

**Лекция-концерт
«Великие романтики»**

Автор Сайфутдинова Наталия Сергеевна

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин высшей квалификационной категории.

Республика Татарстан

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №19» Советского района г. Казани

пояснительная записка

Представленная Вашему вниманию лекция - концерт входит в авторский сборник лекций «Войдем в мир музыки», который представляет собой обобщение опыта культурно-просветительской деятельности ДМШ №19 Советского района города Казани.

В школе создана база для полноценного духовного развития детей, творческий потенциал которых реализуется в разнообразных формах деятельности. Музыкальное развитие ребёнка осуществляется не только в процессе учебной деятельности, но и во внеклассно-воспитательной работе. Специфика музыкальной школы диктует иную установку организации воспитательного процесса: создание целостной культурной среды, взаимосвязанной с учебным процессом. В этом случае само искусство становится средой для проведения воспитательной и учебной работы. Для ребёнка создаётся *особое образовательное пространство*, позволяющее развивать в ученике собственные интересы, успешно проходить социализацию в творческой среде, осваивать культурные нормы и ценности. Задумываясь над тем, как наладить общение детей с музыкой, как приобщить их к серьёзному искусству мы пришли к мысли об организации в школе своеобразного музыкального абонеента, который назвали «Музыкальный клуб». Эта форма хорошо вписывается в новую концепцию развития музыкальных школ в рамках дополнительного образования. Внеурочная деятельность в

соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами введена в базисный план как важная составляющая содержания образования. «Музыкальный клуб» позволяет реализовывать Федеральные Государственные требования в дополнительном образовании, формируя новые компетенции через интеграцию урочной и внеурочной деятельности.

Форма проведения лекций - концерт, в котором активное участие принимают сами дети. Концерт как универсальная форма позволяет охватить самые разные виды музыкальной деятельности: слушание-восприятие, исполнительство, творчество, просветительство. И если на одном концерте ребёнок является слушателем, то на следующем – уже возможно исполнителем, артистом. О концертах можно говорить как о творческой мастерской, объединяющей исполнителей самого разного возраста, которые получая радость от совместного творчества, переживают и испытывают значимость своего участия в общем деле.

Использование данного материала расширяет кругозор учащихся, способствует формированию хорошего вкуса, приобщает детей к мировой художественной и музыкальной культуре.

Как часто мы с вами слышим о человеке мечтательном, увлеченном поэзией, красотой природы, жизни, что он «витают в облаках», романтик, не знающий реальной жизни, ведь жизнь - есть борьба!

Что же означает слово романтизм? Впервые оно появилось в конце 18 века и первоначально служило лишь для обозначения английских парков - столь отличных от парков французских. Представьте себе садово-парковый ансамбль Версаля или Петродворца, где царит дух ясности, логики и порядка. В английском же парке деревья и зелень растут в «естественном беспорядке». Обратившись к поэзии и музыке, мы обнаружим сходную картину. Чертами классического искусства всегда были величественная простота и логическая ясность целого. А вот у романтического искусства другой «антураж»- густые

заросли кустов и деревьев, залитые лунным светом лесные чащи, населенные таинственными сальфидами, феями, русалками. Крупнейшие представители классицизма в литературе и музыке стремились к созданию таких обобщенных человеческих характеров, в любой исторической обстановке – герой, жертвующий собственным счастьем ради других, долг перед Отчиной, родителями, друзьями - превыше всего. Герой же романтический напротив, словно желает заявить: «Я такой же человек, как и все; следовательно, то, что волнует меня, должно волновать окружающих, а потому я буду говорить с ними о себе!» В области художественного творчества такую позицию принято называть *лирической*. Лирика в музыке – это раскрытие художником сокровенных глубин его сердца.

«Разум ошибается, чувство никогда!»- это слова композитора романтика, чью музыку мы сегодня будем исполнять, и слушать, Роберта Шумана.

Творчество Шумана привлекает нас, прежде всего богатством и глубиной чувств. А его острый, пронизательный, блестящий разум никогда не был холодным разумом, он всегда был освещен и согрет чувством и вдохновением. Музыка Р. Шумана поразительно живописна. Он умел написать звуками портрет, пейзаж, бытовую сценку так, что они становились *маленькими историями большой жизни*. Он был не только замечательным композитором и пианистом, но и создателем музыкально-литературного журнала, в котором рассказывал о музыкальном искусстве и о том, как следует понимать и слушать музыку великих мастеров. Любимым инструментом Р. Шумана был рояль. Карьера виртуозного пианиста Шуману не удалась - перезанимавшись, он серьезно повредил руки. И весь свой талант, темперамент и энергию музыкант обратил на композицию и сочинительство. Фортепиано оказалось идеальным инструментом в выражении главных черт его стиля: яркой эмоциональностью и импровизационности. На протяжении нескольких лет жизни одна за другой Шуманом создавались тетради фортепианных пьес под непривычными для того времени названиями: «Бабочки», «Фантастические пьесы», «Крейслериана», «Детские сцены», «Карнавал» и другие. Сами названия

говорят, что в этих пьесах отразились разнообразные жизненные и художественные впечатления Шумана. Все это относится к области программной музыки. Названия пьес должны дать толчок воображению слушателя, направить его внимание в определенную сторону. Большинство пьес - миниатюры, в лаконичной форме воплощающие какой-то один образ, одно впечатление. Но Шуман часто объединяет их в циклы. В расположении пьес в цикле, на первый взгляд свободном, есть своя закономерность, логика.

Сегодня мы познакомимся с циклом пьес для фортепиано Р.Шумана, который сам композитор назвал «Альбом для юношества». Эти пьесы Шуман писал для обучения собственных детей, а их у Роберта и Клары Шуман было восемь! Все пьесы входящие в альбом программные, т. е. Имеют названия. В альбоме две части: 17 пьес для младшего возраста и 40 пьес для старшего. Кроме чудесной музыки Шуман написал для детей целый свод музыкальных правил, советов. Автор озаглавил их «Жизненные правила для музыканта». Зачитаем несколько афоризмов:

1. «Играй всегда так, как если бы тебя слушал мастер»
2. «Учению нет конца!»
3. «Каждой эпохе воздадим по заслугам! Новое время также имеет блестящие достижения»
4. «Искусство не предназначено для того, чтобы наживать богатство. Становись все более совершенным художником, остальное придет само собой»

А теперь давайте перелистаем самые интересные страницы «Альбома для юношества». А вы, слушатели, во время прослушивания постарайтесь мысленно ответить на несколько вопросов: Какие мысли, чувства, настроение выражены в пьесах, каков ее характер, чем она вам понравилась?

Звучать пьесы в исполнении учащихся фортепианного отделения ДМШ №19

«Марш», «Первая утрата», «Сицилийская песенка», «Дед Мороз», «Отзвуки театра», «охотничья песня», «листок из альбома», «фантастический танец».

Еще один афоризм Р. Шумана: «Люби свой инструмент, но в своем тщеславии не считай его лучшим, единственным. Помни, что существуют и другие, притом столь же прекрасные. Помни и о существовании певцов; не забудь, что самое высокое в музыке находит свое выражение в оркестре и хоре....Пой усердно в хоре, это разовьет в тебе музыкальность»

Произведения Шумана звучат в исполнении хора и ансамбля блокфлейтистов.

Р. Шуман был талантливым и многогранным композитором, хотя именно рояль был любимым инструментом мастера, он обращался и к другим музыкальным жанрам. В его творческом наследии есть и оперы, оратории, 4 симфонии и много вокальной музыки - песен, романсов, которые он посвятил своей любимой Кларе Вик. 1840 год биографы Шумана называют годом песен. Шуман создал несколько песенных циклов. «Любовь поэта». «Любовь и жизнь женщины», «Мирты». Идеалом композитора было полное слияние музыки и слова, и он действительно достиг этого.

(Звучит вокальная музыка Р.Шумана в исполнении преподавателей вокального отделения школы.)

В заключение концерта давайте послушаем несколько пьес из другого цикла для фортепиано «Детские сцены». Этот цикл можно отнести к роду музыкальных воспоминаний, воспоминания о собственном детстве, когда все происходит первый раз в жизни.

Закончить концерт я хочу словами Р. Шумана, обращенным к нам:

«Каждой эпохе воздадим по заслугам! Новое время также имеет блестящие достижения!...Не думай, что старая музыка устарела. Подобно прекрасному правдивому слову, никогда не может устареть прекрасная, правдивая музыка!»