

Музыкальный

КАЛЕЙДОСКОП

«Музыкальный калейдоскоп»

(о композиторах и не только).

Опыт ведения музыкального блога в ДМШ, ДШИ, ДХШ.

Автор: Марина Углова

Преподаватель Детской хоровой школы №1

г. Екатеринбург

*«... в русском искусстве Шляпин — эпоха, как Пушкин»
(М. Горький)*

*1 февраля – день рождения великого русского певца-баса **Фёдора Ивановича Шляпина (1873 – 1938).***

На уроках музыкальной литературы часто звучит незабываемый голос великого певца в записи. В этой

подборке высказываний современников хотелось бы показать, какая невероятная популярность была у этого легендарного артиста, какой колоссальной личностью Шляпин был в мировом искусстве:

«Иногда природа расщедрится, что диву даёшься: всё соберет, все свои возможности мобилизует и сделает, например, Шляпина, это русское чудо. Потом, конечно, долго отдыхает, чтобы набраться сил и ещё что-нибудь такое придумать...»

(Рина Зелёная, «Разрозненные страницы»)

Писатель Иван Алексеевич Бунин:

«И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна, — от приятельства с кузнецом до приятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция немалая. Была его жизнь и счастлива без меры во всех отношениях: поистине дал ему бог «в пределе земном все земное». Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет странствий по всему миру и всяческих земных соблазнов».

А.М. Горький, друг Ф.И. Шляпина:

«Такие люди, как он, являются для того, чтобы напомнить всем нам — вот как силен, красив, талантлив русский народ!».

из письма А.М. Горького Шляпину (март 1913 г.):

*«...ты в русском искусстве музыки первый, как в искусстве слова первый — Толстой... Это говорит тебе не льстец, а искренне любящий тебя русский человек, для которого ты — **символ русской мощи и таланта**. Когда я смотрю на тебя — я молюсь благодарно какому-то русскому богу: спасибо, боже, хорошо ты показал в лице Федора, на что способна битая, мученая, горестная наша Земля! Спасибо, — знаю, есть в ней сила! И какая красавица — сила!*

«Откуда-то снизу, минуя все эстетические заставы и застенки, не оплатив своего таланта даже восьмидесятикопеечной гербовой маркой, прорезая короткий и прямой путь, как поднимающийся вверх орел, — появился

неизвестный человек с фамилией Шаляпин, сразу стал известным и сразу поднялся так высоко, что шапка валится, на него глядячи» (писатель Леонид Андреев, 1901).

Из статьи писателя Л.Н. Андреева «О Шаляпине» (8 октября 1902 г.)

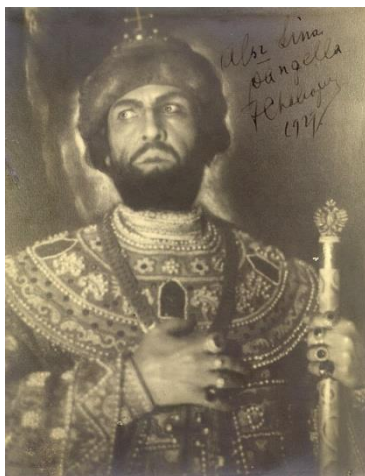

«Я хожу и думаю о Шаляпине. Я вспоминаю его пение, его мощную фигуру, его непостижимо-подвижное, чисто русское лицо, — и странные превращения происходят на моих глазах...

Из-за добродушно и мягко очерченной физиономии вятского мужика на меня глядит сам *Мефистофель* со всей колючестью его черт и сатанинского ума..., настоящий дьявол, от которого веет ужасом;

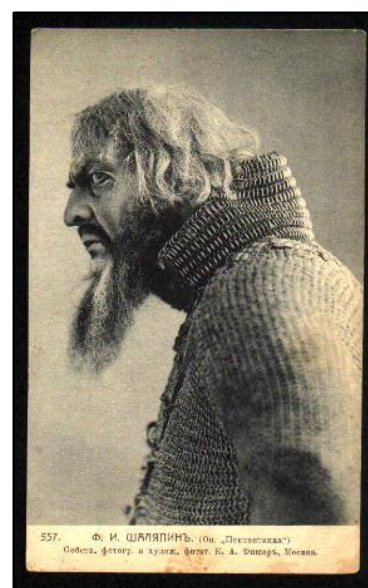

Вот таинственно, как и надо, исчезает в лице Шаляпина Мефистофель; одну секунду перед моими глазами то же мягко очерченное, смышенное мужицкое лицо — и медленно выступает величаво-скорбный *образ царя Бориса...*

Величественная плавная поступь, которой нельзя подделать, ибо годами повелительности создается она. Красивое сожженное страстью лицо тирана, преступника, героя, пытавшегося на святой крови утвердить свой трон; мощный ум и воля и слабое человеческое сердце.

А за Борисом - злобно шипящий *царь Иван*, такой хитрый, такой умный, такой злой и несчастный;

милейший Фарлаф во всеоружии своей трусливой глупости, добродушия и бессознательного негодяйства;
а еще дальше — сурово-прекрасный и дикий Олоферн;

И все это изумительное разнообразие лиц заключено в одном лице; все это дивное богатство умов, сердец и чувств — в одном уме и сердце вятского крестьянина Федора Ивановича Шаляпина, а ныне, милостью его колоссального таланта, европейской знаменитости...».

К.С. Станиславский

Согласные надо петь, смаковать. Шаляпин допевал каждую согласную. Бельканто не будет без согласных.

Шаляпин поет каждую букву. Шаляпин умел петь на согласных, этим он отличался от других певцов. Мне пришлось много разговаривать с Шаляпиным в Америке. Он утверждал, что можно выделить любое слово из фразы, не теряя при этом необходимых ритмических ударений в пении. Фокус Шаляпина в слове...

С.В. Рахманинов

«Он пел так, как Толстой писал».

“Шаляпин не умрет. Умереть он не может. Ибо он, этот чудо-артист с истинно сказочным дарованием, забываем... Для будущих же поколений он будет легендой”.

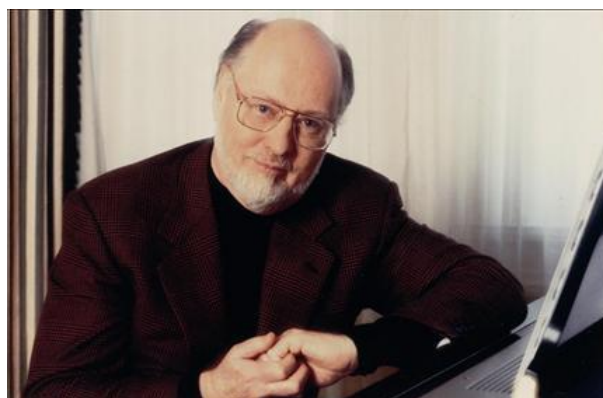
- Послушайте забываемый голос великого русского певца:

<https://www.youtube.com/watch?v=zvrXPuyT6hE>

Многим ребятам в нашей хоровой школе знаком этот герой и его друзья по книгам Джоан Роулинг и серии фильмов-фэнтези о Гарри Поттере, а также известны и любимы фильмы «Один дома», «Звездные войны». А известно ли вам, что к этим и многим другим фильмам написал музыку один человек - американский композитор **Джон Таунер Уильямс**? Сегодня, 8 февраля, день его рождения!

Джон Таунер Уильямс (родился **8 февраля 1932 года** в Нью-Йорке) — выдающийся американский композитор и дирижёр, один из самых успешных кинокомпозиторов в истории.

За свою карьеру Уильямс написал музыку к таким известным картинам, как «Один дома», «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», «Челюсти», «Супермен», «Инопланетянин», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода», «Звёздных войн» (в том числе, знаменитый «Имперский марш»), «Гарри Поттер» и многим другим. Также Уильямс создал музыку к четырём Олимпийским играм, множеству телесериалов и концертных номеров.

Уильямс сотрудничал со знаменитыми американскими кинорежиссёрами: Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом.

За свою творческую карьеру Джон Уильямс завоевал множество самых престижных кинематографических наград, он — пятикратный лауреат премии «Оскар». А в качестве номинанта на золотую статуэтку Американской киноакадемии он выступал столь большое число раз (52 раза), что может сравниться за всю историю этой премии лишь с Уолтом Диснеем (59 раз). Композитор также награжден Национальной медалью США за вклад в искусство.

С **1980** по **1993** год Уильямс работал дирижером Бостонского Эстрадного Оркестра и сейчас является его заслуженным дирижером. Джон Уильямс не ограничивается жанром киномузыки, он также пишет серьёзную симфоническую музыку для оркестра.

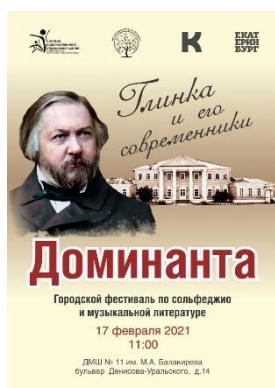
Стиль композитора стал мгновенно узнаваемым широкой публикой ещё в 70-е годы XX века, и вот уже полвека маэстро не перестаёт удивлять своих поклонников.

- Послушайте «Волшебную музыку» из фильма «Гарри Поттер»:

<https://www.youtube.com/watch?v=oi007IrGQZI>

«Музыкальный калейдоскоп» (о композиторах и не только), 15.02

День памяти композитора М.И. Глинки

В Детской хоровой школе №1 учащиеся готовятся к городскому фестивалю по сольфеджио и музыкальной литературе «Доминанта», который состоится 17 февраля 2021 года на площадке ГРЦ. Тема фестиваля: "М.И. Глинка и его современники". Сегодня же, 15 февраля, музыкальный мир отмечает день памяти великого русского композитора, основоположника русской классической музыки.

В ряду великих композиторов, составивших славу и гордость русской музыки, немеркнущим светом сияет имя **Михаила Ивановича Глинки** (01.06.1804 – 15.02.1857). Он был первым из музыкантов, сумевшим во всей глубине выразить в звуках душу русского народа. С музыки Глинки начинается собственно «период русской музыки».

И в то же время творчество Глинки – бесценный вклад в мировую музыкальную культуру: Михаил Иванович Глинка является первым русским композитором, который достиг мировой славы.

Роль Глинки в русской музыке подобна роли Пушкина в русской литературе: *"Во многих отношениях Глинка имеет в русской музыке такое же значение, как Пушкин в русской поэзии. Оба - великие таланты, оба - родоначальники нового художественного творчества – оба глубоко национальные, черпавшие свои великие силы прямо из коренных элементов своего народа, оба создали новый русский язык - один в поэзии, другой в музыке"* (В.В. Стасов). С легкой руки критика В. Стасова Глинку стали называть *«Пушкиным русской музыки»*.

Михаил Иванович Глинка создатель русской классической оперы и русского классического романса; он заложил основы классического русского симфонизма. Глинка определил развитие русской музыки на многие десятилетия вперед, и все последующие русские композиторы по праву считают Глинку своим учителем:

«Слава Глинке, указавшего путь истины!» - М.П. Мусоргский.

«Если бы гений как творческую силу в её количественном и качественном отношении можно было измерить и определить в виде какой-нибудь известной величины, то гений оказался бы приблизительно одинаков у Моцарта и Глинки».

Н.А. Римский-Корсаков

«Музыкальный калейдоскоп» (о композиторах и не только), 22.02
Из истории одной оперы...

Сегодня – 22 февраля, близится праздник «День защитника отечества». Но в нашей заметке пойдёт речь не об этом, а об опере русского композитора *Модеста Мусоргского «Борис Годунов»*, чья сценическая история началась ровно **150 лет назад: 22 февраля 1871 года**. Вернее, она могла и не начаться, так как в этот день комитет капельмейстеров Мариинского театра в Петербурге шестью голосами против одного отверг оперу. По этому поводу критик Стасов писал в статье «Тормоза нового русского искусства»: *«...никогда и нигде, кроме нашего отечества, не слышано и не видано, чтобы какое-то музыкальное начальство останавливало произведение на своем шлакбауме и никому не давало его услышать»*.

Спустя год оперу, уже во второй редакции, переделанную и дополненную автором, вновь отвергли. Лишь осенью 1873 года благодаря усилиям певицы Юлии Платоновой опера была принята к постановке. 27 января 1874 года «Борис Годунов» впервые увидел свет ramпы. Вот свидетельство Стасова о премьере:

«Это было великое торжество Мусоргского. ...Двадцать представлений прошли с полнехоньким театром...»

Но уже вскоре после смерти Мусоргского, в 1882 году, опера была снята с репертуара. Чтобы спасти от забвения исчезнувшую из репертуара оперу, Римский-Корсаков делает её новую редакцию, и в его инструментовке «Борис Годунов» обретает второе рождение на сцене частного театра Мамонтова в Москве в 1896 году с Фёдором Шаляпиным в главной роли.

В 1908 году в новой оркестровой редакции Римского-Корсакова оперу впервые (на русском языке) услышали за рубежом, в Париже, в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева (с Фёдором Шаляпиным в главной партии), где она произвела настоящий фурор.

Сейчас трудно себе представить, что одной из лучших русских опер отказали в постановке на сцене. В наше время «Борис Годунов» не сходит с афиш оперных театров мира. Каждый оперный театр мечтает иметь этот шедевр в своем репертуаре, и каждый певец-бас мечтает спеть партию царя Бориса. Всё чаще постановщики спектакля предпочитают одну из авторских версий сочинения.

Звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков впервые исполнил заглавную партию в спектакле "Борис Годунов" на сцене Большого театра 12 и 14 января 2021 года. По мнению Абдразакова, "если бас не пел Бориса, можно сказать, зря пел всю жизнь", эта партия одна из сложнейших и вместе с тем "обязательных" вершин в карьере любого русского баса.

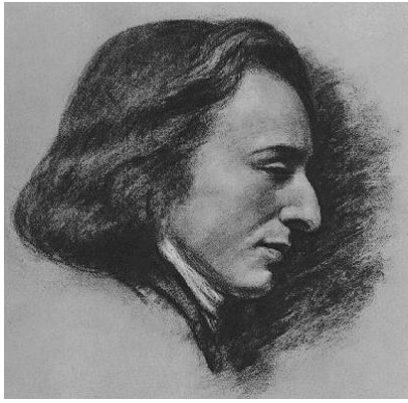
Дебют Абдразакова в этой роли впервые состоялась на сцене Парижской национальной оперы в 2018 году. В августе 2020 певец исполнил Бориса в Мариинском театре, а в 2021-м ему предстоит спеть эту партию на премьере постановки в Опере Монте-Карло.

Михаил Мугинштейн, историк оперы, музыковед, критик, автор энциклопедии «Хроника мировой оперы», считает, что *«Мусоргский отражает трагедию русской истории. Оперы Мусоргского – величайшие образцы, им нет равных в историческом жанре не только у русских композиторов, которым до Мусоргского безумно далеко, но и у западных. Для меня Мусоргский – не просто великий композитор; его опера – абсолютный прогноз русской истории».*

- Послушайте в исполнении Ильдара Абдразакова сцену из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов»

<https://www.youtube.com/watch?v=CJUWIOcTRZk>

«Музыкальный калейдоскоп», 01.03.

«Варшавянин по происхождению, сердцем поляк, а по таланту гражданин мира...»

Сегодня, 1 марта, в первый день долгожданной весны, мы отмечаем день рождения **Фридерика Шопена**, гения польского народа, «польского Моцарта» (1810 – 1849). Он прожил недолгую, всего 39 лет, но яркую жизнь. В истории

человеческой культуры Шопен занял высокое место основоположника польской музыкальной классики и вместе с тем одного из величайших мастеров мировой музыкальной культуры.

Творчество Шопена оказало значительное влияние на всю мировую музыку. Ниже мы приводим высказывания о Шопене его современников и потомков.

- Шопен прошел среди нас как видение.

Ференц Лист

- Чистый, великодушный, добрый, соболезнующий, он исполнен был одним чувством, самым благородным из земных чувств, – любовью к родине.

Ференц Лист

- Его личность и внешность столь гармоничны, что любые комментарии были не нужны. Его голубые глаза были скорее одухотворенными, нежели мечтательными, улыбка тонкой и мягкой, но никогда горькой. Цвет лица был нежен и прозрачен, светлые волосы шелковисты, нос выразительно изогнут. Он был среднего роста, хрупкого телосложения. Движения его были исполнены грации. Он держался с таким благородством, что с ним произвольно общались как с князем.

Ференц Лист

- Этот Шопен – просто ангел; его доброта, нежность, терпение иногда меня беспокоят; я полагаю, что это чересчур тонкая натура для того, чтобы жить нашей грубой и тяжелой земною жизнью.

Жорж Санд

- Он был чист, как слеза!

Теофил Квятковский

- Это человек необыкновенной чувствительности. Малейшее прикосновение к нему – это рана, малейший шум – удар грома; человек, признающий разговор только с глазу на глаз, ушедший в свою таинственную жизнь и только изредка проявляющий себя в каких-нибудь неудержимых выходках, прелестных и забавных.

Генрих Гейне

- Шопен необыкновенный человек. Это самый настоящий артист из всех, кого мне доводилось встречать. Он принадлежит к тем немногим, которыми можно восхищаться и которых можно уважать.

Эжен Делакруа

- Шопен был ярким мимом, превосходным карикатуристом, у него было великолепное чувство юмора. Мало кто умел так смешить собеседников, как он, и мало кто мог быть приятнее в обществе и, одновременно, незаметнее и проще.

Эжен Делакруа

- Каждая нота у Шопена – чистое золото.

Антон Рубинштейн

- Он на целые дни запирался в своей комнате, плакал, бегал взад и вперед, ломая перья, сотни раз повторял один и тот же такт... Вот так он мог потратить шесть недель на одну страницу – чтобы, в конце концов, записать ее в том же виде, в каком наскоро набросал ее в первый день.

Жорж Санд

- Когда играет Шопен – звучит не фортепиано, а душа.

Астольф де Кюстин

- Его пальцы – только слуги его души, а этой душе аплодируют люди, которые слушают не одними ушами, но также и сердцем.

Генрих Гейне

- Шопен – это бард, рапсод, дух, душа фортепиано.

Антон Рубинштейн

- Правы те, кто завидует пианистам, что у них есть Шопен!

Лев Оборин

- Шопен был неоспоримым чемпионом романтического фортепиано. Весь мир сводился для него к двум цветам, черному и белому... За свою карьеру, продлившуюся всего около тридцати лет, Шопен полностью изменил представление о том, на что фортепиано способно, а на что нет...

Стивен Фрай

- Шопен боялся открытого моря музыки, ему было страшно в его безбрежности. Чудо заключается в том, что ему удалось полностью заключить свой гений в узкие берега фортепианных мазурок, ноктюрнов, прелюдий и этюдов.

Натан Перельман

- Среди всех классиков и романтиков Шопен – самая зацелованная «икона». И одновременно он же – самая пристреленная мишень, по которой трудно промахнуться.

Артем Варгафтик

- Шопен предлагает, полагает, дает понять, прельщает и убеждает, но он почти никогда не утверждает. И чем больше колеблется его мысль, тем скорее мы следуем за ней.

Андре Жид

- Если правда, что сердцевина всякого искусства есть поэзия... то в истории искусства найдется немного гениальных людей, которые воплощали бы ее в своем творчестве столь полно и совершенно, как Шопен... Каждая нота, каждая фраза дышит поэзией, каждое произведение передает с предельной ясностью и силой целостный поэтический образ – видение поэта.

Генрих Нейгауз

- Труднее всего передать тонкость Шопена и изящество Моцарта!

Генрих Нейгауз

- Нет ничего хрупкого либо болезненного в шопеновском гении. Его природа – застывшая сталь.

Альфред Корто

- Шопен – это прекрасное, утонченное растение на высочайших вершинах философского мышления.

Яков Мильштейн

- Шопен вмещает в себя целый мир и принадлежит всему миру.

Цезарь Кюи

- Значение Шопена шире музыки. Его деятельность кажется нам ее вторичным открытием.

Борис Пастернак

- У меня нет сомнений в том, что музыка Шопена будет звучать вечно. До тех пор, пока будет существовать человеческая культура. Объясняется это, по моему, просто: Шопен воспевает красоту, а красота никогда не исчезнет из жизни человека.

Виктор Мержанов

Послушайте Ноктюрн Фридерика Шопена соч. 9 №2 Ми-бемоль мажор

<https://www.youtube.com/watch?v=bVeOdm-29pU>

Вальс до-диез минор, соч. 64 №2 в исполнении Михаила Плетнёва

<https://www.youtube.com/watch?v=LtE6SPJtTO4>

«Музыкальный калейдоскоп» (о композиторах и не только), 08.03.

Сегодня, в день первого весеннего праздника, наш рассказ пойдёт о самобытнейшем русском композиторе, который родился 9 марта. Его именем названа Уральская государственная консерватория, а также одна из улиц нашего города. Это **Модест Петрович Мусоргский**, композитор редкого таланта, музыкант-реалист, музыкант-народник. Жизнь его была несправедливо коротка, всего 42 года (09.03.1839 – 16.03.1881).

Из школьных учебников мы помним, что карьеру военного он променял на музыку, выйдя в 20 лет в отставку. Шёл своим путём, понимая, что этот путь тернист: *«крест на себя наложил я и с поднятой головой, бодро и весело пойду против всяких к светлой, сильной праведной цели, к настоящему искусству, любящему человека, живущего его отрадою, его горем и страдою»*. На этом пути шёл настолько впереди, что не был понят и принят даже близкими друзьями-коллегами по содружеству «Могучая кучка».

Давайте добавим ещё несколько штрихов к портрету композитора. О Мусоргском вспоминает Л.И. Шестакова, сестра М.И. Глинки: *«С первой встречи меня поразила в нём какая-то особенная деликатность и мягкость в обращении; это был человек удивительно хорошо воспитанный и выдержанный. Я его знала 15 лет и во всё это время никогда не заметила, чтоб он позволил себе вспылить или забыться и сказать кому бы то ни было хотя одно неприятное слово»*.

Будучи помещиком и владельцем нескольких десятков крестьянских душ, Мусоргский после отмены в 1861 году крепостного права, отпустил своих крестьян без выкупа, отдав им землю безвозмездно; и отказался от своей доли наследства в пользу брата, имеющего семью и детей. Впоследствии был вынужден ради куска хлеба служить чиновником в Лесном департаменте за мизерную зарплату.

Вспоминает певица А.Н. Молас: *«Какая у него была удивительно мягкая и поэтическая душа! Модест Петрович терпеть не мог, чтобы ловили рыбу на удочку. «Надо, - говорил он, - ловить сетью, чтобы не мучить напрасно рыбу, надо вообще всегда избегать делать больно какому бы то ни было живому существу и не заставлять страдать другого ни нравственно, ни физически»*.

А была ли у композитора женщина-Муза, которая вдохновляла его творчество? Ею была **Надежда Петровна Опочнина** (1821—1874) — источник вдохновения и тайная любовь Модеста Петровича Мусоргского. Эта женщина сыграла особую роль в жизни композитора, хотя никаких

свидетельств их отношений, никаких упоминаний о ней в письмах Мусоргского нет.

Сближению находящихся в родстве семей Мусоргских и Опочининых послужила дружба Н. П. Опочининой с матерью Мусоргского Ю. И. Чириковой (1813—1865).

Модест Петрович с юных лет питал к Надежде Петровне восторженное обожание. Н. П. Опочинина была на 18 лет старше Мусоргского, относилась к нему с душевной простотой родного человека, «имела на него, — как замечает В. Стасов, — особенно благотворное влияние и при всей дружбе не щадила его недостатков...». Он доверялся ей беспредельно, посвящал в свои замыслы и планы и очень дорожил открытой правдивостью её взыскательных, порой суровых суждений. Сердечная дружба со временем переросла в чувство глубокой, преданной любви. Натура незаурядная и волевая, Опочинина была для Мусоргского идеалом женщины. Возможно, что она явилась прообразом Марфы в опере Мусоргского «Хованщина». На протяжении 15 лет знакомства и теплой дружбы с Н.П. Опочининой Мусоргский посвятил ей несколько фортепианных пьес, а также шесть романсов: «Но если бы с тобою я встретиться могла» (слова В. Курочкина, 1863); «Ночь» (слова А. Пушкина, две редакции - 1864, 1871); «Желание» (слова Г. Гейне, 1866); «Классик» (слова М. Мусоргского, 1867); «Стрекотунья белобока» (слова А. Пушкина, 1867), «Надгробное письмо», слова М. Мусоргского (1874).

Романс-фантазия «Ночь» («Мой голос для тебя и ласковый и томный», 1864) на стихи А.С. Пушкина — восторженное признание в любви. Выказав подобное чувство один единственный раз, композитор больше не возвращался к нему в жанре романса. Романс Мусоргский записал в двух редакциях. Во второй редакции он делает «свободную обработку слов Пушкина»:

<i>Твой образ ласковый</i>	<i>Полны всей силы</i>
<i>Так полн очарованья,</i>	<i>Чар волшебной неги и забвенья...</i>
<i>Так манит к себе, так обольщает,</i>	<i>Мой друг, мой нежный друг!</i>
<i>Тревожа сон мой тихий</i>	<i>Во тьме ночной, в полночный час,</i>
<i>В час полночи безмолвной...</i>	<i>Твои глаза блистают предо мною.</i>
<i>И мнится, шепчешь ты.</i>	<i>Твои глаза блистают предо мною.</i>
<i>Твои слова, сливаясь и журча</i>	<i>Мне... мне улыбаются,</i>
<i>Чистой струйкой, надо мной</i>	<i>И звуки, звуки слышу я:</i>
<i>В ночной тиши играют,</i>	<i>Люблю тебя, твоя, твоя.</i>
<i>Полны любви, полны отрады,</i>	

Послушайте романс Мусоргского «Ночь» в исполнении Галины Вишневской.
<https://www.youtube.com/watch?v=MGFm2VitfDc&t=1s>

«Музыкальный калейдоскоп» – 15 марта

Её называли «Полиной Виардо XX века»...

Сегодня мы знакомимся с уникальной певицей, обладательницей колоратурного меццо-сопрано – *Зарой Долухановой (15.03.1918-04.12.2007)*.

Зара Долуханова – одна из ярчайших и неповторимых звезд «бельканто XX века» – родилась **15 марта 1918 года**. На протяжении десятилетий она была кумиром – самой любимой и обожаемой певицей в России. Для нее писали Прокофьев, Шостакович, Щедрин, Гаврилин, Таривердиев и другие композиторы-современники.

Артистическая судьба певицы поистине уникальна: проучившись в училище имени *Гнесиных*, сначала по классу скрипки, потом вокала, Долуханова в течение 3-х сезонов пела в Ереванской опере. В 1944 году, вернувшись в Москву, стала солисткой Всесоюзного радио. Имея все данные для оперной карьеры, Зара Долуханова выбрала путь камерной певицы.

С самого начала своей артистической карьеры Долуханова покоряла слушателей необыкновенной культурой своего пения, вокальным и артистическим мастерством, легко и непринужденно исполняя труднейшие вокальные партии. Артистка разыскала и освоила первую редакцию арии Розины из оперы Россини «Севильский цирюльник», которую до неё в России ещё никто не пел, исполнила труднейшую виртуозную главную партию в россиниевской «Сороке-воровке». В стране появилась певица, колоратурное меццо-сопрано, рождения которого ждали 100 лет!

Важным событием в жизни певицы стал 1949 год — год победы в Конкурсе вокалистов II Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Будапеште. К ней пришло подлинное признание, начались гастроли по всему миру. С 1959 года Долуханова – солистка Московской филармонии.

Поистине необъятен репертуар певицы — от произведений Баха и Генделя, многочисленных мастеров эпохи барокко до вокальных произведений Прокофьева, Таривердиева, Родиона Щедрина, Валерия Гаврилина... Многолетняя дружба связывала Долуханову с Шостаковичем, он восхищался ее исполнением и «Еврейских песен», и 14-й симфонии...

Её наградам и почестям не было числа: народная артистка СССР, Лауреат Ленинской и Сталинской премий. Долуханова долгое время преподавала в Российской Академии Музыки имени *Гнесиных*, где воспитала немало талантливых учеников.

Приведём высказывания её современников:

Елена Образцова:

«Она изумляла публику музыкальностью и культурой исполнения, изысканностью программ, изумительно красивым голосом и виртуозной техникой. На её концерты ходили как в храм».

Парижская газета «Монд»:

«Заре Долухановой присуще феноменальное мастерство, неповторимый шарм личности, гармоничность облика и таланта.

Она одна заполняла сцену своей гордой грацией, достоинством, очарованием и восхитительной простотой. Какой облик, какая удивительная манера держать себя. Подлинная королева».

Парижская газета «Les Lettres framaais» 17.12.1953:

«Концерт Зары Долухановой явился редким, исключительным событием для публики. Эта выдающаяся артистка не знает барьеров, она беспредельно властвует как над своим голосом, так и над слушателями.

...Королева, подлинная, настоящая, идеал гармоничной красоты!»

Она никогда не изменяла музыке и лишь однажды увлеклась живописью, но только тогда, когда уже перестала заниматься исполнительством. Она была одна и осталась одной, самой яркой звездой на концертном Олимпе.

Прошли годы, и в серии «Великие певцы России 20 века» вышел диск, посвящённый Заре Долухановой — 6 часов звучания. В диске представлены народные песни, романсы, арии из 17 опер и симфоническая музыка.

Зара Долуханова вписала ярчайшую страницу в историю отечественной и мировой вокально-исполнительской культуры. Международный конкурс вокалистов «Янтарный соловей» в Калининграде с 2007 года носит имя певицы.

- Послушайте в исполнении Зары Долухановой романс С.В. Рахманинова "Сирень" (стихи Бекетовой)

<https://www.youtube.com/watch?v=8Yceeap-8Rc&t=43s>

«Музыкальный калейдоскоп», 22 марта.

Композитора, о котором мы хотим вам сегодня рассказать, называют «Королем мюзиклов», «самым коммерчески успешным композитором в истории», одним из самых влиятельных лиц в британской культуре. Он один из шестнадцати человек, которые имеют все престижные американские награды: «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони». На Аллее славы в Голливуде установлена звезда с его именем.

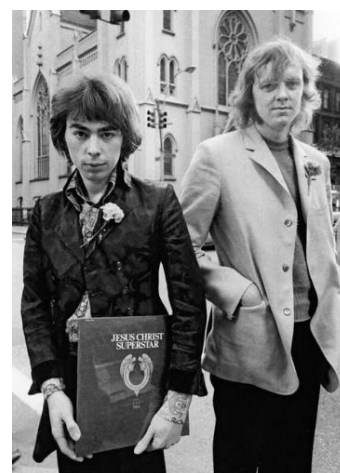
И всё это – об английском композиторе **Эндрю Ллойд-Уэббере**, который родился **22 марта 1948 года** в Лондоне, в семье профессиональных музыкантов.

В три года он начал играть на скрипке, а в 6 лет – появились его первые сочинения. Однако Эндрю увлекся средневековой архитектурой и решил стать ученым-медиевистом. Знакомство с поэтом Тимом Райсом изменило все его планы. Молодые люди стали соавторами. Так появился один из самых успешных творческих тандемов в истории музыкального театра. Очень скоро их ждал стремительный взлет карьеры.

Четвертая их совместная работа принесла обоим мировую славу: в 1970 году из-под их пера вышла первая в мире рок-опера **«Иисус Христос – суперзвезда»**. Композитору на тот момент было всего 22 года, а автору текстов Тиму Райсу - 25 лет. Впервые евангельский сюжет был рассказан языком рок-музыки! Это произвело настоящий фурор. И шедевр несколько не потускнел с годами.

- Послушайте арию Иисуса Христа в Гефсиманском саду «i only want to say» (я лишь сказать хочу) в исполнении Яна Гиллана:

<https://www.youtube.com/watch?v=zEF8vjbClpU>

Следующей творческой удачей композитора становится мюзикл **«Кошки»** (1981). Роль кошечки Джемаймы в Бродвейской постановке мюзикла получила начинающая певица Сара Брайтман. Хрустальный тембр её голоса покорила композитора. На следующие несколько лет Брайтман становится женой и музой Эндрю

Уэббера. По-видимому, именно Сара вдохновила Уэббера на создание его лучшего мюзикла **«Призрак оперы»** (1986) по популярному в начале XX века роману Гастона Леру.

«Призрак оперы» - история всепоглощающей страсти уродливого монстра к юной певице в романтических декорациях парижского театра XIX века (вспомните сказку «Красавица и Чудовище»).

Гениальный мюзикл намного пережил союз композитора и его музыки – они расстались через несколько лет после премьеры, а «Призрак оперы» не сходит с мировых подмостков уже более трех десятилетий и является самым долгоиграемым шоу на Бродвее.

- Шоу до сих пор идет в Лондоне и Нью-Йорке, где в общей сложности состоялись уже около 25 000 спектаклей;
- Мюзикл увидели 140 миллионов человек в 35 странах мира, он переведён на 14 языков;
- На счету «Призрака оперы» более 70 престижных театральных наград, включая 3 премии Лоуренса Оливье, 7 премий Тони;
- В мире было продано 40 миллионов дисков с записью мюзикла.

В 2014 году «Призрак оперы» был поставлен в Москве на русском языке, спектакль шел на протяжении двух лет.

- Послушайте Дуэт Призрака и Кристины в исполнении Сары Брайтман и Стива Харли:

<https://www.youtube.com/watch?v=G2zxzaWgVRA&t=7s>

Эндрю Ллойд Уэббер потрясающий мелодист, его музыка по-настоящему романтична. Пожелаем в день его рождения долгих и плодотворных лет творческой жизни! Будем надеяться, что мы услышим его новые незабываемые мелодии!

«Музыкальный калейдоскоп» (о композиторах и не только), 29 марта.

Великий Баварский экспериментатор

Сегодня в центре нашего внимания будет личность немецкого композитора и музыкального педагога **Карла Орфа** (10.07.1895 – 29.03.1982) и его самое известное сочинение, «сценическая кантата» **«Кармина Бурана»**. 29 марта день памяти этого выдающегося музыкального драматурга Германии XX века.

Эта тема нам интересна ещё и потому, что в репертуаре классик-хора «Аврора» Детской хоровой школы №1 есть вторая часть кантаты Орфа «Fortune plango vulnere» («оплакиваю раны, нанесённые судьбой»).

А ещё в памяти возникают далёкие 90-е годы и жаркое лето в селе Варна Челябинской области, куда педагоги нашей школы ездили на семинар Вячеслава Жилина, основавшего школу, работающую по созданной Карлом Орфом методике «Орф-Шульверк». Суть этой методики «элементарного музицирования» состоит в том, чтобы через движения тела, ритм и игру на простейших инструментах «разбудить» в ребёнке природную музыкальность и талант. Открываем сайт Жилина: школа существует поныне и продолжает активно работать.

Вернемся к истории создания кантаты «Кармина Бурана». Карлу Орфу было уже около 40 лет, когда ему в руки попал средневековый монастырский песенник 1300 года, найденный в одном из баварских монастырей: *«Фортуна, играючи, подсунула мне в руки каталог Вюрцбургского антиквариата, где я нашел название, которое магической силой приковало мое внимание: «Кармина бурана – немецкие песни и стихи из рукописей 13 века, изданные Иоганном Шмеллером».*

Название «Carmina Burana» дано издателем Шмеллером, и означает в переводе с латинского «Баварские песни». Тексты песен были написаны на разговорной латыни вагантами – странствующими певцами и поэтами. В них не было ничего религиозного, они воспевали земные радости жизни. Для кантаты композитор отобрал 24 стиха (25 заключительный повторяет первый, замыкая весь цикл).

Сценическая кантата – это зрелищный жанр, где сочетается слово, музыка, балет, вокал. С детства Карл Орф мечтал о своем музыкальном театре – «Кармина Бурана» стала воплощением этой мечты. Впечатление усиливалось тем, что в течение всего часа, что шло представление, на сцене вращалось огромное колесо богини судьбы Фортуны, которое повергало публику в трепет.

Первый номер кантаты – знаменитый хор «О, Фортуна» - властно захватывает магией пульсирующего ритма.

«Судьба, ты, как луна, крайне изменчива!» – фортуна сильной рукой повелевает людьми:

*Фортуны колесо вертеться не устанет,
Низвергнут буду я с высот, уничиженный,
Тем временем другой возвысится, воспрянет,
Всё тем же колесом к высотам вознесенный.*

Второй номер кантаты: «Оплакиваю раны, нанесенные судьбой».

Наверное, когда девочки хора «Аврора» учили непонятный латинский текст, им хотелось знать, о чём в нём говорится:

*«Я оплакиваю раны, нанесённые Судьбой,
и глаза мои залиты слезами,
она делает дары живущим,
но меня упрямо обходит.*

Истинно то, что написано:

*у неё прекрасные волосы и светлый лик,
но подойди ближе и рассмотри —
она окажется лысой.*

*На троне Судьбы я часто был поднят,
Окружённый морем цветов благосостояния;
я мог процветать счастливо и благословлять,
теперь же я падаю с этой вершины, лишённый славы.*

*Колесо Фортуны делает оборот; я оказываюсь внизу;
другой поднят надо мной; высоко, слишком высоко.*

Он теперь царь — созидающий и разрушающий!

А под осью колеса — неописанной красоты богиня Гекуба».

Послушайте эти два известных хоровых номера из первой части «Фортуна — повелительница мира» знаменитой кантаты «Кармина Бурана», дирижер Курт Эйхгорн, режиссер Жан-Пьер Поннель, экранизация 1975 г.:

<https://cloud.mail.ru/public/Bn6Y/dSLkG9c7h>

Кантата «Кармина Бурана», премьера которой состоялась во Франкфурте-на-Майне 8 июня 1937 года, стала новой точкой отсчёта в творчестве композитора: он заявил, что «собрание моих сочинений начинается отсюда», а всё созданное прежде можно уничтожить. Действительно, это произведение Карла Орфа сделало его знаменитым.

До сих пор пытаются разгадать, в чём секрет гипнотического воздействия и волшебной притягательности этой простой, на первый взгляд, музыки. Никаких диссонансов, никакого модернизма! Музыка Орфа завораживает магической властью живого ритма, архаической простотой музыкальной звуковой материи. А ещё она оставляет простор для воплощения разнообразных режиссёрских решений и идей.

Открывая забытые имена:

Людвиг Шпор - один из первых романтиков в музыке...

Имя этого композитора достойно того, чтобы о нём слышали и рассказали! Жаль, что время стирает когда-то яркие черты весьма незаурядной личности. Среди своих современников он выглядел как музыкальный Гулливер!

5 апреля 1784 родился немецкий скрипач, композитор и дирижер **Людвиг Шпор (1784- 1859)**, один из первых представителей романтического стиля в музыке.

Людвиг Шпор родился в семье врача, в небольшом северогерманском городке Брауншвейге. Купленная на местной ярмарке отцом по просьбе мальчика скрипка определит его дальнейшую судьбу.

Личность Шпора поражает своим размахом, широтой интересов! Концертирующий скрипач, пользующийся большим успехом, в Италии составивший конкуренцию самому Никколо Паганини, и не уступающий ему в виртуозном мастерстве. Маленький инструмент в его руках походил на игрушку в руках великана (Шпор был очень высокого, двухметрового роста). Трудно описать, с какой свободой, элегантностью и мастерством он ею владел!

Плодовитый композитор: в его списке кроме дюжины скрипичных концертов, камерной музыки — еще девять симфоний, (как у Бетховена) десятков опер, одна из которых «Фауст» по роману Гёте (именно Людвиг Шпор первым обратился к бессмертному гётевскому сюжету).

Шпор — заядлый путешественник. Где только он не бывал! Маршруты его концертных гастролей пролегли от Петербурга до Лондона, от Парижа до Лиссабона, от Милана до Амстердама. Его свежий взгляд подмечал всё самое характерное и примечательное. Дневники и путевые заметки Шпора — отдельное интереснейшее чтение!

Людвиг Шпор — выдающийся дирижер и один из самых больших изобретателей в музыке! Именно Шпор одним из первых применил дирижерскую палочку.

Из рассказа музыкального критика Артёма Варгафтика:

«Раньше музыканты оркестра ориентировались на первого скрипача, концертмейстера оркестра. Дирижер же сидел в глубине оркестра за фортепианной клавиатурой. Шпора это не устроило, поэтому он встал перед оркестром и достал из кармана сюртука — длинный деревянный предмет, похожий на сильно уменьшенную указку школьного учителя.

Лондонские оркестранты сначала были очень удивлены, им показалось, что у господина капельмейстера имеются «агрессивные намерения»: мол, пришел немец наводить порядок, сейчас он будет свою палочную дисциплину устанавливать». Но вскоре они поняли, что это очень удобно.

Вот так и появилась дирижёрская палочка, эта «секундная стрелка музыки».

И еще одно изобретение Шпора, которым скрипачи пользуются каждый день, но не все знают, кто его изобрел. У старых скрипок всегда стерт лак или дека слегка продавлена в том месте, где скрипка касается щеки исполнителя. Людвиг Шпор изобрёл одну мелочь — «подбородник». Эта деталь давала колоссальные новые возможности! Инструмент прямо «лёг» в руку музыканта и зазвучал, как

минимум, в два раза громче!

А ещё: Людвиг Шпор разводил розы; был страстным любителем спорта, хорошо плавал, нырял; был коллекционером, играл во все мыслимые игры: в шашки, шахматы, домино, в винт, на бильярде, в лото; страстно интересовался политикой и разбирался в ней лучше самих политиков!

Шпор был одним из выдающихся виртуозов XIX столетия. Его игра на скрипке отличалась не только совершенным мастерством, но и глубокой содержательностью. В 1812 году, слушая игру Шпора в Венеции, во время его гастролей по Италии, Паганини назвал его «единственным подлинным певцом скрипки». Людвиг Шпор написал 12 замечательных концертов для скрипки с оркестром.

- Послушайте 1 часть Концерта №7 для скрипки с оркестром Ми минор Людвиг Шпора:

<https://www.youtube.com/watch?v=R3MswKzE4Nk&t=7s>

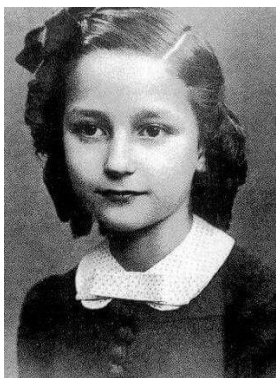
Королева бельканто

Сегодня мы откроем дату 12 апреля.

В этот день Юрий Гагарин совершил свой первый полёт в космос, к звездам. А ещё в этот день, 12 апреля 1933 года родилась Монсеррат Кабалье, и на оперном небосклоне зажглась звезда первой величины.

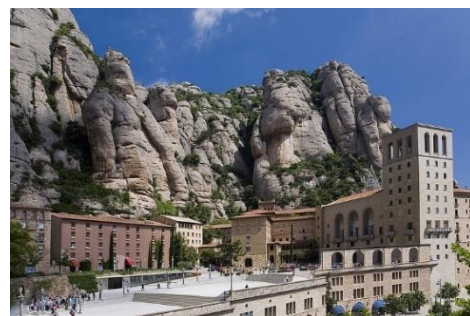
Монсеррат Кабалье (1933 – 2018) – испанская певица, величайшее сопрано мира, которую называли La Superba – «превосходная», «непревзойдённая». Её хрустальный голос, обладающий богатством, красотой и необыкновенной силой, стал легендой. В минувшем столетии её не превзошел никто.

Будущая оперная дива родилась в Барселоне в бедной каталонской семье.

Девочку назвали Мария де Монтсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье – в честь Святой девы Марии и горы Монтсеррат (кат. Montserrat — «разрезанная», или «зубчатая» гора), главной святыни Каталонии.

Монсеррат 12 лет училась в консерватории – Лицее Барселоны, который

окончила с золотой медалью. Дебют Кабалье на сцене состоялся в 1956 году в Базельской опере в роли Мими в опере Пуччини «Богема». Успех испанской певицы превзошел все ожидания, и перед нею открылись двери других театров. За десять лет Кабалье завоевала лучшие оперные сцены Европы.

Но настоящая мировая слава пришла к Кабалье в 1965 году, когда ей представился случай заменить американскую певицу Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти "Лукреция Борджиа" на сцене Карнеги-холл (Нью-Йорк). Её выступление стало сенсацией в мире оперы. Зал стоя аплодировал незнакомой певице 20 минут! На следующий день все мировые газеты написали о рождении новой оперной звезды.

В этом же году объявила о завершении своей карьеры легендарная Мария Каллас, которая не раз заявляла, что Монтсеррат не имеет равных в оперном мире. Перед своей смертью Каллас отправила Кабалье серьги, подаренные ей режиссером Лукино Висконти, благословив занять трон оперной королевы.

В репертуаре певицы было более ста оперных партий и 800 камерных произведений. Кабалье владела виртуозной техникой бельканто (искусства

«прекрасного пения») и легко справлялась с труднейшими партиями оперного репертуара. Ее называли "сеньорой сопрано" и "великой примадонной". Монсеррат Кабалье выступала в лучших театрах мира: "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк), "Гранд-опера" (Париж), «Ла Скала» (Милан), Большой театр (Москва). Она работала с выдающимися оркестрами и дирижерами современности: Леонардом Бернштайном, Гербертом фон Караяном, Георгом Шолти. Выступала с выдающимися певцами: Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Хосе Каррерасом.

Монсеррат не ограничивалась рамками классической оперной музыки и охотно шла на творческие эксперименты. Она пела в дуэте с американским певцом Френком Синатрой, греческим певцом Аль Бано и рок-музыкантом Фредди Меркьюри. В 1988 году она вместе с Меркьюри записала песню о её любимой Барселоне.

- В 1992 году эта песня стала не только гимном летних олимпийских игр, но и мировым хитом:

<https://www.youtube.com/watch?v=fPSeJyZryPQ&t=4s>

Критики писали: «Нет таких соловьев, которые бы могли перепеть великую Монсеррат». Её называют лучшим сопрано 20 века. Оперная певица Любовь Казарновская сказала о Кабалье, - «Монсеррат никогда не ходила звуком по земле, она всегда парила».

- Послушайте в исполнении Монсеррат Кабалье знаменитую Арию Тоски «Vissi d'arte» из одноименной оперы Джакомо Пуччини:

https://www.youtube.com/watch?v=M7wbRzPp6dQ&list=TLPQMTEwNDIwMjF2VyQp8lfn_w&index=2

Художественная совесть нашей музыки...

Забегая немного вперёд, мы откроем дату 20 апреля: это день рождения **Николая Яковлевича Мясковского** (1881 – 1950), русского композитора и педагога. Наверное, для многих станет открытием это имя. Непонятно, почему мы так редко можем услышать музыку этого удивительно русского автора. Почему-то пока она хранится в запасниках нашего музыкального наследия. И замечательно, что в марте в Свердловской филармонии был осуществлен грандиозный юбилейный проект **«Мясковский – диалоги»** в ознаменование 140 летнего юбилея со дня рождения композитора.

Три концерта раскрыли нам разные грани внутреннего мира этой удивительно глубокой личности:

«Диалог с эпохой» (прозвучали Струнный квартет №13; Кантата-ноктюрн «Кремль ночью», Симфония № 17);

«Диалог длиною в жизнь» (о дружбе Мясковского и Прокофьева) и

«Диалог с судьбой» (Концерт для виолончели с оркестром, Симфония №6).

Несколько фактов из биографии композитора:

По образованию военный инженер, сапёр, он в 1906 году, в 25 лет втайне от военного начальства, поступил в Петербургскую консерваторию (вспомним П.И. Чайковского, который в 22 года решил поменять профессию юриста

на композицию). В консерваторские годы возникла и продолжалась всю жизнь тесная дружба с композитором Сергеем Прокофьевым, который был младше на 10 лет. Учился у Н.А. Римского-Корсакова и А. Лядова; закончил консерваторию в 1911 году.

Главным жанром в творчестве Мясковского-композитора стала Симфония, в ней отразились бури революции, гражданская война, голод и разруха послевоенных лет, трагические события 30-х гг. Жизнь вела Мясковского через тяжелые невзгоды Великой Отечественной, а на закате дней довелось испытать горечь несправедливых обвинений в формализме. **27 (!) симфоний** Мясковского — это продолжавшийся всю жизнь поиск духовного идеала, который виделся в непреходящей ценности и красоте души и мысли человеческой.

Помимо симфоний Мясковский создал, 15 симфонических произведений других жанров; концерты для скрипки, виолончели с оркестром; 13 струнных квартетов; 2 сонаты для виолончели и фортепиано, скрипичную Сонату; более 100 фортепианных произведений; замечательные романсы на стихи русских поэтов (около 100), кантаты.

Мясковский-педагог, глава московской композиторской школы, за 30 лет воспитал немало талантливых композиторов, среди его 90 (!) учеников: Д. Кабалевский, А. Хачатурян, В. Шебалин, В. Мурадели, Б. Чайковский, Б. Мокроусов и многие другие.

А этот портрет композитора чем-то напоминает фигуру благородного идадьго Дон Кихота Ламанчского...

Недаром Николая Мясковского называли

«художественной совестью нашей музыки...»

Таким и вошёл Мясковский в историю советской музыкальной культуры, честным, бескомпромиссным, истинным русским интеллигентом, на всем облике и делах которого лежала печать высочайшей духовности.

- Послушайте фрагмент медленной части 17 симфонии!
Вам откроется музыка удивительной красоты, благородства; полная покоя, света, берущая свое начало в чистом роднике русской песенности, и уносящая в космические просторы звездных галактик:

<https://www.youtube.com/watch?v=JD2yLBFeg7U>

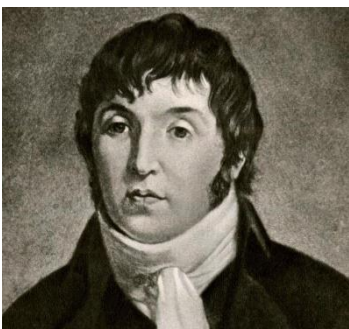
«Музыкальный калейдоскоп», 26.04.

История одной песни: Марсельеза

Пожалуй, всем известна мелодия знаменитой «Марсельезы», национального гимна Франции, воплотившей в себе дух свободы и революции. Сегодня, 26 апреля – день рождения легендарной песни революции: ровно 229 лет назад

«Марсельеза» впервые прозвучала на улицах Парижа.

Кто же автор этой крылатой, воодушевляющей на патриотический подвиг песни?

Её написал мало кому известный, капитан инженерных войск, **Клод Жозеф Руже де Лиль (1760–1836)**. Уроженец Страсбурга, страстный любитель музыки и поэзии, он создал мелодию и текст песни **в ночь на 26 апреля 1792 года**, в порыве сверхъестественного вдохновения, узнав о начале войны революционной Франции против монархической Австрии и ее союзников.

Знаменитый австрийский писатель Стефан Цвейг, посвятивший Руже де Лиллю новеллу, назвал её «Гений одной ночи», подчеркивая, что в ту великую творческую ночь скромного саперного капитана озарило небывалое вдохновение:

«На одну только ночь суждено капитану... стать братом бессмертных: первые две строки песни, составленные из готовых фраз, из лозунгов, почерпнутых на улице и в газетах, дают толчок творческой мысли, и вот появляется строфа, слова которой столь же вечны и непреходящи, как и мелодия:

Вперед, плечом к плечу шагая!

Священна к Родине любовь.

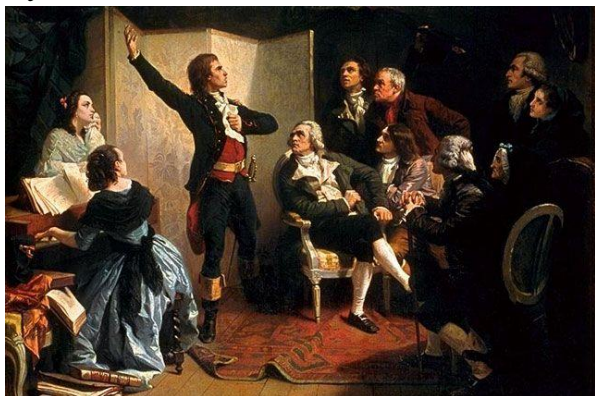
Вперед, свобода дорогая,

Одушевляй нас вновь и вновь.

Еще несколько строк — и бессмертная песня, рожденная единым порывом вдохновенья, в совершенстве сочетающая слова и мелодию, закончена до рассвета...»

Воодушевленный патриотическим порывом, де Лиль создал шедевр. Но популярна песня стала не сразу, и не сразу стали называть её «Марсельезой».

Руже де Лиль назвал свою песню «Военный марш Рейнской армии». Песня

пошла в народ, её пели как народную, забыв об имени автора.

С этой песней на устах 30 июля того же года в Париж вошёл Марсельский добровольческий батальон. В этот же день для этой песни, получившей свое знаменитое имя – Марсельеза, началось буквально триумфальное шествие по миру.

Руже де Лиль впервые исполняет Марсельезу.

Картина И. Пильса. 1849 год.

С этих пор - Марсельеза – символ борьбы за свободу, символ революции. 24 ноября 1793 года Конвент выбирает Марсельезу в качестве государственного гимна Франции.

После событий 1848 года, когда революционная волна прокатилась по всей Европе, «Марсельеза», олицетворяя борьбу с тиранией и стремление к свободе, становится песней революционеров всего мира. Она звучит на полях сражений и во время Парижской коммуны в 1871 году

«Марсельеза» запрещалась, умирала и возрождалась, словно феникс из пепла, и уже никто, кроме самой истории, не был над ней властен. К тому времени она вошла уже и в классическую музыку: мотив «Марсельезы» использовали Роберт Шуман — в романсе «Два гренадера», «Венском карнавале», Петр Ильич Чайковский — в Торжественной увертюре «1812 год».

В 1840 году в предисловии к изданию «Марсельезы» во Франции писали: «Истинный автор "Марсельезы" — это народ, весь народ, с его отвращением к рабству... с его верой в свободу, отечество, со всеми его страхами и надеждами, с его беспредельным энтузиазмом и вечной поэзией. Человек в этом случае — только зеркало, он сосредоточил в своем сердце и уме лучи священного огня, исходящие от всех умов и сердец...»

Во Франции Марсельеза до сих пор остается государственным национальным гимном.

- Послушайте «Марсельезу» в исполнении французской певицы Мирей Матье:

<https://www.youtube.com/watch?v=SIxO11EraXA&t=51s>

«Музыкальный калейдоскоп», 17.05.2021.

Вечно молодой... Прокофьеву 130!

Сегодня наш рассказ посвящен композитору, которому совсем недавно, 23 апреля 2021 года исполнилось **130 лет!** Это **Сергей Сергеевич Прокофьев (1891—1953)**, крупнейший русский композитор XX века. Композитор, которого величали «Ребёнком богов», «Солнечным богачом» (К. Бальмонт), ещё при жизни ставший настоящим классиком, а сегодня поименованный «Моцартом XX столетия» (В. Гергиев): «Вот – дивное дарование! Огненное, живительное, брызжущее силой, бодростью, мужественной волей...» (критик Б. Асафьев).

С самого начала стиль композитора отличался оригинальностью, самобытностью, узнаваемостью с первых тактов.

Пройдя через тяжёлые времена революции и двух мировых войн, он, тем не менее никогда не изменял своей натуре — деятельной, оптимистичной, солнечно-молодой.

Знаменитый композитор родился в Екатеринославской губернии (ныне Донбасс) в семье ученого-агронома. Первым его учителем была мать — хорошая пианистка. В 1904 году, в 13 лет он поступил в Петербургскую консерваторию, имея за плечами уже достаточно солидный багаж сочинений. В 1909 году Прокофьев закончил ее как композитор, через пять лет — как пианист, а затем и как дирижер.

Очень рано осознавший своё предназначение, Прокофьев неуклонно следовал ему, начиная с девятилетнего возраста, когда была написана первая опера «Великан», и заканчивая последним днём, в который он тоже сочинял. За свою жизнь — а прожил он всего 61 год — Прокофьев создал гениальные произведения во всех жанрах: 8 опер, 8 балетов, 7 симфоний, 9 концертов для сольных инструментов с оркестром, оркестровые, камерные вокальные и инструментальные сочинения, оратории, кантаты, музыку для театра и кино.

Есть счастливые художники, сохраняющие всю жизнь память о детстве. Сергей Сергеевич Прокофьев единственный композитор, который написал автобиографическую книгу о своем детстве — она так и называется: «Детство». Нашим ребятам, я думаю, интересно будет узнать, как из обыкновенного мальчишки, маленького несмышлёныша и озорника рождался большой композитор! Это одна из самых светлых, добрых, увлекательных и музыкальных книг! В ней вы найдёте истории о воспитании, преподавании, о больших и маленьких композиторах, музыкальных шалостях и о том, как найти в себе способности творить, удивлять и удивляться...

Ниже мы приведём некоторые фрагменты из автобиографии С. С.

Прокофьева:

<...> Мать любила музыку, отец музыку уважал. Вероятно, он тоже любил ее, но в философском плане, как проявление культуры, как полет человеческого духа. Однажды, когда мальчиком я сидел у рояля, отец остановился, послушал и сказал:

— Благородные звуки.

В этом ключ к его отношению к музыке.

<...> Отношение матери к музыке было более практическое. Она недурно играла на рояле, а деревенский досуг позволял ей посвящать этому делу

сколько угодно времени. Едва ли она обладала музыкальными талантами; техника давалась с трудом, и пальцы были лишены подушечек впереди ногтей. Перед людьми играть она боялась. Но у нее было три достоинства: упорство, любовь и вкус. Мать добивалась возможно лучшего исполнения разучиваемых вещей, относилась к работе любовно и интересовалась исключительно серьезной музыкой. Последнее сыграло огромную роль в воспитании моего музыкального вкуса: от рождения я слышал Бетховена и Шопена и в двенадцать лет помню себя сознательно презирающим легкую музыку. Когда мать ждала моего появления на свет, она играла до шести часов в день: будущий человечешка формировался под музыку.

<...> Музыкальные склонности начали проявляться рано, вероятно года в четыре. Музыку в доме я слышал от рождения. Когда вечером укладывали спать, а спать не хотелось, я лежал и слушал, как где-то вдалеке, за несколько комнат, звучала соната Бетховена. Больше всего мать играла сонаты из первого тома; затем прелюдии, мазурки и вальсы Шопена. Иногда что-нибудь из Листа, что не так трудно. Из русских авторов — Чайковского и Рубинштейна. Антон Рубинштейн находился на вершине своей славы, и мать была уверена, что он более крупное явление, чем Чайковский. Портрет Рубинштейна висел над роялем.

<...> Занятия на рояле мать начинала с упражнений Ганона и этюдов Черни. Вот тут и я старался примоститься к клавиатуре. Мать, занятая экзерсисами в среднем регистре, иной раз отводила в мое пользование две верхних октавы, по которым я выстукивал свои детские эксперименты. Довольно варварский ансамбль на первый взгляд, но расчет матери оказался правильным, и вскоре дите стало подсаживаться к роялю самостоятельно, пытаюсь что-то подобрать. Мать обладала педагогической жилкой. Незаметно она старалась направить меня и объяснить, как надо пользоваться инструментом. К тому, что она играла, я относился с любопытством и критически, иногда заявляя: — Эта песенка мне нравится (я произносил «нлавится»). Пусть она будет моей.

Возникали также споры с бабушкой: какую именно пьесу играет мать.

Обыкновенно прав был я.

Слушание музыки и импровизирование за клавиатурой привели к тому, что я стал подбирать самостоятельные пьески.

<...> В течение весны и лета 1897 года я записал три пьесы: Вальс, Марш и Рондо. Нотной бумаги в доме не водилось, ее линовал для меня конторщик Ванька. Все три пьесы были в до мажоре

<...> Чуть сложнее оказалась четвертая — марш в си миноре. Затем приехала в Сонцовку Екатерина Иппократовна, жена того Лященко, которому я наплевал на лысину. Она хорошо владела роялем и даже немного занималась с матерью. Вдвоем они играли в четыре руки, что мне очень нравилось: играют разные вещи, а вдвоем выходит недурно!

— Мамочка, я напишу марш в четыре руки.

— Это трудно, Сергушечка. Ты не можешь подобрать музыку и для одного человека, и для другого.

Тем не менее я сел подбирать, и марш вышел. Приятно было сыграть его в четыре руки и слышать, как звучит вместе подобранное отдельно. Как-никак это была первая партитура!

<...> К моему музыкальному развитию мать относилась с большим вниманием и осторожностью. Главное, поддержать в ребенке интерес к музыке и, сохрани бог, не оттолкнуть его скучной зубрежкой. Отсюда: на упражнения как можно меньше времени и как можно больше на знакомство с литературой. Точка зрения замечательная, которую надо бы, чтобы мамыши помнили.

«...Слушание музыки и импровизирование за клавиатурой привели к тому, что я стал подбирать самостоятельные пьески. Тут линия творчества довольно пикантно раздвоилась: с одной стороны, я подбирал за роялем мотивчики, которые не умел записать; с другой стороны, сидя за столом, писал ноты, которые ничего не обозначали. Писал, как орнамент, как дети рисуют человечков и поезда, потому что постоянно видел ноты на пюпитре. Однажды Сергушечка явился к мамочке (так она рассказывает) с листом бумаги, разрисованным нотами, и заявил: — Вот я сочинил рапсодию Листа. Пришлось объяснить, что сочинить рапсодию Листа нельзя, потому что рапсодия есть пьеса, а Лист как раз тот человек, который ее сочинил. И кроме того, нельзя писать музыку на девяти линейках без перегородочек, потому что на самом деле она пишется на пяти линейках с перегородочками. Это толкнуло мать к более систематическому объяснению принципов нотного письма...»

С. С. Прокофьев. Автобиография.

- А в качестве музыкальных иллюстраций: «Болтунья» на стихи Агнии Барто:

<https://www.youtube.com/watch?v=xal09cEZLfc&t=47s>