

Лекция-концерт «Певец России» (посвящённая 150-летию С.В. Рахманинова)

На сцену одновременно выходят исполнители и ведущий. На экране – репродукции И. Левитана.

Добрый вечер!

Сегодняшнюю встречу хотелось бы начать с цитаты: «Великий поэт природы, до конца почувствовавший неизъяснимую прелесть слова «Родина»».

Услышав данные слова, мы с лёгкостью можем отнести их к творчеству С.В. Рахманинова. Именно этому композитору посвящена сегодняшняя встреча. И всё же данное высказывание – об Исааке Левитане. Не случайно музыковеды сравнивают одну творческую личность с другой: оба воспевали в своём творчестве Родину, её природу, безграничную ширь русской души. И через картины художника, и через музыку композитора красной линией проходит благословенное чувство любви – любви к родной земле, её красотам, к Отечеству, ко всему, что величается русским.

Для вас звучит «Вокализ» С.В. Рахманинова в исполнении Авдеевой Кристины Владимировны и концертмейстера Ожерельевой Марины Юрьевны.

На экране – портрет Л. ван Бетховена.

Когда речь заходит о той или иной творческой личности, стоит смотреть на неё не только сквозь призму окружения современниками, но так же на круг композиторов, художников, поэтов предыдущих поколений. Весьма важно осознавать творчество каких музыкантов повлияло на композиторское формирование С.В. Рахманинова.

На ум приходят имена таких титанов музыкального искусства конца 18 и 19 веков, как Ф. Шопен, М. Мусоргский, П. Чайковский, Н.А. Римский –Корсаков, Л. ван Бетховен.

Произведения некоторых из них мы сегодня послушаем. Сейчас же я хотела обратить ваше внимание на гения классицизма – Л. ван Бетховена.

Чаще всего у меломанов фамилия классицистского композитора вызывает ассоциации с тревожной, мятежной инструментальной (симфонической или фортепианной) музыкой. Всегда ли это мнение верное? Ряд произведений венского творца отмечен романтическим лиризмом.

Вокальная миниатюра на стихи Готфрида Бюргера «Малиновка» - трогательное произведение нравоучительного характера: о поступках, о раскаянии, о материнской любви крохотного хрупкого создания – малиновки.

На сцену приглашается юный музыкант – Кудрявцева Валерия. Преподаватель Батенёва Екатерина Валерьевна. Концертмейстер Ожерельева Марина Юрьевна.

Триаду Бетховенских произведений продолжит вокальная миниатюра «Сурок» в переложении для скрипки. Это одна из восьми песен на стихи

Иоганна Гёте, которая гласит о странствиях маленького савояра (бродячего певца, родом из Савойи) с дрессированным сурком; это песня об испытаниях и радостях жизни, которые делают юный артист и его пушистый друг.

Л. ван Бетховен. «Сурок». Исполняет Долгова Ангелина. Преподаватель Лонзингер Наталья Гельмутовна. Концертмейстер Ожерельева Марина Юрьевна.

Одним из ярчайших примеров лиризма Л. ван Бетховена является знаменитая фортепианная багатель «К Элизе». Рефрен (наиболее часто повторяющаяся часть произведения) настолько сильно полюбилась публики, что его весьма интенсивно цитируют, исполняя на разных инструментах.

На сцену приглашается Козиоров Роман. В его исполнении прозвучит отрывок из багатели «К Элизе» Л. ван Бетховена. Преподаватель Якунина Инна Юрьевна.

На экране – портрет Ц.А. Кюи
Цезарь Антонович Кюи – ещё один композитор 19 столетия, оказавший влияние на формирование творческой индивидуальности С.В. Рахманинова. Произведениям этого композитора свойственна светлая созерцательность, лирика с оттенком благородной возвышенности и изысканности.
Продолжит наш концерт нежная, лёгкая вокальная миниатюра на стихи В.Жуковского «Мыльные пузыри».

Исполнит данное произведение Гаврилова Елена. Преподаватель Рейзенбук Анна Сергеевна. Концертмейстер Золотарёва Юлия Александровна.

На экране – репродукция И. Левитана «Весна. Большая вода».

Следующее камерно – вокальное произведение хотелось бы презентовать стихотворной цитатой:

Весна! Весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон.
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна! Весна! Как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака.
Шумят ручьи, блестят ручьи,
Взревев река несёт
На торжествующем хребте
Поднятый ею лёд.
Ещё древа обнажены,

Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен, и душист.
Под солнцем самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жаворонок поёт
Заздравный гимн весне.

Я приглашаю на сцену Калужских Марию. В её исполнении прозвучит песня «Весна» Ц.А. Кюи. Преподаватель Тесленко Ольга Геннадьевна. Концертмейстер Шишкина Маргарита Ивановна.

На экране – портрет П.И. Чайковского.

Пётр Ильич был одним из тех музыкальных гениев, который личным примером, верой в дар Рахманинова вдохновлял, наполнял силами первые профессиональные композиторский шаги Сергея Васильевича. Знакомство двух представителей музыкальной культуры России состоялось в Московской консерватории. К тому моменту Петром Ильичом Чайковским уже были созданы масса романсов, балет «Лебединое озеро», симфонии, оперы, а также фортепианные циклы «Времена года» и «Детский альбом». Пьесы, адресованные юным исполнителям, сильно полюбились музыкантам, любовь к ним не остыла за последние полтора столетия.

В «Детском альбоме» - 24 разнохарактерные пьесы, рисующие внутренний и окружающий мир ребёнка.

В 19 веке вступления странствующих музыкантов - шарманщиков было распространённым явлением. Незамысловатые песни под несложный мотив механической шарманки вносили новые краски в будни горожан.

П.И. Чайковский, «Шарманщик поёт». Иллюстратор Лонзингер Наталья Гельмутовна. Аккомпанирует Барышева Софья. Преподаватель Ожерельева Наталья Владимировна.

В альбоме П. Чайковского есть мини-цикл, состоящий из пьес, рисующих вокальные традиции различных Европейских стран – Германии, Франции, Италии.

«Неаполитанская песенка» - жизнеутверждающая пьеса, яркая иллюстрация так нежно любимой солнечной Италии.

На сцене – Ускова Олеся. П.И. Чайковский, «Неаполитанская песенка» из цикла «Детский альбом». Преподаватель Лонзингер Наталья Гельмутовна. Концертмейстер Ожерельева Марина Юрьевна.

На экране – портрет А.С. Аренского

С.В. Рахманинов – композитор конца 19 – первой половины 20 веков, композитор, который был вхож во многие творческие союзы. Круг общения Рахманинова удивляет и восторгает: Н.И. Забела – Врубель, К. Коровин, В. Серов, С.И. Мамонтов, Ф.И. Шаляпин, С.И. Танеев, Н.Г. Струве, Н. Метнер, А. Аренский.

Антон Степанович Аренский был композитором второй половины 19 века, преподавателем, наставником и вдохновителем С.В. Рахманинова. К ранним произведениям Рахманинова относятся творения, посвящённые своему учителю; среди таковых – «Элегия» и Прелюдия до# - минор.

Антон Аренский, в свою очередь, создавал произведения различных жанров: балеты, оперы, симфонии, концерты. Композитор не обходил стороной камерно-вокальные произведения. С одним из них мы с вами познакомимся. Это хрупкое, прозрачное, по-весеннему невесомое творение.

Музыка А.С. Аренского, слова А. Майкова, «Расскажи, мотылёк». Исполняет Задубровский Алексей. Преподаватель Рейзенбук Анна Сергеевна. Концертмейстер Золотарёва Юлия Александровна.

На экране – портрет Г.В. Свиридова.

Творчество С.В. Рахманинова для многих композиторов современников и последующих поколений было примером, путеводным светилом. Речь идёт о Г.В. Свиридове.

С. Рахманинов и Георгий Свиридов – дуэт композиторов, творческие пути которых объединяет тяга к «русской колокольности», к соборности, глубокая любовь к Отчизне.

Творческое наследие Свиридова насчитывает более десятка вокальных циклов на стихи певцов Родины – С. Есенина, А. Пушкина, М. Лермонтова. Среди его творений немало инструментальных произведений, музыки к кинофильмам.

Большая часть творческого наследия Г.В. Свиридова обращена к взрослой публике. И всё же среди прочих произведений Георгия Васильевича есть миниатюры для юных исполнителей. Одной из таковых является «Колдун» – удивительное сочетание архаики и современного музыкального слога композитора XX века.

Г.В. Свиридов. «Колдун». Исполняет Камалдинов Елесей. Преподаватель Гладких Анастасия Сергеевна.

На экране – портрет А.И. Хачатуряна.

Арам Ильич Хачатурян был младший современником С.В. Рахманинова. По воле судьбы жизненные пути композиторов никогда не пересекались, но именно музыка С.В. Рахманинова вдохновила Арама Ильича всецело посвятить себя музыкальному искусству. Обоих композиторов объединяет любовь к многогранности и богатству культурного наследия Отечества,

любовь, которую они трепетно хранили в своих сердцах. Музыка, как Рахманинова, так и Хачатуряна разнохарактерная: и мощная, и изысканная, и темпераментная, и лиричная.

«Андантино» Арама Ильича как-будто наполнено задумчивостью, окутано воспоминаниями, спокойствием, сопряжённым со сдержанным волнением.

А.И. Хачатурян, «Андантино». Исполняет Наумов Михаил. Преподаватель Москвичёва Ольга Игоревна.

На экране – портрет С.В. Рахманинова.

Рахманиновская эмоциональная палитра произведений необычайно разнохарактерна и многогранна – от глубоко-философских, сакральных чувств и мыслей до кокетливо – игривого беззаботного настроения. Удивительными могут быть и фрагменты жизни, благодаря которым появляются те или иные произведения. 1906 год запомнился семье Рахманинова поездкой по солнечной Италии. Конец путешествия ознаменовался посещением маленького городка, в котором тёплым вечером мимо виллы (в ней проживали Рахманиновы) проходила итальянская артистическая семья. Итальянцы представили внимательной публике мини-концерт под звучание механического пианино. По возвращению на Родину Рахманинов по памяти записал услышанную в Италии мелодию. Так родилась «Итальянская полька».

Исполнит данное произведение Данилова Дарья. Преподаватель Осипова Татьяна Алексеевна. Концертмейстер Коваленко Наталья Игоревна.

На экране – портрет А.К. Лядова.

Музыкальный фольклор, обращение к русским народным песням пронизывает творчество многих композиторов: М.И. Глинки, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, самого С.В. Рахманинова, а также Анатолия Константиновича Лядова – старшего современника С.В. Рахманинова. Подтверждением тому являются симфонические поэмы «Баба-Яга», «Кикимора», сюита «Восемь русских песен» для оркестра. Ко всему прочему, Анатолий Константинович вошёл в историю, как фольклорист - им были составлены сборники русских народных песен.

Знакомьтесь! Русская народная песня в обработке А.К. Лядова «Ты река ль, моя реченька». На сцене – хоровой ансамбль «Калинка» под управлением Тесленко Ольги Геннадьевна.

На экране – портрет Н.К. Метнера.

Уважаемые гости нашего концерта, хочется обратить ваше внимание на ещё одного представителя русской композиторской школы рубежа 19-20 веков – Николая Карловича Метнера. Дружба, композиторское творчество, общие наставники, Российское музыкальное издательство – это то, что связывало Н. Метнера и С. Рахманинова. Сильным звеном, объединяющим творчества двух личностей, была позиция, которая не принимала модного, прогрессивного течения музыки начала 20 века – течение, которое (по мнению Метнера) разрушало связь между душой музыканта и его творчеством.

Как нельзя лучше данная мысль нашла отражение в «Арабеске» Метнера. Слово «Арабеска» в переводе с итальянского и французского языков означает «Арабский». Впервые термин применил Р. Шуман. С тех пор композиторы используют слово как название фортепианной пьесы изящного характера, с узорчатой фактурой и богатым «кружевным» мелодическим рисунком.

Н.К. Метнер, арабеска «Идиллия». Исполняет Кост Эвита. Преподаватель Гладких Анастасия Сергеевна.

На экране – пейзажи с белой сиренью.

В завершении нашего концерта прозвучит «Прелюдия» Соль – мажор. С.В. Рахманинова. Произведение, дышащее теплом и светом, восторганием жизнью, мирным и радостным созерцанием, ароматом душистой сирени, которую так любил С.В. Рахманинов.

На сцене – Лангович Ольга Станиславовна и концертмейстер Ожерельева Марина Юрьевна.

Дорогие друзья, на этом наш концерт завершён. Всего вам доброго! До новых встреч!