

О. Б. Смирнова, С. И. Палаш

**Лекция-концерт, посвященный
150-летию С. М. Майкапара**

В программе музыкальных школ не предусмотрено специальное изучение творчества С. Майкапара, но учащиеся фортепианного отделения любого возраста всегда с удовольствием слушают и исполняют его произведения.

Жизнь этого композитора интересна и содержательна, он занимался фортепианным исполнительством, педагогикой, создавал пьесы для детей, уделял много внимания научной деятельности. Уроженец г. Херсона, Майкапар вскоре вместе с семьёй переехал в Таганрог, где стал учиться музыке у итальянца Гаэтано Молла. По окончании гимназии он поступил на юридический факультет Петербургского университета, одновременно продолжив осваивать музыкальную науку в петербургской консерватории, занимаясь по двум специальностям – как пианист у В. Демянского, В. Чези, И. Вейса и как композитор у профессора Н. Соловьёва..

После стажировки в Вене у знаменитого пианиста профессора Теодора Лешетицкого, он живёт в Москве, затем в Твери, где преподаёт в организованной им музыкальной школе, много концертирует по Европе, сочиняет фортепианные пьесы для детей, занимается наукой.

Двадцать лет жизни, вдумчивого плодотворного труда С. Майкапара связаны с Петербургской (Петроградской-Ленинградской) консерваторией, куда его пригласил преподавать А. К. Глазунов. Знаменательным событием стало исполнение музыкантом всех фортепианных сонат Л. Бетховена, которое состоялось в течение нескольких вечеров с Малом зале консерватории.

В последние годы жизни С. Майкапар оставил педагогическую деятельность и сосредоточился на композиции, исполнительстве и научной деятельности. Среди трудов Майкапара следует отметить наиболее важные: «Музыкальный слух, его значение, природа, особенности и метод правильного развития», книгу «Значение творчества Бетховена для нашей современности», книгу воспоминаний «Годы учения». Майкапар известен как автор многочисленных работ, посвящённых обучению фортепианной игре и общим вопросам музыкальной педагогики.

Пьесы С. Майкапара, неизменно включаются в программы любого начинающего пианиста. Таковы его «Маленькие новеллы», «Театр марионеток», «Шесть колыбельных сказочек», «Соната для юношества», цикл пьес «Бирюльки», сборник «Первые шаги» для фортепиано в четыре руки, «20 педальных прелюдий» и другие сочинения. Его яркие доступные для понимания пьесы с удовольствием играют наши учащиеся. Поэтому мы хотели подробнее познакомить юных пианистов и их родителей с неординарной личностью автора этих пьес.

В концерте приняли участие много детей, звучала музыка С. Майкапара, ученики чувствовали себя настоящими артистами, выступая перед большой аудиторией слушателей.

В проект включены сценарий, музыкальные номера и презентация.

Слайд №1

Ведущий: Эти слова принадлежат известному широкому кругу музыкантов и любителей композитору, который все свое творчество посвятил созданию музыки для детей и юношества.

Звучит Прелюдия Ре-мажор, слайд №2

Его произведения сегодня являются своеобразной детской музыкальной классикой. Перефразируя слова великого режиссёра К. С. Станиславского, можно сказать о его творческом кредо: «Для детей надо писать так же, как для взрослых, только лучше». И действительно, юным пианистам разных стран (его сборники издавались в Европе и Америке) нравится и слушать, и исполнять интересные, яркие, технически доступные пьесы.

Слайд №3

Южный приморский городок, в который переехала семья Майкапара из Херсона почти сразу после рождения Самуила, отличался прекрасным климатом: Азовское море, продолжительная и цветущая весна, аллеи из акаций. Город был известен своей музыкальностью. Сюда приезжали видные музыканты, зная, что встретят на своих концертах много любителей и ценителей серьезной музыки. Здесь жили разбогатевшие греческие семейства, которые выписывали из Италии оперные труппы, содержали большой оркестр, приглашали дирижеров и хормейстеров.

В каждой интеллигентной семье процветало домашнее музицирование, и детей учили играть на различных музыкальных инструментах. Любили музыку и в семье великого русского писателя А. П. Чехова, который родился и вырос в Таганроге.

Слайд №4

В такой творческой атмосфере, в семье, где почиталось искусство, начал свой жизненный путь будущий известный композитор.

Его отец очень любил музыку, он мог слушать её часами и часто просил детей поиграть ему. Сам он не владел ни одним из инструментов, зато очень хорошо играла на фортепиано мама юного музыканта, а его дядя - на скрипке. Они и привили первые навыки игры пятилетнему Самуилу и его сёстрам .

Слайд №5,6

Звучат «Детский танец», «Вальс», слайд №7

Слайд №8

Майкапар почти не упоминает о годах, проведенных в мужской гимназии. Известно только, что преподаватели там были высококультурными людьми, в гимназии царил творческая атмосфера (здесь же учился и А. П. Чехов). Майкапар окончил её с серебряной медалью. Во время учебы

Майкапар музицировал с друзьями, играл в ансамблях, посещал театр и ходил на концерты знаменитых музыкантов А. Рубинштейна, А. Есиповой, С. Танеева, Л. Ауэра. В 11 лет он начал импровизировать. С 9 лет уже выступал в концертах. Вот несколько интересных фактов из его выступлений.

Однажды, он играл на концерте с сестрой в 4 руки. Сестра случайно перелистнула лишнюю страничку и остановилась в растерянности, но Самуил не растерялся, симпровизировал, в это время нашёл нужную страницу, и они вместе доиграли до конца. Никто не заметил оплошности.

В 11 лет он исполнял «Perpetuum mobile» Вебера в театре.

В зал зашёл нетрезвый извозчик и, чтобы прервать выступления, закричал на весь зал: «Пожар!». Публика в смятении повскакивала с мест и хотела бежать прочь из зала. Майкапар, который начитался книг об индейцах, решил, что они проникли в зал, и в испуге залез под рояль. Дирекция успокоила публику и попросила Майкапара продолжить выступление. Мальчик преодолел страх и сыграл трудное произведения до конца.

Во время одного из концертов была сооружена эстрада для хора, но она была настолько хрупкой, что не выдержала веса хора и рояля и всё сооружение с артистами рухнуло. Майкапар, чудом успел выскочить из-под падающего рояля. Так с детских лет он научился владеть собой и не терялся в трудных ситуациях.

Ему нравилось выступать: праздничная атмосфера, присутствие слушателей, ярко освещенный зал вдохновляли его. На концертах он играл даже лучше, чем дома. Это доставляло ему огромное удовольствие, он нуждался в публике.

Звучит «Стаккато-прелюдия», слайд№9

Музыка уже в то время стала его подлинной страстью. Её поощряли родители и первый учитель – Гаэтано Молла.

Слайд№10

Родом из Италии, Молла был хормейстером в Миланском театре Ла Скала, но побывав на гастролях в Таганроге, влюбился, женился на местной хористке и навсегда остался в России, внося огромную лепту в развитие музыкальной культуры города. Он стал дирижером оперного оркестра, руководил городским оркестром. Талантливый, с горячим итальянским темпераментом и преподавал он «горячо». Большое внимание в обучении уделял чтению с листа. Давал ноты с множеством линеек, надо было быстро называть ноты, читать в ритме, дирижируя правой рукой. Так Майкапар научился отлично читать с листа, познакомившись с музыкой Баха, Моцарата, Гайдна, Верди.

Звучит «Тарантелла», слайд№ 11

К четырнадцати годам он стал лучшим аккомпаниатором и выступал с приезжими артистами.

Звучит «Романс», слайд№12

Однажды в Таганрог с гастролями приехала знаменитая пианистка, ученица Листа, София Менгер.

Слайд №13

Майкапар вместе с отцом пришли к ней на консультацию. Послушав игру мальчика, София заметила в нём большой исполнительский талант. Пианистка попросила сыграть гамму до мажор по всей клавиатуре. Майкапар справился с заданием не слишком хорошо, тогда София сама сыграла гамму в терцию быстро, легко и чётко, как волшебница. «Чтобы так научиться играть придется заниматься по двенадцать часов», - сказала София и предложила поехать заниматься с ней.

Подумав, Майкапар отказался, дав объяснение своему решению: если заниматься два года по двенадцать часов – «останусь на всю жизнь необразованным человеком». Ему нравились и другие науки, в том числе математика. В семье было решено, что Самуил станет юристом, тем более с серебряной медалью поступление в Университет было обеспечено.

Но и музыка была необходима ему, как воздух. Майкапар решил поступать сразу в Университет и консерваторию. И отправился в Петербург.

Слайд №14

Звучит «Меланхолический вальс», слайд №15

В консерваторию он был принят условно из-за слабой технической подготовки. Но за год Майкапар выправил технику и успешно сдал экзамен.

Учеба давалась нелегко. Юридический факультет был выбран им потому, что много времени оставалось свободным для занятий музыкой и тем не менее, для упорных многочасовых занятий времени часто не хватало. Скоро Майкапар научился правильно работать над произведениями, подробно останавливаясь на отдельных фрагментах произведения, тогда как раньше он просто играл пьесу несколько раз от начала до конца.

Звучит «В разлуке», слайд №16

Несколько слов об учителях С. Майкапара.

Директором консерватории был тогда А. Рубинштейн, знаменитый музыкант, пианист, выдающийся композитор.

Слайд №17

Впечатления от его концертов были ошеломляющими. Потрясающая мощь фортиссимо, нежное и мягкое пианиссимо. Внешне он очень напоминал Бетховена.

Сам Рубинштейн бывал настолько поглощен исполнением, что забывал, что находится в зале. Так, однажды он на весь зал громко пропел трагическую мелодию полонеза Шопена.

Рубинштейн был очень благожелателен к ученикам, стараясь найти в исполнении хорошие стороны. Рассказывают, как однажды молодой пианист, не сосредоточившись, плохо начал играть. Рубинштейн резко оборвал его

игру: «Скажите, это рояль сам заиграл или вы начали играть? Посидите немного и начните еще раз».

Маэстро не любил, когда ученик застывал в растерянности, забыв текст произведения. Однажды, когда ученица остановилась и от волнения почти впала в полуобморочное состояние, прозвучало: «Служитель, принесите ведро воды и обдайте её с головы до ног!».

Когда же ученик, забыв текст, мог как-то обыграть забытое место, возвращаясь назад или импровизируя перескакивая через него, хвалил: «Молодец! Хорошо выкрутился!»

Звучит «Всадник в лесу», слайд №18

Всю жизнь Майкапар был благодарен и своему преподавателю В. Чези за знакомство со многими произведениями великих полифонистов И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, за приобщение к искусству полифонии.

Слайд №19

Студенты университета, жившие в одной комнате с Майкапаром, который часто подолгу играл произведения Баха, сетовали: «Ну что ты такую ерунду играешь! Всё один и тот же мотив повторяется без конца. Надоедает слушать!» К концу года, прислушавшись, они уже смогли оценить его могучий талант: «Поиграй, пожалуйста, Баха! Уж очень хороша эта музыка!»

Выпускные экзамены в университете тянулись целых полтора месяца. В это время Майкапар не спал ночами, но сдал и сам себя спрашивал: «Зачем я это делаю?» Видимо, таков характер – доводить любое начинание до конца, всё делать как можно лучше.

Слайд №20.

Учителя Майкапара. Выпускную программу из-за болезни юноша учил в постели, просматривая ноты, полагаясь на внутренний слух, обдумывая оттенки и штрихи. Когда он выздоровел, оказалось, что ноты были уже не нужны, текст был выучен.

Однажды однокурсница, которая часто забывала текст, спросила, как ей быть. Майкапар дал совет мысленно проигрывать произведения, представляя подробности звучания. Воспользовавшись советом, пианистка сыграла программу высокохудожественно и без запинок.

Выпускную программу Майкапар исполнил так хорошо, что А. Рубинштейн назначил его, единственного из всех, играть на выпускном вечере в Михайловском дворце!

Звучит «У моря», слайд №21.

По настоянию А. Рубинштейна после выпуска Майкапар едет совершенствовать своё мастерство в Вену, к знаменитому педагогу Теодору Лешетицкому, ученику К. Черни.

Слайд №22

Этот крупнейший педагог и пианист может быть назван одним из родоначальников нашей фортепианной педагогики. Приехав в Петербург в 1852 году, он жил здесь четверть века, занимаясь концертной деятельностью и преподаванием. Рубинштейн пригласил его в открывшуюся в 1862 году консерваторию, где он преподавал до самого отъезда в Вену в 1878 году. За жизнь он воспитал более тысячи учеников, среди которых Анна Есипова, Владимир Пухальский, Василий Сафонов и другие.

Слайд №23

В 1898 году Майкапар обосновался в Москве. Здесь он дает концерты, пишет научные работы. В 1909 году издан большой труд композитора «Музыкальный слух, его значение, природа, особенности и метод правильного развития».

Слайд №24

В 1901 году он переехал в Тверь и открыл там собственную музыкальную школу, которая просуществовала три года. Конечно, за это время Майкапар не мог увидеть результаты своего труда, но занятия с детьми привели его к мысли о создании детских фортепианных пьес. Так появились «Миниатюры» и «Маленькие новеллы».

Звучит «В кузнице», слайд №25

С 1903 по 1910 годы Майкапар живёт в Германии, где даёт концерты в Берлине, Лейпциге и других городах, преподаёт, сочиняет пьесы для фортепиано.

Слайды №26, 27

Ряд концертов Самуил Моисеевич даёт вместе с женой, певицей Софией Майкапар.

Слайд №28

Звучит «Баркарола», слайд №29

Майкапар знакомится с композиторами, исполнителями, музыковедами, но не теряет связи с Россией, приезжает к родным на отдых.

Осенью 1910 года он получил приглашение от А. К. Глазунова стать преподавателем фортепиано в Петербургской консерватории.

Слайд № 30

Эта консерватория считается и по сей день одной из лучших в мире. Кафедру возглавляла А. Есипова - непререкаемый авторитет среди педагогов и концертирующих пианистов.

Слайд №31

Предложение было очень лестным. И Майкапар согласился. Почти 20 лет композитор преподавал в консерватории. Он принадлежал к числу «умных исполнителей», был вдумчивым музыкантом. Особенно ему удавалось исполнение музыки Л. Бетховена. Так, например, в 1927 году в Малом зале Ленинградской консерватории в течение семи вечеров им были

исполнены все тридцать две сонаты композитора. За годы работы он выпустил свыше сорока пианистов. Всё это время Майкапар занимается композицией.

Из числа сочинений, созданных в дореволюционные годы, подлинными триумфаторами стали «Бирюльки».

Слайд №32

Почти 90 лет эти необычные миниатюры для маленьких исполнителей пользуются неизменной любовью, поэтому много раз переиздавались.

Что же такое «Бирюльки»? Когда-то у детей так называлась любимая домашняя игра. Надо было крючком доставать маленькие фигурки, не потревожив соседние. Пьесы из этого цикла напоминали те самые бирюльки – страну детства.

Слайд № 33

Пьесы цикла разнообразны по образам. Здесь есть музыкальные портреты. Например, маленький пастушок, играющий на свирели ясным солнечным днём. Веселый наигрыш звенит над лугами!

Звучит «Пастушок», слайд № 34

Маленький командир – он мужественен, отважен. Четким голосом отдает приказы и марширует со своими солдатами

Звучит «Маленький командир», слайд № 35

А вот и музыкальные пейзажи: в пьесе «Весною» можно услышать журчание ручьев, птичьи трели. Светлая, нежная музыка.

Звучит «Весною», слайд № 36

«В садике» - лёгкая жизнерадостная пьеса. Летний день, детская площадка, веселые игры!

Звучит «В садике», слайд № 37

Ну, а зима приносит с собой свои забавы. О них расскажет пьеса «На катке»

Звучит «На катке», слайд №38

Мир сказки загадочен, удивителен. Неторопливо льется мелодия-рассказ в пьесе «Сказочка». Мелодия распевная, русская, с подголосками.

Звучит «Сказочка», слайд № 39

Пьеса «Мимолетное видение» первоначально называлась «Эльф». В основе - легкая «порхающая» тема - образ неуловимый, словно улетающий ввысь.

Звучит «Мимолетное видение», слайд № 40

Шкатулка, интересно открыть эту вещицу. Поднимаешь крышечку - и начинает звучать легкая, звенящая, как колокольчики, музыка. Может быть, под нее танцует маленькая балерина.

Звучит «Музыкальная шкатулка», слайд № 41

А вот загадка:
Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали.
А пошли искать их днём –
Ищем, ищем – не найдем.

Легкие, прозрачные, маленькие капельки-росинки.

Звучит пьеса «Росинки», слайд № 42

Высохли росинки и появляются разноцветные бабочки и мотыльки. Они легко и быстро порхают с цветка на цветок.

Звучит «Маленький мотылек», слайд № 43

Какие выразительные и точные названия у каждой пьесы! Как тщательно подбирал их композитор, стараясь развить у детей музыкальную фантазию.

Слайд № 44,45

Майкапар известен как автор многочисленных статей и книг, посвящённых обучению фортепианной игре и общим вопросам музыкальной педагогики. В его пьесах всегда тщательно расставлены все обозначения, дана удобная аппликатура. Это очень помогает в работе над пьесами и педагогам, и ученикам.

Над чем бы он ни трудился Майкапар, все было очень добротное. Пишет книгу – изучает тщательно все материалы, источники. Готовит концерт – просчитывает время звучания, паузы, антракты. Учит произведения – ювелирно отделяет их.

Звучат Педальные прелюдии, слайды № 46,47,48

Доведя последнего студента до выпуска, он оставляет работу в консерватории, сосредоточившись на композиторском творчестве и научной работе.

В 1934 году проводился конкурс юных дарований в Ленинграде. В нем участвовали дети от 7 до 16 лет. Майкапар был в составе жюри. Насколько композитор был популярен, можно понять по репертуару юных пианистов: более половины исполняемых пьес были пьесы Майкапара.

После конкурса он пишет работы, посвящённые фортепианной педагогике: «Как работать на рояле», «Детский инструментальный ансамбль и его значение в системе музыкального образования», сочиняет сборник пьес для фортепиано в четыре руки «Первые шаги».

Звучит «Русалка», слайд №49

Майкапар работал до последних дней. Умер композитор 8 мая 1938 года, похоронен на Волковском кладбище в Ленинграде.

Слайд №50

«Слава, громкое имя, блистательная артистическая карьера никогда меня не интересовали, и к ним я не стремился. Работа и искусство дали блага гораздо более ценные и прочные, чем громкое имя, блестящая карьера и связанные с ними жизненные преимущества. Лучшие часы – часы, проведенные за работой, за роялем, за нотной бумагой. А самое ценное – сознание, что своим искусством выполнил долг перед людьми, вносил долю в культурную общественную жизнь».

Литература

1. С. Майкапар. Годы учения. «Искусство», М.,1938
2. А. Е. Майкапар. Самуил Майкапар и его фортепианные циклы. «Классика», 2009
3. Д. Рабинович. Портреты пианистов. М.,1963
4. Э. Тургенева. Начальный период обучения игре на фортепиано. М.,1989