

*Марганова Р.Р., преподаватель теоретических дисциплин МАУДО
г. Нижневартовска «Детская школа искусств №3»*

Сценарий концерта «Жизнь, посвященная музыке»

Вступление.

- Петя, Петя, как ты мог! Променять юриспруденцию на дудку! – примерно такими словами отчитывал разгневанный дядя нерадивого племянника, бросившего службу титулярного советника в Министерстве юстиции ради служения Эвтерпе – покровительнице музыки. А звали племянника Петр Ильич Чайковский. Молодой человек вместо службы садится за парту Петербургской консерватории, чтобы учиться искусству музыки.

П.И. Чайковский и народная песня (1866)

В 1866 году П.И. Чайковский по окончании Петербургской консерватории переезжает в Москву становится педагогом Московской консерватории. 26-летний музыкант изучал не только классическое музыкальное наследие, но и проникся любовью к русской народной песне. Композитор слушал песни везде, где только приходилось: на полевых крестьянских работах или летним деревенским вечером, во время своих регулярных пешеходных прогулок, на улицах и площадях городов и даже в часы творческих занятий.

Чайковский создает три сборника обработок русских народных песен.

Петр Ильич сформулировал в статье, опубликованной в газете «Русские ведомости» 18 марта 1873 года: «Русская народная песня есть драгоценнейший образец народного творчества; ее самобытный, своеобразный склад, ее изумительно красивые мелодические обороты требуют глубочайшей музыкальной эрудиции, чтобы суметь приладить русскую песню к установившимся гармоническим законам, не искажая ее смысла и духа».

Музыкальный номер

Русская народная песня «Сенокос», обработка П.И. Чайковского - исполняет Низамов Кирилл.

«12 пьес средней трудности» (1873)

В 1873 году в печати появились фортепианные пьесы молодого композитора. Московский музыкальный критик и друг П.И. Чайковского Г. Ларош писал в своей статье о новинках «Впрочем, в мелодическом отношении те фортепианные пьесы, которые не представляют виртуозных притязаний, гораздо привлекательнее...». Пьесы привлекают свежестью, образностью музыки, простотой и непосредственностью выражения.

Музыкальный номер.

«Песенка без слов» - исполняет Лебедева Екатерина.

«Времена года» (1876)

Появление фортепианного цикла «Времена года» связано с журналом «Нувеллист». Издание знакомило читателей со всеми новинками из мира музыки, работами отечественных и зарубежных композиторов. В 1875 году издатель журнала Николай Матвеевич Бернард обратился к Чайковскому с просьбой сочинить цикл пьес и пообещал весьма приличный гонорар. Н.М. Бернард сразу предложил композитору названия пьес, определив тем самым программу произведений. П.И. Чайковский в ответ писал:

«Получил Ваше письмо. Очень благодарен Вам за любезную готовность платить мне столь высокий гонорарий. Постараюсь не ударить лицом в грязь и угодить Вам. Я пришлю Вам в скором времени 1-ю пьесу, а может быть и разом две или три. Если ничто не помешает, то дело пойдет скоро: я очень расположен теперь заняться фортепианными пьесками. Ваш Чайковский. Все Ваши заглавия я сохраняю».

В декабре 1875 году в журнале опубликовали анонс, в котором пообещали познакомить читателей уже в настоящем году с оригинальным сочинением Чайковского, перечислив названия пьес. 13 декабря Петр Ильич отправил издателю первые две пьесы, и сразу началась подготовка их к публикации в журнале, который выпускался каждый месяц. В каждом номере в течение года были представлены сочинения композитора. Таким образом, полностью весь цикл увидел свет в конце 1876 года. Бернард к пьесам добавил поэтические эпиграфы, чтобы полнее раскрыть замысел композитора. Подписчики журнала в декабре 1876 года получили отдельный сборник «Времена года», в который вошли все пьесы, публиковавшиеся в журнале. Издатель Бернард добавил к заголовку пояснение «12 характерных картинок».

Голубенький, чистый подснежник – цветок,

А подле – сквозистый последний снежок.

Последние слёзы о горе былом

И первые грёзы о счастье ином.

(А.Н.Майков)

Музыкальный номер

«Подснежник» - исполняет Бондаренко Елизавета

Выйду на берег, там волны

Ноги нам будут лобзать,

Звезды с таинственной грустью

Будут над нами сиять.

(А.Н. Плещеев)

Музыкальный номер

«Баркарола» - исполняет дуэт Богданов Тимофей и Шахматова Ольга Анатольевна.

«Детский альбом» (1878)

Во время путешествия по Европе у Петра Ильича появилась идея создания «сборника лёгких пьес для детей». В письме графине Надежде фон Мекк композитор делится своими планами: «Завтра примусь я за сборник миниатюрных пьес для детей. Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и заманчивыми для детей заглавиями, как у Шумана».

После заграничной поездки П.И. Чайковский отправился в гости к любимой сестре Александре Ильиничне. Петр Ильич любил бывать в «родовом гнезде» их большой дворянской семьи – Каменке. У Давыдовых было семеро детей, их жизнь являла собой образец семейного счастья, и композитору нравилось отдыхать здесь душой и с умилением наблюдать за этой идиллией. Он был готов часами возиться со своими племянниками и племянницами; участвовал в их играх, музыкальных и танцевальных вечерах, гулял с детьми и устраивал для них фейерверки.

Сборник «Детский альбом» был написан в мае 1878 года. На титульном листе первого издания, выпущенного в октябре того же года, значилось: «Детский альбом. Сборник легких пьесок для детей. Подражание Шуману».

Свой цикл детских фортепианных пьес Чайковский посвятил одному из своих племянников – Володе Давыдову, которому на тот момент было шесть с половиной лет. После выхода первого издания альбома, Чайковский писал Льву Давыдову: «Скажи Бобику (так в семье называли Володю), что напечатаны ноты с картиночками, что ноты сочинил дядя Петя и что на них написано: посвящается Володе Давыдову. Он, глупенький, и не поймет, что значит «посвящается»! А я напишу Юргенсону, чтобы послал в Каменку экземпляр. Меня только немало смущает, что Митюк, пожалуй, обидится немножко. Но, согласись, можно ли ему посвящать музыкальные сочинения, когда он прямо говорит, что музыку не любит? А Бобику, когда он играет, смотрит в ноты и считает, - можно целые симфонии посвящать».

Музыкальный номер

«Немецкая песенка» - исполняет Бондаренко Елизавета

Музыкальный номер

«Неаполитанская песенка» - исполняет Хасанов Дамир

Музыкальный номер

«Камаринская» - исполняет Османова Анастасия Александровна

«16 песен для детей старшего возраста» (1881)

Для юных слушателей Петр Ильич сочинил ещё один цикл, но уже вокальный - «16 песен для детей старшего возраста». Работа над сборником началась в феврале 1881-го, когда композитор получил в подарок от поэта Алексея Плещеева томик стихотворений с дарственной надписью: «Петру Ильичу Чайковскому в знак уважения и благодарности за его прекрасную музыку на мои плохие слова». В этой книге маэстро сразу сделал наброски к более, чем двадцати стихотворениям, из которых он потом отобрал четырнадцать. В сентябре 1883 года П.И. Чайковский отдыхал в имении Каменка, и он писал своей приятельнице Надежде Филаретовне фон Мекк: «Я пишу теперь сборник детских песен, о коем уже давно помышлял. Работа эта очень увлекает меня, и, кажется, что песенки эти выходят удачно». В марте 1884 года был издан сборник «16 песен для детей старшего возраста».

Музыкальный номер

«Колыбельная песнь в бурю» (переложение для фортепиано) - исполняет Акимова Василиса

Опера «Пиковая дама» (1890)

Одной из одиннадцати опер Чайковского является опера «Пиковая дама», созданная по одноименной повести А.С. Пушкина. Сюжет «Пиковой дамы», предложенный П.И. Чайковскому его братом, Модестом Ильичом, не сразу заинтересовал композитора. Но, прошло немного времени, и Чайковский стал работать над оперой «с самозабвением и наслаждением». В письме к Н.Ф. фон Мекк П.И. Чайковский пишет: «Директор театров Всеволожский увлекся мыслью, чтобы я написал на этот сюжет оперу и притом непременно к будущему сезону. Он высказал мне это желание, и, так как это совпало с моим решением ехать из России в январе и заняться сочинением, то я согласился... мне очень хочется работать, и если удастся хорошо устроиться где-нибудь в уютном уголке за границей – мне кажется, что я свою задачу осилю и к маю представлю в дирекцию клавир, а летом буду инструментовать его». Опера была написана в поразительно короткий срок – за 44 дня. Осенью 1890 года опера открывала новый театральный сезон в Мариинском театре.

Музыкальный номер

Романс Полины из оперы «Пиковая дама» - исполняет фортепианный дуэт Мингалева Мария и Шасмсутдинова Полина

Балет «Лебединое озеро» (1877)

В 1875 дирекция императорских театров обратилась к Чайковскому с предложением написать балет «Озеро лебедей». Сценарий был основан на мотивах сказок о заколдованных девушках, превращенных в лебедей. Композитор подошел к заказу очень ответственно. Чайковский внимательно изучал различные балетные партитуры, чтобы понять «этот род композиции в деталях». Только после этого он приступил к сочинению. В 1877 года состоялась премьера балета «Лебединое озеро», но спектакль оказался неудачным и скоро сошел со сцены.

Подлинное рождение первого балета Чайковского состоялось более двадцати лет спустя, уже после смерти Композитора. В январе 1884 года на сцене Мариинского театра состоялся концерт, посвященный памяти П.И.Чайковского. В тот вечер звучала только музыка великого русского композитора. Второй балетмейстер Мариинского театра Лев Иванов подготовил концертный номер «Лебединая сюита», где использовал второй акт из балета «Лебединое озеро». Успех был ошеломляющий. Главный балетмейстер Мариинского театра Мариус Петипа принял решение - о возрождении балета «Лебединое озеро». 25 января 1895 года состоялась вторая премьера балета «Лебединое озеро». С этого момента балет стал лучшим достижением русского балета.

Музыкальный номер

«Танец маленьких лебедей» - исполняет Мирдич Софья

Заключение

6 ноября – это День памяти композитора, так как его не стало в этот день 130 лет назад. Произведения Петра Ильича Чайковского звучат во всём мире и являются национальным достоянием России.

Программа концерта

1. Русская народная песня «Сенокос», обработка П.И. Чайковского - исполняет Низамов Кирилл.
2. «Песенка без слов» - исполняет Лебедева Екатерина.
3. «Подснежник» - исполняет Бондаренко Елизавета
4. «Баркарола» - исполняет дуэт Богданов Тимофей и Шахматова Ольга Анатольевна.
5. «Немецкая песенка» - исполняет Бондаренко Елизавета
6. «Неаполитанская песенка» - исполняет Хасанов Дамир
7. «Камаринская» - исполняет Османова Анастасия Александровна
8. «Колыбельная песнь в бурю» (переложение для фортепиано) - исполняет Акимова Василиса

9. Романс Полины из оперы «Пиковая дама» - исполняет фортепианный дуэт
Мингалева Мария и Шасмсутдинова Полина
- 10.«Танец маленьких лебедей» - исполняет Мирдич Софья