

Управление культуры
Администрации Мытищинского
Муниципального района
« Детская школа искусств № 3 »

СЦЕНАРИЙ
ЛЕКЦИИ-КОНЦЕРТА
«БОЛЬШАЯ МУЗЫКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ»

Тема: **« ФАНТАЗИИ ИЗ ЦВИККАУ »**

Составитель: преп. ДШИ № 3 Малкова В. И.

2013г.

Пояснительная записка

Сценарий разработан для Районного лектория «Мировое наследие» и ориентирован на широкую возрастную зрительскую аудиторию. Тематический выбор – творческий портрет немецкого композитора Роберта Шумана – позволяет учащимся музыкальных школ и школ искусств обогатить знания, а любителям музыки – кругозор. Основная часть аудитории – школьники, поэтому весь материал лекции-концерта хронометрически ограничен академическим часом.

Концертные номера Лектория подготовлены учащимися ДМШ № 3, для которых выход на сцену является дополнительной практикой концертных выступлений с высокой ответственностью. В оформлении сцены принимали участие преподаватели и учащиеся художественного отделения. Для слушателей дополнительную информацию транслирует зрительный ряд : яркие слайды памятных мест биографии композитора, портреты семьи, друзей, видеоряд к концертным номерам.

Большая часть произведений в Программе концерта – из фортепианного наследия Р. Шумана. Преподаватели школы, обратившись к работе над сочинениями с любовью и деликатностью, представили свои интерпретации фортепианных произведений с участием народных, духовых, струнных инструментов. Есть «ожившие» картинки (работа эстетического отдела), раскрывающие содержание программных сочинений. Таким образом сценарий стремился реализовать познавательную направленность средствами синтеза искусств.

При очередном обращении к сценарию некоторые концертные номера можно заменить на близкие по времени создания и содержанию.

Сценарий лекции-концерта ДШИ №3 из цикла
«Большая музыка для маленьких»

Тема: **«ФАНТАЗИИ ИЗ ЦВИККАУ»**

Роли участников концерта: Ведущий (ая)

Маленькая Клара Вик

Исполнители концертной программы

Ведущая: Цикл музыкальных встреч, которые организует третья Детская школа искусств, имеет общее название: «Большая музыка для маленьких». На них мы рассказываем о композиторах, которые пишут детскую музыку. А вы знаете - какую музыку называют «детской»? Это музыка, отражающая мир детства (чувства, переживания ребёнка, сказочные, игровые образы). Либо это музыка для исполнения детьми, начинающими музыкантами. Но такой музыки не было, когда маленький Бах или Моцарт делали первые шаги в музыке, - они усердно учили скучные упражнения и гаммы, которые и сейчас не любят начинающие музыканты. Куда интереснее играть пьесы с названиями : «Детский бал», «Дед Мороз», «Утренняя прогулка», «Всадник», «Сказка с привидениями»...Такие пьесы писал немецкий композитор Роберт Шуман, родившийся 200 лет назад. И действительно, обучение с таким репертуаром становится более увлекательным! Пьеса, которой мы откроем концерт, может быть вам знакома,- она является одной из самых известных и называется **«Грёзы»**, т. е. мечты, видения. Это чудесная, светлая, нежная, возвышенная мелодия стала своего рода визитной карточкой Роберта Шумана.

(звучит пьеса «Грёзы», струнное переложение)

Ведущая: Пьеса «Грёзы» поражает своей чистотой, искренностью,- скорее всего, отражает воспоминания взрослого человека о детстве. Но у Шумана есть и другие произведения – для детского исполнения. Сейчас на сцену выйдет самый маленький исполнитель и споёт песню **«Совёнок»**.

(звучит песня «Совёнок»)

Ведущая: Хочется заглянуть в детство самого композитора – каким он рос? Роберт Шуман родился в городе Цвиккау (Саксония) в семье книгоиздателя, а его маму, большую любительницу музыки, называли «живой книгой арий». С семи лет Роберт начал заниматься музыкой и языками. Учась в гимназии, он самостоятельно переводил стихи с греческого, французского, составлял статьи для энциклопедии издательства отца. Его школьные сочинения восхищали даже взрослых. Роберт пробовал писать пьесы и с друзьями создал школьный театр, а затем – и юношеский оркестр. Его друзей восхищало умение импровизировать, т.е. сочинять «на ходу», во время исполнения. Причём в музыкальном портрете, созданным Робертом, можно было узнать манеры, жесты, характер человека. Пьеса **«Весёлый крестьянин, возвращающийся с работы»**, хоть и написана в возрасте 38-ми лет, представляет как раз портрет человека, довольного своим трудом и возвращающегося домой, напевая незатейливую песню.

(звучит «Весёлый крестьянин» в переложении для аккордеона)

Ведущая: Роберт Шуман любил наблюдать забавы своих детей. Представьте, знакомая всем игра в прятки была известна и 200 лет назад! У Шумана есть пьеса с таким названием. А следующее произведение– **«Смелый наездник»**– может быть и игрой (кстати, маленький Роберт в свои 4-5 лет любил покататься на деревянной лошадке), и музыкальным портретом увлечённого игрой «всадника»

(звучит «Смелый наездник» в переложении для синтезатора)

Ведущая: Пьесы «Весёлый крестьянин», «Смелый наездник» наряду с другими Роберт Шуман объединил в 2 тетради, назвав «Детским альбомом для юношества». Первая тетрадь- для маленьких, вторая- для подрастающих музыкантов. Такое объединение небольших пьес – миниатюр в единый опус, - т.е. работу, называют циклом. Первая тетрадь явилась подарком шестилетней дочери Марии ко дню рождения, а вторая посвящена его детям постарше, так же обучавшимся музыке. Вообще, циклов у Шумана много. Мы продолжим знакомить вас с «Альбомом». **«Сицилийский танец»** передаёт то изящество движений итальянского танца, то темпераментный дух народа острова Сицилия.

(звучит «Сицилийский танец» в переложении для квартета флейтистов)

Ведущая: Сейчас я хочу сообщить вам о любимом инструменте Роберта Шумана, на котором он обучался – это фортепиано. И все услышанные вами произведения (кроме вокального, «Совёнка») написаны композитором для любимого фортепиано, хотя на сцене вы видели и слышали другие инструменты. Такая практика (когда произведения звучат на других инструментах) называется переложением. К нему обращаются музыканты, чтобы обогатить свой репертуар полюбившимися произведениями. Если пьесу исполняют несколько инструментов,- появляется партитура (примечание: изображение партитуры слайдом). Вы видите запись партий сразу нескольких инструментов. Вот как с участием ансамбля шумовых инструментов эстетической группы может прозвучать пьеса из «Альбома» **«Отзвуки театра»**

(звучит театрализованное исполнение объявленной пьесы)

Ведущая: Дети ушли со сцены, а я хочу напомнить вам об увлечении Робертом театром в школьные годы. Тема кукольного театра на сцене не случайна (хотя в данном случае это были фантазии наших музыкантов). Итальянские маски Пьеро, Арлекина, Коломбино привлекали композитора,- есть пьесы- портреты этих персонажей. А мы завершаем знакомство с

«Альбомом» **«Солдатским маршем»**. У нас есть постоянные слушатели, и посетители предыдущего концерта детской музыки П.Чайковского могут вспомнить «Марш деревянных солдатиков», который был создан позже. Так Р. Шуман нашел последователей в России.

(исполняется хореографическая композиция)

Ведущая: Несмотря на обилие светлых образов в музыке Р. Шумана, жизнь композитора не была без испытаний. Сначала Роберту потребовалось немало времени и усилий убедить родителей позволить предпочесть ему путь музыканта, а не юриста (по их настоянию Роберт поступил в университет). Но помог авторитет видного в то время музыканта-педагога Фридриха Вика, который видел в нём талантливого пианиста. Авторитет был действительно велик: Клара Вик, его дочь и ученица уже в 9 лет дебютировала на сцене в концертном зале города Лейпцига. Когда родители Шумана дали согласие, Роберт занимался без устали. Чтобы наверстать упущенное, он решил применить механическое устройство для кисти. Из-за неразумных упражнений был парализован палец правой руки. Так разрушилась карьера пианиста, не успев начаться. Но выручили незаурядные литературные способности,- Шуман занялся музыкальной журналистикой, публикуя статьи в «Новой музыкальной газете». Именно Шуман первый заметил дарования Листа, Брамса- молодых композиторов. Он первый представил музыкальному миру своего ровестника, польского пианиста и композитора Фридерика Шопена, сказав: «Шапки долой, господа, перед вами гений!» И эта фраза стала популярной. А пережитая катастрофа с рукой внесла новые разнообразные эмоции в музыку Шумана. Звучит пьеса **«Печаль»** из цикла «12 пьес для маленьких и больших детей» (дуэт на фортепиано).

Но не только композиторское творчество и журналистика занимала Шумана. Вместе с Мендельсоном, Листом он осуществил установку памятника на могиле Бетховена, отыскал неизвестные ранее сочинения Шуберта и подготовил их к изданию. Дружеские связи с семьёй Фридриха Вика

сохранились. Со временем повзрослевшая Клара стала известной пианисткой и так же стала надёжным другом, единомышленником Шумана. Так возникла счастливая семья музыкантов – композитора и пианистки. Семья посетила Москву, Санкт-Петербург, где их встретили с восторгом. Р. Шуман испытал прилив сил. Горизонты творчества расширились.

(звучит произведение **«Счастье»** в исполнении хора мальчиков)

Ведущая: Роберт Шуман был чутким педагогом. Свои советы начинающим музыкантам он назвал «Жизненные правила», т.к. они касались не только учёбы, и опубликовал их в своей музыкальной газете. Это советы доброго друга, с которыми и сейчас, спустя 200 лет, дети могут познакомиться в музыкальной школе. Их знает каждый, кто выбрал путь музыканта, подобно маленькой Кларе Вик. Давайте послушаем их!

Маленькая Клара Вик:

- ✓ Как можно раньше примечай звук и характер различных инструментов, старайся запечатлеть в своём слухе их своеобразную звуковую окраску
- ✓ Старайся, даже если у тебя небольшой голос, петь, тонкость твоего слуха будет от этого всё время возрастать
- ✓ Тянуть и спешить - одинаково большие ошибки
- ✓ Пой усердно в хоре, это разовьёт в тебе музыкальность
- ✓ Отдыхай от своих музыкальных занятий, усердно читая поэтов. Чаще бывай на лоне природы
- ✓ Никогда не упускай случая послушать хорошую оперу
- ✓ Развитие слуха – это самое важное. Старайся с юных лет распознавать тональности и отдельные звуки. Колокол, оконное стекло, кукушка – прислушайся, какие звуки они издают
- ✓ Пальцы должны делать то, чего хочет голова, но не наоборот
- ✓ Не думай, что старая музыка устарела. Подобно правдивому слову, никогда не может устареть правдивая музыка

- ✓ Никогда не бренчи на инструменте! Всегда со свежим чувством играй до конца, никогда не бросай на половине
- ✓ Ты музыкален, когда музыка у тебя не только в пальцах, но и в голове и в сердце
- ✓ Ученью нет конца!

Ведущая: Необычно название следующей пьесы – **«Арабеска»**.

Так называют восточный орнамент, состоящий из геометрических, чаще - растительных элементов. Арабеска представляет цепь узоров с повторением какого-либо элемента. Обратите внимание на повторяющийся музыкальный фрагмент среди других. В музыке подобное чередование эпизодов называют рондо.

(звучит «Арабеска» в оригинальной транскрипции)

Ведущая: К свадьбе Роберт Шуман преподнёс своей невесте Кларе объёмную книгу в красном бархатном переплёте. Это был песенный цикл «Мирты» (миртовым венком украшали голову невесты). Он открыл новый период – вокальный, который сменил фортепианный. Именно Клара Вик была первым слушателем, советчиком, часто первым исполнителем произведений Шумана, его «путеводной звездой». Ощущение света, покоя в хоровом сочинении **«Вечерняя звезда»**.

(звучит «Вечерняя звезда» в хоровом исполнении)

Ведущая: Однажды, сидя в парке родного города Цвиккау, Шуман насвистывал свою мелодию. «Послушайте, - возмутился сосед, - это же мотив нашего высококочтимого Роберта Шумана! Если вы не знаете, как у него звучит эта мелодия, то не насвистывайте! Ваш свист действует мне на нервы!» Такая забавная история действительно случилась с Р. Шуманом. А мы слушаем **«Смешную историю»** из цикла «Детские сцены».

(звучит «Смешная история» в исполнении ансамбля скрипачей)

Ведущая: Кстати, мелодия, которую насвистывал Шуман в парке, была из фортепианного цикла «Карнавал». Это вереница масок, танцев, сценок. Здесь Пьеро, Арлекин, здесь мелькают лица скрипача Паганини, пианиста Шопена, здесь и его верный друг Клара под именем Киарина (примеч.: портрет на слайде), вы видите её портрет на экране. А сейчас имеем возможность представить её характер. В пьесе **«Киарина»** порывистость, устремлённость сменяется мягкостью и нежностью.

(звучит «Киарина» из цикла «Карнавал»)

Ведущая: Мне бы хотелось, чтобы вы знали ещё об одном даровании Роберта Шумана: он писал фантастические рассказы о музыке, которые подписывал псевдонимами *Флорестан*, либо *Эвсебий*. Это два вымышленных героя, которые олицетворяют черты характера самого Р. Шумана. *Флорестан* – пылкий, темпераментный, *Эвсебий* – задумчивый, сдержанный. И эти два персонажа так же присутствуют в цикле «Карнавал». *Флорестан* и *Эвсебий* были членами созданного воображением Шумана Давидова Братства, - Давидсбунда. Целью Братства была борьба с дурным вкусом, дешёвым успехом, с теми, кто мешает бороться за новое, настоящее искусство. Членами этого Братства (виртуально созданного) Р. Шуман считал своих единомышленников: Паганини, Берлиоза, Шопена, Клару Вик,- всех тех, кто стремится к настоящему искусству. Все выходившие сегодня на сцену выбрали светлый путь приобщения к прекрасному искусству. Гимническая мелодия **«Марша Давидсбюндлеров»** полна волшебной силы сплочения, единения творческих умов. Давидово Братство пополняется и в наши дни.

(звучит «Марш...» из цикла «Карнавал», в завершении которого на сцену выходят все участники концерта).