Сценарий лекции-концерта «Старинная музыка в исполнении учащихся на народных инструментах» на примере концерта, проводимого на отделении народных инструментов детской школы искусств №4 г. Санкт-Петербурга. Автор лекции Серебрякова Е.А. Имена исполнителей скрыты.

Вначале концерта, для создания соответствующей атмосферы, звучит пьеса Ж. Ф. Ребела

1. Ж.Ф. Ребел «Рондо» (перелож. Е. Веселовой)

На последних звуках «Рондо» выходит ведущий:

Добрый день дорогие друзья! Мы очень рады снова видеть в зале знакомые лица! Отдельно хочется поприветствовать учащихся, которые пришли в нашу школу в этом году. Позвольте начать наш традиционный Концерт Старинной Музыки прекрасными звуками гуслей. Если когда-либо вам приходилось слушать звуки клавесина, то, думаю сейчас вы невольно вспомнили их и услышали схожесть тембров этих двух инструментов. Думаю, исполнителям удалось погрузить нас с вами в удивительную атмосферу гармонии и красоты старинной музыки? Поблагодарим их аплодисментами и продолжим нашу сегодняшнюю музыкальную встречу!

Каждый год мы проводим Концерт Старинной Музыки. Возможно, у кого-то из вас может возникнуть вопрос: зачем? Ответ прост – музыка эпохи барокко (так называют ту пору, в которую были созданы большинство из исполняемых сегодня произведений) прошла испытание временем, ее не только не забыли по прошествии стольких лет, но, наоборот обращаются к ней вновь и вновь, каждый раз наслаждаясь стройностью, свежестью, благородством звучаний и музыкальных красок….

Стоит отметить, что в вопросах музыкального образования детей мы далеко не новаторы. Идеи глубокого приобщения подрастающего поколения к музыке уходят в глубину веков. Так во времена И. С. Баха, и даже ранее, композиторы особо заботились о репертуаре для детей и сочиняли многочисленные несложные пьесы. В их ряду целая череда менуэтов, бурре, гавотов, сарабанд, жиг, маршей, фугетт…..И целая плеяда имен: Гендель, Телеман, Перселл, И.С.Бах, его сыновья, Иоганн Каспар Фердинанд Фишер и др. Клавирные книжки баховской семьи, среди которых нотные тетради Анны Магдалены Бах –прекрасный репертуар для детей. Только представьте какое количество музыкантов «выросло» на этих образцах педагогического репертуара. Кроме этого, в те далекие времена для детей создавались разнообразные детские театры, детские балеты. Вот теперь и мы подхватили эту замечательную эстафету!

Предлагаем вашему вниманию целый ряд пьес, предназначенных для самых юных музыкантов.

1. Г.С. Лёлейн «Балет»
2. В.А. Моцарт «Азбука»
3. Х.Г. Неефе Скерцо Фа мажор
4. Д. Тюрк Андантино
5. Аноним Лютневая пьеса
6. Ф.Э. Бах «Фантазия» ре минор

Музыканты тех времен трудились в разных, как мы сказали бы сейчас, учреждениях. Они находились на службе – либо церковной, либо при домах аристократов. Их творчество было широко востребовано, но подчинялось серьезным правилам. Светская музыка служила преимущественно для развлечений, часто весьма изысканных и дорогостоящих. Она звучала при дворах королей на балах и различных торжествах. Едва ли не каждый вельможа имел у себя на службе придворных музыкантов. Что же за музыка звучала во дворцах? Чаще всего это была танцевальная музыка, различные гавоты, полонезы, менуэты. Изысканные и утонченные, с обилием музыкальных украшений. Такой характер музыкальных пьес вполне соответствовал духу той эпохи.

1. И.С. Бах Менуэт Соль мажор
2. Ф. Э. Бах Менуэт Фа-минор
3. Й. Гайдн Менуэт Соль мажор
4. И. Дусек Старинный танец
5. И.С. Бах Менуэт Соль мажор
6. ИС. Бах «Менуэт» из сюиты №1 для виолончели
7. Ж. Обер Жига

Понятие «мода» существует на протяжении всего существования человечества. Мода на одежду, прическу, мода на украшения, мода на определенный стиль интерьера…..И т.д. Так существовала мода и на танец! Какие-то из старинных танцев были более популярны, какие-то менее, какие-то и вовсе исчезали из обихода, а какие-то остались популярны столетия спустя. Так, например следующая пьеса принадлежит перу современного финского композитора П. Макконена. Те из вас, кто бывает на Фестивалях музыки для баяна и аккардеона, ежегодно проводящиеся в Белом Зале Политехнического Университета, слышали этого замечательного исполнителя-композитора.

1. П. Макконен Менуэт

«Вариации»….О чем сразу подумает каждый из вас? Конечно о вариациях на народные темы, которые так часто играют наши дети. Все вы знаете и, надеюсь, любите эту музыкальную форму. На первом плане в ней всегда представлена музыкальная тема, а следом за ней идут различные фрагменты, в которых эта тема видоизменятеся. Но всегда ее можно узнать. Следующее музыкальное произведение также носит название «Вариации». В данном случае написаны они на тему одного из самых известных каприсов Никколо Паганини, каприса № 24.

И. Беркович Вариации на тему Паганини

Если «менуэт» дошел до наших дней практически в том же виде, как он существовал прежде, то такой танец ка «лендлер» со временем приобретал новые черты, обогощался веяниями последующих времен, и в конце концов превратился во всем нам известный «вальс». Прозвучит ярчайший и известнейший музыкальный пример, который сочинил «король вальсов» Иоганн Штраус.

1. И. Штраус «Венские вальсы»

Церковная музыка в эпоху барокко была ведущим направлением. В те времена в церковь ходило все население западно-европейских стран, потому, в отличие от светской музыки, которая была доступна только знатным людям, духовная музыка, не побоюсь этого слова «воспитывала» и богатых людей, и, как сказали бы сейчас,-«малообеспеченные слои населения». Обращена она была к высочайшим идеалам, отличалась необыкновенной глубиной мысли, четкостью выразительных средств, и, безусловно. Имела огромное воздействие на душу, сопровождая человека в течении всей его жизни.

1. А. Корелли «Адажио»
2. Г.Ф. Гендель Прелюдия Соль мажор

Фамилия Бах ассоциируется с музыкальным творчеством. И не случайно это так. В не одном поколении Баха все занимались музыкой. Отцы со старшими детьми, старшие дети с младшими, и так далее. Музыка являлась неотъемлемой частью семейного быта. Если в дом приходили гости, то они также брали в руки музыкальные инструменты и музицировали вместе с хозяевами. Вот такая была форма досуга! Сам Иоганн Себастьян, став отцом, воспитал множество детей, а имена четверых его сыновей мы с вами знаем и сегодня. Их произведения часто исполняются наряду с произведениями самого Иоганна Себастьяна.

В семье Моцартов царила похожая атмосфера. Леопольд Моцарт, сам профессиональный композитор, приложил огромное количество душевных сил в воспитание сына. Образованием Вольфганга и его сестры занимался отец. Его старания не прошли напрасно, благодаря музыке Вольфганг с большим рвением изучал любой предложенный предмет. Чтобы помочь своему сыну сделать карьеру, отец научил юного Моцарта играть на клавесине с завязанными глазами или по ткани, покрывающей клавиши – такие трюки в то время были необычайно популярны и ценились часто даже больше, нежели глубина и искренность исполнения.

Вообще, родительский дом- начало начал! И в нашей школе есть такие самоотверженные родители, который вкладывают в воспитание своих детей огромное количество сил, нередко это те, кто в свое время также учились музыке, и теперь, сами став родителями, приводят детей к нам и даже сами музицируют со своими детьми. Давайте поаплодируем им и пожелаем им и их замечательным детям больших успехов!

Родительские методики бывают разнообразны! Посмотрим на пример великого Паганини, о котором мы уже сегодня с вами слышали. Его отец, сам будучи обычным грузчиком в порту и не имея никакого отношения к музыке, кроме безумной любви к ней, заставлял своих детей днями напролет заниматься на скрипке и запирал их в каморке, не позволяя даже погулять гна свежем воздухе. Не будем призывать вас повторять его опыт! Но кто знает, возможно благодаря отцу мы знаем имя великого скрипача Никколо Паганини.

Послушаем творческие примеры знаменитых музыкальных династий:

1. И. С. Бах Полонез соль минор
2. В.Ф. Бах Аллегро Ля мажор
3. Л. Моцарт «Волынка»
4. В.А. Моцарт Аллегро си бемоль мажор

Следующие произведения имеют конкретные названия, они предвосхищают последующее развитие музыки в сторону звукоизобразительности. В те времена в живописи популярны были различные пасторали с изображением картин природы, и в музыке композиторы находили возможности, чтоб «нарисовать» подобные пасторали, только с помощью уже музыкальных средств выразительности. Послушаем. Какие примеры звукоизобразительности подготовили для нас участники крнцерта.

1. В. Валонд «Пастораль»
2. Ф. Куперен «Маленькие ветряные мельницы»

«Хорошо темперированный клавир», или «ХТК»…..О чем говорит нам столь сложное название? Само понятие «клавир» родилось в эпоху Баха и связано с появлением нового инструмента – клавира. Клавир – это родственник клавесина, предшественник привычного для нас фортепиано. На клавире стало возможным исполнять произведения во всех 48 тональностях, как и на современном фортепиано, и Бах с радостью продемонстрировал эту возможность, написав цикл из 48 прелюдий и фуг во всех тональностях.

Л. Бетховен изучал «ХТК» с детства, называя его «Музыкальной Библией», В. А. Моцарт тоже оценил по достоинству работу Баха. Позже Р.Шуман писал: « Играй усердно фуги больших мастеров, и прежде всего И.С. Баха; «Хорошо темперированный клавир» должен стать твоим хлебом насущным».

Существует легенда, что Бах написал первую часть очень быстро, «одним махом», находясь в каком-то месте, где инструмент был ему недоступен и где он очень от этого скучал. Напомню, что в первую часть «ХТК» входят 24 прелюдии и фуги!

Ни одна музыкальная школа сегодня не обходится в своих программах без прелюдий и фуг из «ХТК». Невозможно полностью описать, насколько велико влияние этого труда на последующие поколения музыкантов и н амировую музыкальную культуру в целом.

1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга ре минор, ХТК 1 т.

Форма рондо также зародилась в эпоху барокко. Все мы так или иначе знакомы с этой формой. Думаю, нет ни одного человека. Кто бы не слышал «Турецкое рондо» В.А. Моцарта. Рондо основано на чередовании основной темы, он называется «рефрен» и разными по содержанию «эпизодами». Предлагаю послушать рондо и не только насладиться прекрасной музыкой, но и попытаться услышать то самое чередование, о котором сейчас шла речь!

1. Й. Гайдн «Венгерское рондо»

Следующая пьеса написана современным петербургским композитором, но жанр ее также уходит корнями в глубину веков.

1. Е. Желинский «Ноктюрн»

Следующие две старинные сонаты даютнам понимание какой была соната в эпоху барокко. В ней как на сцене, вдруг являются различные образы, характеры, ситуации. Еще нет широкого развития, драматизма, какие мы можем слышать у Моцарта, Гайдна, Бетховена, но начало пути положено, и в дальнейшем соната достигнет расцвета в творчестве венских классиков и займет одно из почетнейших мест в творчестве многих и многих композиторов последующих эпох.

Первый пример, который мы услышим, отсылает нас к пасторальным сценам, к звукоподражаниям: охотничий рог, лошадиный топот, завывание ветра…. Будем фантазировать вместе с исполнителем.

1. Д. Скарлатти Соната соль мажор

Второй пример старинной сонаты изобилует украшениями, танцевальный, изящный, легкий, беззаботный…

1. Д. Скарлатти Соната ре минор

И в заключении концерта прозвучит произведение известнейшего джазового аккордеониста нашего времени Ришара Гальяно вальс «Марго». Тот самый танец, который когда-то был лендлером, потом превратился в блестящий венский вальс (его мы с вами сегодня слышали), теперь заиграл совсем иными, необычными, джазовыми красками.

1. Р. Гальяно Вальс «Марго»

Наше музыкальное путешествие во времени подошло к концу. Давайте еще раз отметим для себя как важно и интересно узнавать что-то новое, открывать новые неизведанные горизонты, изучать опыт прошлых поколений и ощущать себя сопричастным вечному и прекрасному миру музыки!