СЦЕНАРИЙ И ФОТООТЧЁТ

АВТОР: СОРОКИНА С.Е.

Столетия всегда накладывают печать возраста на произведения искусства, **но истинно великое не подвластно времени.** Вторая половина 19 века – время могучего расцвета русской музыки. В этот период Россия подарила миру целую плеяду гениальных композиторов. Среди них: **Александр Порфирьевич Бородин, Модест Петрович Мусоргский и Николай Андреевич Римский-Корсаков.** Поистине новая эра русской музыки связана с деятельностью этих композиторов, вошедших в творческое содружество **«Могучая кучка».** Ими созданы истинные шедевры в самых различных жанрах. Все завещанное великим Глинкой стало основой дальнейшего развития музыки.

(Звучит I часть « Богатырской симфонии»)

Прозвучала тема из «Богатырской симфонии» № 2, которая стала музыкальным эпиграфом к нашей беседе. Эта симфония принадлежит к мировым симфоническим шедеврам и является вершиной творчества выдающегося русского композитора второй половины 19 века Александра Порфирьевича Бородина. ***« Что это за колосс, что за грандиозная сила, что за красота, страсть, очарование!.. Такого после Глинки не было… Талант композитора равно могуч и поразителен как в симфонии, так и в опере и в романсе. Главные качества его – великая сила и ширина, колоссальный размах, стремительность и порывистость, соединенная с изумительной страстностью и красотой»*** - так характеризовал облик композитора выдающийся музыкальный критик Стасов.

<u>Александр Порфирьевич Бородин</u> был удивительно разносторонней личностью (стр.32 портрет). Всю свою жизнь он делил себя между двумя привязанностями – к музыке и химии. Это не помешало, однако, быть и талантливым литератором, дирижером и общественным деятелем. Казалось бы, такая разбросанность устремлений, но вся его деятельность отличалась удивительной цельностью. Можно только удивляться, как на все это хватало духовных и физических сил у одного человека. Ему не хватало только одного – времени, особенно на музыку. Вот как Бородин говорил об этом сам:

«Мне как-то совестно сознаваться в моей композиторской деятельности. У других она прямое дело, у меня - отдых»… Сам Александр Порфирьевич называл себя ***«воскресным музыкантом». «Но ведь воскресенье – это все-таки торжественный день. А вы имеете полное право торжествовать»*** - так отвечал о творчестве Бородина Ференц Лист.

Александр Порфирьевич Бородин родился 31 октября 1833 года в Петербурге. Маленький Саша отличался разнообразными способностями и был трудолюбив. Еще в детстве он усвоил 3 иностранных языка – французский, немецкий и английский, позже изучил и итальянский. Во время прогулок мальчик любил слушать духовой оркестр, затем подбирал по слуху услышанное. Ребенок рос хрупким и впечатлительным, дружил в основном с девочками. Примечательно то, что первым сочинением 9- летнего Саши была « Полька Элен» , которую он посвятил одной особе.

В 13 лет на дому ему стали преподавать гимназический курс. Это были занятия по географии, истории, черчению, французскому, английскому и латыни.

Особым успехом отмечен 1849 год, когда несколько пьес юного композитора были изданы стараниями близких семье лиц. В августе этого года «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции» в неофициальном отделе сообщали: ***«Просим читателей наших обратить внимание на новое прекрасное сочинение «Патетическое адажио», написанное для фортепиано даровитым 15-летним Александром Бородиным*** (розовая закладка №1). ***В этом небольшом музыкальном произведении столько души и творческой силы, что мы заранее поздравляем любителей музыки с новым талантом, обещающим блестящую будущность».***

Фортепианное наследие Бородина не столь велико, но и здесь поразительно проявляется индивидуальный стиль композитора. Красочный, полный благородной сдержанности музыкальный язык характеризует некоторые черты его фортепианной музыки.

(Звучат: «Полька», «Ноктюрн»)

Мать композитора, Авдотья Константиновна, (зеленая закладка №1) гордилась способностями Саши и, как все окружающие, видела его необычайную одаренность. Но занятиям музыкой она не придавала большого значения. Настоящим делом должно было стать то, что могло впоследствии дать материальное обеспечение и положение в обществе. Вот тогда-то Александр Порфирьевич и увлекся химией. Дом превратился в большую лабораторию: он проводил эксперименты, опыты, делал фейерверки. Прошло время, и химия победила все другие увлечения.

В 1850 году Бородин поступил в Медико-хирургическую академию, в 1858- защитил диссертацию и получил звание доктора наук, а в 1862 – стал профессором на кафедре химии в Медико-хирургической академии. В том же году произошло другое важное событие: (синяя закладка №1) он познакомился с Балакиревым, сблизился с ним и стал членом « Могучей кучки». В « Могучую кучку» кроме Балакирева и Бородина вошли Кюи, Мусоргский и Римский-Корсаков.

Главной чертой, отличающей творчество Бородина от музыки других композиторов, является эпос, его богатырские образы, воскрешающие величавую героику древних былин. Единственным произведением в жанре оперы было сочинение «Князь Игорь». Из-за огромной занятости создание большинства произведений длилось очень долго, многие так и остались незавершенными. Такова судьба оперы «Князь Игорь». (зеленая закладка №2)

Замечательный памятник древнерусской культуры 12 века «Слово о полку Игореве» лег в основу оперы. Не случайно опера была посвящена памяти М.И.Глинки. Так же как и у Глинки естественно соединились начала: классическое и романтическое, эпическое и лирическое, национальное и чужеземное (зеленая закладка №1).

(Поёт старшая группа хора: «Хор половецких девушек»)

В 1856 году по счастливой случайности произошла встреча двух незнакомых молодых людей, дежуривших в военном госпитале: врача Бородина и офицера Мусоргского. Бородин писал: ***«Мусоргский был в то время совсем мальчонком очень изящным точно нарисованным офицериком. Вежливость и благовоспитанность - необычайные».***

Модест Петрович Мусоргский (портрет стр.3) родился 9 марта 1939 года на Псковщине в селе Карево Торопецкого уезда в семье состоятельного помещика. Как впоследствии написал композитор в «Автобиографической записке» - ***«сын старинной русской семьи».***

Родословная Мусоргского восходит к 15 веку (стр.12-13). Имение отца, где будущий композитор прожил первые 10 лет своей жизни, было расположено на высоком берегу огромного озера. Мать Юлия Ивановна была женщиной художественно одаренной, начитанной, писала стихи, играла на рояле. Именно она приобщила к музыке своего сына Модеста, успехи которого были столь велики, что в 7 лет он играл небольшие сочинения Ференца Листа, а в 9 лет – большой концерт Джона Фильда. Под непосредственным влиянием няни будущий композитор близко познакомился с русскими сказками. Народ творящий, народ страдающий, поэзия родной природы – вот что вошло в сознание Мусоргского, и что питало мысль на протяжении всего творческого пути.

Следуя давней семейной традиции Мусоргский учится в Школе гвардейских подпрапорщиков в Петербурге, (стр. 19) а также берет уроки музыки у знаменитого тогда в Петербурге педагога Герке. Но военная служба совсем не привлекала юного гвардейца. Увлечение иностранными языками, историей, литературой, музыкой дало свои результаты. И неслучайно всего через 2 года после окончания школы Мусоргский подает в отставку.

В начале 1857 года композитора знакомят с Даргомыжским - прославленным автором оперы «Русалка» и множества романсов (стр.22).

В доме Даргомыжского Мусоргский познакомился с Балакиревым. Один из самых выдающихся деятелей русского музыкального искусства 19 века, Милий Алексеевич Балакирев в это время был в расцвете творческих сил и пользовался известностью среди передовых музыкантов. Дружба с Балакиревым сыграла огромную, едва ли не определяющую роль в судьбе будущего композитора. Милий Алексеевич стал обучать Мусоргского композиторскому мастерству.

В 1862 году по инициативе Балакирева и известного хормейстера Ломакина (стр.30) была открыта Бесплатная музыкальная школа. Силами учащихся Ломакин организовал хор, был и оркестр, которым руководил Балакирев. В концертах Бесплатной музыкальной школы звучало много хоровой музыки.

(« Вечерняя песня» - исполняет старшая группа хора)

В 60-е годы композитор прежде всего обращается к вокальному жанру. Это серия музыкальных зарисовок из народной жизни. Обездоленный и страждущий народ – вот основная мысль вокальной музыки. В поисках сюжетов, раскрывающих трагедию народной жизни, Мусоргский сам создает поэтические тексты. Так возникают песни-сценки « Сиротка», « Калистрат».

(Звучит романс в записи)

Но вот фантазию композитора увлекают мотивы русских народных преданий. На едином дыхании всего за 12 дней было написано крупное программно-симфоническое произведение «Иванова ночь на Лысой горе». Это было летом 1867 года. А в октябре 1868 года (стр.46) началась работа над оперой «Борис Годунов». Мысль о сюжете трагедии Пушкина «Борис Годунов» принадлежала профессору, историку русской литературы Никольскому, с которым Мусоргский познакомился в доме Людмилы Ивановны Шестаковой, родной сестры Михаила Ивановича Глинки. В семи картинах оперы перед нами предстает Русь народная, Русь монастырская, Русь богатырская, показан царь Руси Борис Годунов.

Не успев закончить «Бориса Годунова» композитор приступает к работе над новой оперой «Хованщина». Новые страницы истории русского народа увлекли Мусоргского. Опера была задумана на сюжет из времен стрелецкого бунта.

В 1874 году (стр.84-85) Модест Петрович написал великолепный фортепианный цикл **«Картинки с выставки».** Он возник как дань любви и дружбы, связывающий композитора с талантливым русским художником и архитектором Гартманом. Гартман скончался в расцвете сил летом 1873 года, не достигнув 40 лет. Вскоре при активном содействии Стасова в залах Академии художеств была организована выставка живописных работ, рисунков и архитектурных проектов Гартмана. Желание запечатлеть произведения художественными средствами своего искусства, соединить свою мысль с его мыслью, передать в звуках свои впечатления от выставки вызвало к жизни «Картинки с выставки».

(Звучит отрывок в записи)

Читая письма второй половины 1870-х годов, знакомясь с воспоминаниями и беглыми заметками о нем современников, мы ясно видим печальные нити его судьбы, так неумолимо ведущие композитора к трагическому концу: одиночество вопреки множеству дружеских контактов, необеспеченность на грани нищеты, постепенно прогрессирующая болезнь. На этом сумеречном жизненном фоне рождалось произведение, искрящееся игривой, прихотливой фантазией художника. В 1874 году композитором было задумано одно из самых радостных, светлых произведений – опера «Сорочинская ярмарка» по повести Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (стр. 87).

(Звучит «Гопак»)

Во второй половине 1870-х годов Мусоргский подружился с певицей Дарьей Михайловной Леоновой (из книги о Бородине розовая закладка№2). Весной 1879 года композитор принял предложение Леоновой участвовать с нею в

концертном турне по югу России. Это были счастливые полгода в жизни Мусоргского. Осенью 1880 года певица предложила Модесту Петровичу новое сотрудничество: быть аккомпаниатором и помощником в частной музыкальной школе, которую она открыла для обучения пению. Композитор охотно принял предложение. Он не только аккомпанировал и помогал ученицам разучивать нужную литературу, но и написал несколько произведений для обучающихся в этой школе - ансамбли-вокализы, обработки народных песен.

(Звучит «Слеза»)

Это были последние произведения Мусоргского. Последним пристанищем был и дом певицы Леоновой. Отсюда его, в крайне тяжелом состоянии перевезли в Николаевский военный госпиталь, где незадолго до смерти художник Репин написал известный портрет великого композитора (стр. 101).

Стасов свидетельствует: ***«Римский-Корсаков в первые же минуты после кончины объявил, что приготовит к изданию все сочинения, оставшиеся еще не изданными, а «Хованщину» приведет в порядок, докончит и оркеструет. Есть ли еще в истории пример столь высокого проявления чувства долга? Римский-Корсаков в расцвете сил, работающий радостно и успешно, отходит от собственного творчества, чтобы дать жизнь произведениям друга, чтобы вернуть русской музыке одного из ее достойнейших представителей».***

Николай Андреевич был разносторонне развитым и талантливым человеком. Успешный дирижер, литератор, выдающийся педагог, ученый и величайший композитор. Но в мир замечательной музыки Римского-Корсакова надо суметь войти, он не сразу открывается слушателю. Один из путей - знакомство с его создателем (портрет с начала книги).

Римский-Корсаков часто казался современникам суровым, замкнутым человеком. Подчеркнуто прямая осанка худощавой фигуры, подтянутость. Умное, одухотворенное лицо, живой взгляд, который не могли притушить двойные очки – все говорило о человеке большой воли и требовательности к

себе. Близкие знали, что на самом деле ему свойственны и доброта, и задушевность, и сосредоточенное чуткое внимание к людям.

Николай Андреевич родился 6 марта 1844 года в небольшом городе Тихвине Новгородской губернии (стр. 14) ***«Дом наш стоял почти на краю города, на берегу Тихвинки, на другой стороне которой, против нас находился Тихвинский мужской монастырь»*** - так начинает свое жизнеописание **«Летопись моей музыкальной жизни»** Римский-Корсаков.

Тихвинский монастырь – замечательный памятник древней русской архитектуры (стр.12–13). Его суровый грозный вид, колокольный звон, торжественные службы, пение монастырского хора, рассказы о героическом отпоре врагам в 17 веке во время войны со шведами – эти впечатления из детства, самые яркие в жизни будущего композитора.

Римские-Корсаковы принадлежали к старинному дворянскому роду, в котором, со времен Петра 1, профессия моряка стала традиционной (стр. 17).

Отец – Андрей Петрович, мать – Софья Васильевна. Подобно другим дворянским детям, будущий композитор получил начальное домашнее образование. И мать, и отец внимательно относились к развитию способностей Ники, поощряли его пытливость. В семье Корсаковых любили музыку. Композитор вспоминал: ***«У нас было старое фортепиано; отец мой играл по слуху довольно порядочно, хотя и не особенно бегло…часто пел, аккомпанируя себе сам…»*** У матери был тоже очень хороший слух, она любила петь отрывки из оперы Глинки « Иван Сусанин».

Музыкальные способности мальчика проявились с раннего детства. Ника легко запоминал и повторял то, что пели и играли родители, потом быстро научился подбирать услышанные пьесы, точно воспроизводя гармонию.

В 1856 году в жизни 13-летнего Николая началась новая полоса. Морской корпус в Петербурге, (стр.21) куда поступил будущий композитор, ничем не отличался от других военных учебных заведений николаевской эпохи.

Осенью 1859 года Римский – Корсаков познакомился с Федором Андреевичем Канилле - (стр. 27) первым настоящим профессиональным музыкантом среди его учителей. Талантливый педагог быстро завоевал доверие ученика: привыкший к сдержанности, несколько замкнутый по характеру подросток показывал свои музыкальные произведения учителю и, поощряемый им, сочинял небольшие пьесы.

Канилле, прекрасно понимавший талантливость своего ученика, привел его к Балакиреву. ***«С первой встречи, - вспоминал Римский – Корсаков, - Балакирев произвел на меня громадное впечатление. Превосходный пианист, играющий все на память, смелые суждения, новые мысли и при этом композиторский талант, перед которым я уже благоговел».*** Юноша был упоен этой новой, открывшейся ему жизнью в искусстве. Он жадно впитывал новые знания и ждал каждую субботу как праздника, получал увольнения и спешил на встречу с настоящим искусством.

В конце 1861 года композитор написал свое первое крупное сочинение – Первую симфонию. Вскоре было написано 3 части, но в 1862 году, успешно закончив Морской корпус, Римский-Корсаков был направлен гардемарином в кругосветное плавание на военном **клипере «Алмаз».** Тяжело было расставаться с новыми друзьями, прерывать сочинение, ему казалось, что он навсегда прощается с любимым искусством. Заграничное плавание длилось неполных три года. Клипер побывал в Англии, в Северной Америке, в Бразилии, в Испании, Италии, Франции. Римский-Корсаков был склонен считать время своего дальнего плавания потерянным, грозившим совсем прекратить его развитие как музыканта. На самом деле это было не так.

После возвращения композитор вновь стал общаться с Балакиревым, кружок композиторской молодежи окончательно оформился. Наступил период самой интенсивной деятельности пяти музыкантов. В 1865 году состоялась премьера 1 симфонии, которую композитор посвятил своему учителю Канилле

(стр.43). Это было начало настоящего творчества. В короткий срок были созданы симфоническая картина «Садко», симфоническая сюита «Антар» и первая опера «Псковитянка». В эти же годы Римский-Корсаков много работал над сборниками русских народных песен (стр. 60). Народные песни он знал с детства. Записывая с голоса любителя и знатока русской песни Т. Филиппова, обрабатывая их композитор подготавливал свой сборник, в котором особое внимание уделил старинным обрядовым и игровым песням. Благодаря этой работе в 1876 году появился сборник «100 русских народных песен», но изучение народных песен на этом не закончилось, оно продолжалось всю его жизнь.

(Фольклорный номер)

Среди композиторов в « Могучей кучке» Римский-Корсаков занимает особое место. С его творчеством пышным цветом расцвела в русской музыке сказка. Сказка и песня всегда были душой народа. В 1880 году композитор написал одно из самых вдохновенных и прекрасных своих произведений - оперу «Снегурочка» на сюжет пьесы Островского (стр. 71). Действие происходит в сказочном царстве берендеев, где все люди добры, справедливы, любят искусство (стр. 67) . Восторженным гимном всемогущей природе звучит ***(«Каватина Берендея»)***

В «Снегурочке» с удивительной яркостью впервые, пожалуй, в русской музыке воплотилась звукопись родной природы. С большим художественным мастерством Римский-Корсаков воспроизводит голоса птиц. В музыке ясно слышатся крик кукушки, стук дятла. Посвистывание, пощелкивание и цокот других птиц. А на фоне этого гомона звучит чудесная мелодия народного склада ***(«Сбирались птицы, сбирались певчи»)***

В 80-е годы композитор стал дирижировать симфоническим оркестром. В 1889 году Николай Андреевич дирижировал двумя концертами за границей на Парижской Всемирной выставке. Под его управлением прекрасно прозвучали

произведения Глинки, Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, Чайковского, Глазунова и его собственные сочинения. В Брюсселе оркестровые пьесы «Испанское капричччио» и «Шехеразада» принесли автору заслуженную славу (стр. 81). В новых произведениях мастерство Римского-Корсакова достигло высокой зрелости.

(Фрагмент из 1 части « Шехеразады»)

Однако в эти годы композитор пережил кризис, который был вызван целым рядом причин, в том числе и тяжелые личные переживания: умерли двое младших детей. В эти трудные годы спасало только творчество: из-под пера композитора появляются оперы: «Ночь перед Рождеством», «Царская невеста». В эти же годы написано и много романсов. В «Летописи моей музыкальной жизни», которую композитор вел на протяжении многих лет, читаем: ***«Я давно не сочинял романсов. Обратившись к стихотворениям Алексея Толстого, я написал 4 романса и почувствовал, что сочиняю их иначе, чем прежде…Чувствуя, что новый прием сочинения и есть истинная вокальная музыка и, будучи доволен первыми попытками в этом направлении, я сочинял один романс за другим.»***

«Не ветер, вея с высоты» - подлинная жемчужина на слова Алексея Толстого

(«Не ветер, вея с высоты»)

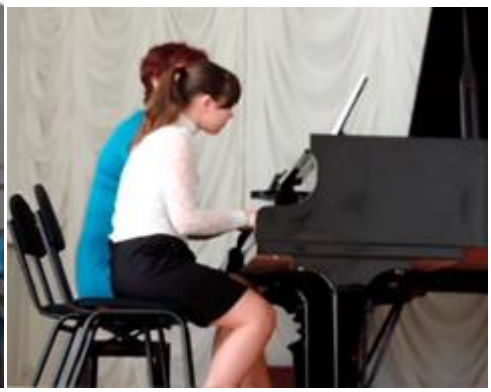
Весной 1894 года Римский-Корсаков приступил к сочинению оперы «Садко». «Садко» - опера-былина. Главный герой оперы – народный певец – гусляр и мореплаватель Садко, который своим искусством служит людям.

(Звучит Песня индийского гостя)

на фоне фото стр.103 обложка первого издания

Последние оперы композитора – «Кащей бессмертный» и «Золотой петушок». Человеком гуманным и пристально чистым, художником, посвятившим музыке всю свою жизнь, вошел Римский-Корсаков в историю русского искусства и навеки прославил его.

Бородин, Мусоргский и Римский-Корсаков оставили огромное творческое наследие почти во всех музыкальных жанрах, и основная черта их творчества - глубокое проникновение в жизнь, историю и быт народа, его думы и чаяния. В их произведениях: красота и любовь, вера в торжество света и правды, мечта о лучшем будущем, народная мудрость и сила народного искусства, великолепие родной природы. Сегодня произведения этих великих русских композиторов звучат на многих сценах мира и не перестают быть высокими образцами художественного мастерства и вдохновения.

(Звучит « Полёт шмеля»)

ФОТООТЧЁТ