ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ: «П.И.Чайковский у нас в гостях» Цель лекции-концерта: познакомить с творчеством П.И.Чайковского на примере сборника пьес для фортепиано «Детский альбом». образовательная: познакомить с творчеством, биографией и образами "Детского альбома Чайковского"; развивающая: развить у детей навыки внимательного слушания музыки с последующим анализом основных средств музыкальной выразительности, расширять кругозор детей; воспитательная: воспитывать умение сознательно слушать музыку, понимать её красоту; способствовать пониманию и любви к музыке великого русского композитора. Сценарий лекции-концерта. Здравствуйте, ребята! Наша встреча посвящена композитору, который прославил русскую музыкальную культуру на весь мир – П.И.Чайковский. Всем известно, что в именно детстве закладываются основные качества характера человека. Я расскажу вам каким было детство Петра Ильича. Родился он 7 мая 1840 года в городе Воткинске (на Урале), где его отец служил горным инженером. Мальчик с детства был крайне впечатлительным — воспитательница называла его «стеклянным ребенком». Он очень любил музыку, природу. Детство его было таким же, как у сотен других дворянских детей в России. Первоначальное домашнее воспитание, атмосфера многодетной семьи, вечерами скромное, в меру способностей родителей и приглашенных учителей, музицирование. Впечатления от окружающего — песни крестьян, их немудреные наигрыши и пляски по праздникам. Огромную роль сыграла оркестрина — купленный отцом механический орган, воспроизводивший арии Моцарта, Доницетти и Россини. Быть может, с тех давних пор Моцарт стал любимейшим композитором Чайковского. Музыка была в числе обязательных предметов обучения — каждый ребенок этого круга должен был уметь играть на рояле «для себя», для сопровождения танцев. У маленького Чайковского музыкальность проявилась в четыре года — тогда он вместе с сестрой сочинил первую пьеску. Начались занятия, сначала с пианисткой-самоучкой из крепостных. В восемь лет он уже хорошо играл и много импровизировал на рояле. Показательно, что музыка была для него прибежищем: «Я… никогда не покидаю фортепиано, которое меня очень радует, когда я грустен», — сообщает в одном из писем девятилетний мальчик. Когда ему исполнилось десять, его повезли в Петербург — начались годы учения в Училище правоведения (где готовили юристов высокого класса). Будущие правоведы получали хорошее образование и музыка была обязательным предметом. К Пете относились с особым вниманием. Ему быстро придумали прозвище – Чайка. Доброта, отзывчивость, мягкость, к нему тянулись товарищи, но главное, что привлекало – музыка. Мальчики могли часами слушать под дверью музыкального зала игру Чайки . И никто не решался зайти. Все знали – Чайка не любит играть при посторонних. В 18 лет Ч. окончил училище и получил место в Министерстве юстиции. Он стал чиновником, начал вести жизнь, обычную для молодого чиновника, с дневным «присутствием», вечерними гостями, танцами, театром, домашними спектаклями. Очень скоро он понял, что такая жизнь — не для него. Служба казалась ему ненужной и никчемной, жизнь — бесплодной, бессмысленной. Музыка постепенно просыпалась в нем, не давая покоя. 2 года служит. Затем вопреки уговорам родителей бросает службу и посвящает всецело себя музыке. Классы при РМО, консерватория, 26-летний Чайковский отправляется в Москву, профессор Московской консерватории. Самый добрый педагог, самая низкая оценка 5 с минусом. Несмотря на почетное положение профессора консерватории, жалованье его было мизерным. Денег хватало только на самое насущное. Его денежные проблемы решила женщина, которая на долгие годы стала его ангелом-хранителем. Имя ее – Надежда Филаретовна фон Мекк. Она была несметно богата, очень любила музыку. Страстная поклонница музыки Чайковского. Композитор и его покровительница никогда не встречались — это было специально оговорено, — но между ними шла оживленная и крайне интересная переписка. Тринадцать лет Надежда Филаретовна ежегодно высылала Чайковскому большую сумму денег, заботясь о том, чтобы он мог свободно творить и не зависеть от службы. И только когда известность и слава пришли к композитору, она прервала переписку и перестала высылать ему деньги, спокойная за его судьбу. Теперь Чайковский мог подолгу жить за границей. Он побывал в Италии, Швейцарии, Франции. Возвращаясь временами на родину, композитор живет чаще всего в Каменке, где и рождается цикл фортепианных пьес под названием «Детский альбом». Чайковский находился в расцвете творческих сил. Но за сочинение, обращенное к детям, композитор взялся впервые. «Детский альбом» ор. 39 написан в мае 1878 года. История его создания неразрывно связана с Каменкой, большим украинским селом близ Киева, излюбленном месте творчества и отдыха композитора. Каменка — «родовое гнездо» большой дворянской семьи Давыдовых. Один из хозяев Каменского имения, Лев Васильевич Давыдов, был другом Чайковского и мужем его любимой сестры Александры Ильиничны. Многое в «Детском альбоме» связано с атмосферой дома Давыдовых. Домашняя обстановка Александры Ильиничны представляла собой образец семейной жизни. Счастливее людей трудно было себе представить, и Петр Ильич был охвачен таким умилением и радостью при виде этого, что надолго связал представление о жизни кайенских жителей с воплощением земного благоденствия. Свой цикл детских пьес Чайковский посвятил Володе Давыдову, одному из многочисленных детей Льва Васильевича и Александры Ильиничны. Племяннику композитора в ту пору было шесть с половиной лет. На заглавном листе значилось: «Детский альбом. Сборник легких пьесок для детей. Подражание Шуману». В этом альбоме отражен детский мир, обрисованный композитором с удивительной чуткостью и тонким пониманием детского восприятия жизни. Чайковский любил детей, часами готов был возиться с ребятами, наслаждаясь их болтовней, испытывая острое чувство жалости к больным детям, стремясь доставить радость и удовольствие каждому ребенку, с которым он встречался. И дети чувствовали эту любовь, привязывались к Чайковскому, видя в нем нежного и заботливого друга. Цикл из 24 пьес связан единой тематикой. В нем представлен пестрый мир детских игр, танцев и случайных впечатлений. Он делится на микроциклы. «Итальянская», «Старинная французская», «Немецкая» и «Неаполитанская» песенки – это своего рода «странички из дневника путешественника»: мелодии их были записаны композитором во время поездки за границу 1878 года. «Неаполитанская песенка» (Звучит пьеса) В «Неаполитанской песенке» Чайковским использована подлинно народная итальянская мелодия. Эта пьеса — одна из самых знаменитых мелодий. Сам Пётр Ильич тоже любил эту музыку, и на её основе он впоследствии создал знаменитый «Неаполитанский танец» к балету «Лебединое озеро». Весёлый Итальянский карнавал с песнями, танцами, красивыми карнавальными костюмами — его не раз наблюдал Чайковский, бывая в Италии. «Итальянская песенка»(Звучит пьеса) Чайковский рассказывал, как во Флоренции, в Италии, на улице он однажды услышал под гитару десятилетнего мальчика, окружённого толпой народа. «Он пел чудесным густым басом, голосом с такой теплотой, какая и в настоящих артистах редко встречается». Текст песенки услышанный от уличного мальчика-певца, поразил композитора контрастом облика ребенка-исполнителя и трагического содержания и он переделал эту песенку в пьесу для фортепиано. Среди затейливых старинных музыкальных ящиков самой популярной была шарманка. Ее встреча со слушателями обычно происходила так: «...Во двор входил старик с пестро расписанным ящиком на плече, часто — сидящей на нем обезьянкой. Это был шарманщик. Он снимал с плеча свою ношу, начинал размеренно вращать рукоятку шарманки, и с шипением и всхлипываниями раздавались звуки вальсов и полек, часто нестройные и фальшивые...» (Л.Михеева).В музыкальной истории всех народов звуки шарманки соотносятся с непростой судьбой ее владельца.(Звучит музыка) Каждый день под окошком он заводит шарманку. Монотонно и сонно поет об одном. Плачет старое небо, мочит дождь обезьянку. Пожилую актрису с утомленным лицом... А.Вертинский «Что же такое шарманка? Это небольшой переносной орган с механизированным звукоизвлечением. На его валиках записано несколько пьес, которые и начинают звучать, когда шарманщик крутит ручку. Название шарманки пошло от французского слова «шарман» — «прекрасная». Но запись стиралась, шарманка начинала фальшивить, а ее бедный владелец, который жил на те жалкие гроши, что бросали ему слушатели, не мог купить новую. И постепенно слово «шарманка» стало ассоциироваться с фальшивым и однообразным звучанием.

Поэтому и сейчас, когда давным-давно шарманок нет и в помине, можно услышать укоризненное и сердитое; «Ну, опять свою шарманку завел!..» В пьесе Чайковского одиноко звучит дребезжащий голосок шарманки, исполняющей старинную итальянскую мелодию. Падают, как слезы, печальные нотки, мелодия рвется, застревает на мгновение на слабом, еле слышимом звуке — словно горло музыканта перехватило безысходное отчаяние, или волнение, или мелькнувшее в памяти видение. «ШАРМАНЩИК ПОЕТ» «Старинная французская песенка» А теперь прослушайте эту трогательную мелодию . «Вальс» — начало миниатюрной танцевальной сюиты, объединяющей три номера («Вальс», «Полька», «Мазурка») и завершающей ряд «домашних» пьес. В письмах, написанных за несколько дней до начала сочинения «Детского альбома», композитор пишет: «Много гостей, и мне вечером придётся аккомпанировать ради милых племянниц, очень любящих потанцевать». Прозвучит «Вальс» «Новая кукла» (танец) «Баба Яга» - Просмотр мультипликационного фильма «Детский альбом» Чайковского» (17 минут). Использованная литература: 1. М.Шорникова. Русская музыкальная литература. Учебник.-Ростов-на-Дону, 2010 2. М.Давыдова, И.Агапова. Музыкальные вечера в школе. Композиции, сценки, викторины.- Москва, 2001 3. И.Агеева. Занимательные материалы по музыке, театру, кино.- Москва,2006 Тверь 2016г.

Преподаватель УДО «Дом Детского Творчества» Кузахмедова Румия Иссаевна.