский и задумал сочинить цикл *миниатюр* – небольших пьес, в которых бы сочетались мелодическая выразительность, простота гармонии, фактурное удобство и интересный образный мир. Чайковский так выстроил порядок пьес, что перед нами как бы проходит день жизни ребенка, от подъема до сна, с его играми, занятиями, переживаниями. Таким образом складывается *музыкальный цикл* – ряд пьес, связанных между собой единой идеей. Ну что ж, давайте откроем первую страницу альбома и заглянем в мир обычного ребенка конца 19 века Володи Давыдова.

Утро ребенка начиналось с краткой молитвы. Нельзя было проснуться со словами «опять уроки!» или «снова эта каша» - нет! Детей приучали к тому, что первыми словами проснувшегося человека должны быть слова благодарности: «Слава Богу, начался новый день! Господи, благослови его, сохрани живыми и здоровыми меня и всех любимых людей!» Кто знает, если бы мы все встречали каждый день такими словами, быть может, наша жизнь была бы чуточку добрее…Поэтому «Детский альбом» открывается пьесой «Утренняя молитва». Миниатюра звучит светло, тихо, торжественно. Ее *лад* – светлый, *мажорный*.

Звучит пьеса ***«Утренняя молитва» исполнение пьесы.***

Любому ребенку не терпится начать свои игры! Слушая следующий номер концерта, вы сразу догадаетесь, кто это играет в детской, мальчики или девочки: пьеса наполнена безостановочным, непрерывным движением. В прошлом веке такие пьесы стали называть *«perpetum mobile» -*«вечный двигатель». И правда, эти мальчишки – настоящие «энерджайзеры»! Вслушайтесь: мажорный лад, ровные короткие длительности, упругий пульс, быстрый темп – и ни одной паузы! Как будто на одном дыхании домчались лошадки из конца в конец комнаты.

Звучит пьеса ***«Игра в лошадки» исполнение пьесы****.*

Большинство мальчиков из благородных семей получали военное образование, становились офицерами, служили на защите Отечества. Кто-то из них мечтал служить в конных войсках, стать лихим гусаром или драгуном. А кто-то мечтал вести на поле боя армию солдат. Вот они, деревянные солдатики, уже расставлены на полу, готовы к бою. Сейчас раздастся военный марш – и в поход! Послушайте, какой необыкновенный марш сочинил Чайковский: он игрушечный, легкий – звучание тихое, слышна даже дробь барабанчика. Попробуйте все время наблюдать за музыкой: вы услышите, как она меняется – ведь в ней все время что-то происходит! Вот солдатики идут тесным строем, а вот, в середине пьесы, движение как бы затормозилось – может быть, строй разворачивается, выполняет какие-то команды. …

Звучит пьеса ***«Марш деревянных солдатиков».***

Ну, а теперь заглянем в комнату девочек. Здесь идет своя жизнь, с настоящими происшествиями, чувствами, радостью и страданием. Конечно, любимые игрушки у девочек всех времен – это куклы, и все девочки играют в «дочки-матери» и обожают своих кукол, независимо от того, яркая Барби в их руках или тряпичная кукла Маша. А бывает, что у любимой куклы что-то сломается, тогда для маленькой хозяйки это настоящее горе! Послушайте, как тонко Чайковский передал детские эмоции: в пьесе «Болезнь куклы» резким *контрастом* к звучавшей ранее музыке появляется темный и печальный *минорный лад*. Медленный темп, долгие звуки, очень сдержанный ритм, мелодическая линия как будто рвется на отдельные звуки – все средства воплощают скорбь и отчаяние. Но зато какой радостью и восторгом наполнится детское сердце, когда любимая кукла будет «вылечена» или когда появится новая кукла! Горе забыто, и не в силах сдержать радость девочка закружится по комнате вместе с любимой «дочкой»!

*Звучат пьесы «****Болезнь куклы», «Новая кукла».***

Но игры играми, а пора и приступать к занятиям. Сегодня в распорядке дня нашего героя – танцевальные занятия. Обучение танцам было обязательным в дворянских семьях, - так же, как и музыке. Ведь во взрослой жизни воспитанникам предстоит посещать балы – званые вечера, на которых люди общались, обсуждали новости, знакомились, танцевали. Бальных танцев было очень много Но у Чайковского, безусловно, любимым танцем был *вальс.* Вальс вы всегда узнаете сразу по его *музыкальному размеру* – он трехдольный, так как передает не шаг (раз-два, раз-два), а кружение (раз-два-три).

Звучит пьеса ***«Вальс» .***

Еще одним очень популярным танцем была *мазурка*. Каждый бальный танец когда-то был танцем народным в той или иной местности. Вальс – в Австрии, а мазурка – в Мазовии, в Польше. Она тоже трехдольная, но с акцентом на 2й доле - так образуется *синкопа.* В танце нужно было успеть на эту долю притопнуть, «звякнуть шпорами». Ох и непросто было научиться танцевать мазурку!.

Звучит пьеса ***«Мазурка».***

В «Детском альбоме» встречается еще один бальный танец – полька. Но это танец не польский, как вы подумали, а чешский! И во все времена, даже в годы юности наших мам и бабушек, это был любимый детский танец, потому что основа его движений – это прыжки и подскоки.

Звучит пьеса ***«Полька».***

Но вот занятия окончены, и можно спуститься к обеду в гостиную, где за столом уже собрались родители, родственники, гости – в гостеприимной помещичьей семье всегда кто-нибудь гостит. А от гостей можно услышать много увлекательных рассказов о далеких странах, о путешествиях… В прошлые века детей редко брали в далекие поездки, слишком долгой и трудной была дорога: нужно было неделями трястись в экипаже, брать с собой все, необходимое для жизни. А вот сам Петр Ильич путешествовал много. И он придумал музыкой рассказать детям о своих впечатлениях: он сочинил пьесы на основе тех мелодий, которые слышал в чужих странах.

Вот, например, перед нами чудесная солнечная Италия! Там, во Флоренции, Чайковский часто слушал выступление маленького уличного музыканта. Из письма брату: «Вечером я ходил по набережной в тщетной надежде услышать где-нибудь знакомый чудный голосок. … Что со мной сделалось, когда он запел? Описать этого невозможно. … Я плакал, изнывал, таял от восторга. … Я записал все его песни.» Одну из этих мелодий Чайковский включил в альбом под названием «Итальянская песенка». Какая это красивая мелодия, как в ней сочетаются распевные широкие интервалы с мелкими танцевальными ритмическими фигурками. Слушая ее понимаешь, почему традиция итальянского пения *bel canto*(«красивое пение») завоевала все оперные театры мира.

Звучит пьеса ***«Итальянская песенка».***

В Европе уличные музыканты были очень популярны. Особой любовью пользовались шарманщики, которые бродилипо улицам, зарабатывая свой хлеб игрой на *шарманке* – механическом инструменте, который воспроизводил нехитрые мелодии. Принцип работы механических музыкальных инструментов ярко и доходчиво описал П. Одоевский в рассказе «Городок в табакерке». Сам Чайковский в детстве любил слушать музыку в исполнении *оркестрины* – небольшого механического органчика, вопроизводившего мелодии Доницетти, Беллини, Моцарта. Послушайте, как композитор воспроизводит звучание шарманки: музыка монотонная, с однообразным ритмическим рисунком аккомпанемента. Одна мелодия сменяет другую, складывается контрастная двухчастная форма. Когда вы услышите начало второй части, поднимите руку!Мы выбирали, какой инструмент мог бы более полно передать звучание шарманки, и остановились на синтезаторе – ведь это тоже звуковоспроизводящее устройство!

Звучит пьеса ***«Шарманщик поет».***

Мы с вами обсуждали певучую манеру исполнения итальянцев. А вот в Германии Чайковский услышал совершенно другую, необычную манеру пения. В горах Германии и Швейцарии пастухи, перекликаясь, поют *йодли* – напевы с резкими переходами голоса из регистра в регистр. Давайте послушаем, как это звучит в исполнении аккордеона

(кстати, очень популярного в Европе инструмента!).

Звучит пьеса ***«Немецкая песенка».***

И вдруг среди иноземных мелодий за окном зазвучал русский наигрыш – плясовой песни «Камаринская». Что ни говори, а родная сторонка всего милее русскому сердцу! Нельзя не любить русскую музыку с ее безудержной удалью, задором и озорством!

*Звучит пьеса «****Камаринская».***

Приходит время детям прощаться с гостями и родителями и отправляться в детскую, где заботливая няня прочитает молитву, расскажет сказку и уложит детей. Ах, эти нянины сказки! Помните, у И. Сурикова: «И начну у няни сказку я просить, И начнет мне няня сказку говорить: Как Иван-царевич Птицу-Жар поймал, Как ему невесту серый волк достал. Слушаю я сказку, - сердце так и мрёт; А в трубе сердито ветер злой поёт…». Послушайте, какую сказку рассказала няня в «Детском альбоме» Чайковского. Отрывистые, колючие звуки, короткие фразы, напряженные интонации, резкие акценты, и тоже трехчастная форма с таинственной, жутковатой средней частью.

Звучит пьеса ***«Нянина сказка».***

Конечно, вы догадались, кто был героем этой сказки: наверняка Кощей Бессмертный или Баба-Яга!. Как любят дети страшные сказки, чтобы сердце замирало, чтобы мурашки бежали по коже! Современные дети любят их не меньше, чем племянники П. И. Чайковского. Вот посмотрите, как наши ученики **рассказали** пьесу «Баба-Яга» из «Детского альбома».

*Звучит пьеса «****Баба-Яга».***

На этом месте мы закроем «Детский альбом» П. И. Чайковского. Вот и окончен день Володи Давыдова. Маленький человек скоро повзрослеет. Как сложится его жизнь дальше? Наступит пора отрочества, мир перестанет быть уютным и замкнутым; подросток будет стремиться глубже узнать жизнь, более глубоко чувствовать, размышлять. И мы верим, что в этом ему поможет и всегда будет рядом настоящая, Большая музыка. Наш концерт подошел к концу. Спасибо за внимание!