ПРОЕКТ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

автор Новосёлова Татьяна Анатольевна преподаватель фортепиано МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1»

(слайд №1)

Добрый день дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на концерте, подготовленном преподавателями и учащимися Детской школы искусств №1. Сегодня мы приглашаем вас совершить путешествие в историю музыки, окунуться в атмосферу разных эпох и стилей, насладиться шедеврами музыкальной классики в исполнении преподавателей и обучающихся нашей школы.

Когда впервые появилась музыка, и кто был первым музыкантом, сказать невозможно. «Колыбелью европейской культуры» считают Древнюю Грецию (слайд №2). Именно здесь в VIII веке до н.э. зародились науки математика, философия, астрономия, медицина, театр, спорт и музыка. Музыка была не только развлечением, но и средством воспитания и обучения. К сожалению, познакомиться с произведениями этой эпохи мы не можем. И причина вполне объяснима: нотной записи еще не существовало. (слайд №3) Она появилась намного позже, в середине 12 века в эпоху Средневековья, благодаря монаху по имени Гвидо из города Ареццо.

(Слайд №4) На рубеже 14-15 веков в Италии родилось новое направление в искусстве, связанное с попыткой возродить, пробудить интерес к забытой временем культуре античного мира. Эту эпоху называют эпохой Возрождения или по-французски эпохой Ренессанса. Главной темой творчества во многих видах искусства становится тема Бога и тема человека, его жизнь и место на земле, в природе, в обществе. (слайд №5) Своеобразным девизом времени стали слова «любовь и природа», «красота и гармония».

Именно в эпоху Возрождения произошло разделение музыки на духовную, которая исполнялась во время церковного богослужения, и светскую, которая звучала во дворцах, на городских площадях и во время народных праздников. (слайд№6) Наиболее популярным видом музицирования было пение. Не случайно, именно в это время в Италии зарождается вокальная школа, которая позже получит название «бельканто» или «прекрасное пение». Одним из основоположников этой школы был итальянец **Джулио Каччини**, автор многочисленного количества вокальных произведений. Одно из них вы сейчас и услышите.

1. (слайд №7) **«Ариэтта» (вокал, фортепиано)**

(слайд №8) В 17 веке эпоха Ренессанса сменилась новой эпохой под названием Барокко**,** что дословно означает «причудливый, вычурный и странный». Родиной этого направления в искусстве также является Италия, которая была в те времена культурным центром Европы. (слайд №9) При дворах европейских королей устраивались пышные празднества, представления, карнавалы, строились великолепные дворцы, украшенные картинами выдающихся художников. Вокруг дворцов разбивались огромные парковые ансамбли, украшенные прекрасными скульптурами, и фонтанами. (слайд №10) В моду вошли огромные парики, которые носили и дамы и кавалеры. Эпоха Барокко – это мир крайностей, контрастов, стремления к величию, пышности. (слайд №11) В эпоху Барокко пышно расцветают все виды искусства и литературы. Европейские короли и аристократы приглашают работать при своих дворах композиторов, скульпторов, архитекторов, заказывают пьесы для придворных театров. (слайд №12) Среди знаменитых людей того времени, имена величайших художников: Веласкеса, Рембрандта, Рубенса и Караваджо; поэтов и драматургов: Шекспира и Мольера; композиторов: Вивальди, Генделя, Скарлатти и Корелли. Но, безусловно, музыкальной вершиной эпохи барокко стало творчество великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.(слайд №13) Бах является и наше время самым исполняемым композитором в мире и одновременно одной из самых загадочных личностей. Он всю жизнь прожил на своей родине - Германии, был очень скромным и религиозным человеком, каждое его утро начиналось со слов молитвы и благодарения Бога за то, что он подарил ему ещё один день жизни и дал силы трудиться. Его творчество насчитывает более 1000 произведений в самых разнообразных жанрах. Не смотря на то, что для большинства произведений служат основой религиозные писания, его музыка проникает глубоко в сердце каждого человека независимо от его национальности и вероисповедания. Французский художник Огюст Ренуар сказал о нем так: «Бах не рассказывает никаких историй, Бах - это абсолютная музыка».**(слайд №14)**

2. Иоганн Себастьян Бах «Ария» из сюиты ре-мажор.

(скрипка, фортепиано)

(слайд №15)В середине XVIII столетия в искусстве намечаются черты нового стиля. XVIII век называют веком разума и просвещения. В искусстве утверждается художественное направление под названием классицизм, что дословно означает «правильный» или «образцовый». Главное – это соблюдение правил и канонов. Искусство обращается к возвышенным, героическим и нравственным идеалам, ставит долг превыше чувства. Развитие новой музыкальной культуры в середине XVIII века породило возникновение множества частных салонов, музыкальных обществ и оркестров, проведение открытых концертов и оперных представлений. (Слайд №16 венские классики) Центром музыкального мира в те времена становится столица Австрии - Вена. Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен – три великих имени, вошедших в историю, как «венские классики».

Имя Моцарта является, наверное, самым известным из этого ряда даже непосвящённому слушателю. И это не случайно – Моцарт был ребёнком-вундеркиндом. Он начал заниматься музыкой с 2-х лет, а в 6 лет с успехом гастролировал по европейским городам. Он обладал феноменальной музыкальной памятью и слухом. Как композитор Моцарт был универсален во всем – он с легкостью творил в любом жанре. Одним из самых любимых для него была опера. Опера в переводе с итальянского означает «дело», «работа». Это такое музыкально-драматическое произведение, в котором соединились симфоническая музыка, литературный текст, сценическое действие, балет и живопись. Сам Моцарт говорил, что писать оперу для него - это «идея фикс». **(**слайд №17**)**

3. Ария Фигаро из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» в переложении для фортепиано в 4 руки (фортепиано)

(слайд № 18) На рубеже 18-19 веков в литературе, а затем и в музыке появилось новое художественное направление **–** романтизм**.** Родиной романтизмаявляется Германия. Эпоха разума уступила место культу чувств. Ведь главным становится воплощение мечтательных лирических и взволнованных лирико-патетических образов и настроений. (слайд №19) Произведения романтиков посвящены темам любви, странствиям и путешествиям, одиночества и смерти, природы и фантастики. Порою главным героем выступает сам автор. Свои идеи музыканты воплощают в новых жанрах: так в вокальной лирике появляются баллады и песни, а на сцене оперного театра блистает романтическая опера. Среди жанров инструментальной музыки популярны миниатюры, так называются небольшие музыкальные произведения, передающие лишь одно чувство и настроение. (слайд № 20) Эпоха романтизма подарила музыкальному миру целый ряд великих имен и их удивительные произведения. Это Франц Шуберт и Роберт Шуман, Гектор Берлиоз и Ференц Лист, Феликс Мендельсон и Фредерик Шопен.**(**слайд №21**)**

4. Фредерик Шопен Полонез соль-минор (фортепиано)

(Слайд №22) В эпоху романтизма большую популярность приобрёл жанр вокальной миниатюры. В творчестве западно-европейских композиторов такие произведения называются песнями, в русской музыке они известны как романсы. Но суть не зависит от названия. И те и другие представляют собой небольшое произведение для голоса в сопровождении инструмента – фортепиано или гитары. Мир личных чувств человека получил в романсах яркое и правдивое выражение.Романс сделался доступным и популярным для всех – от дворянской интеллигенции до мещанства и крестьян. Большое влияние на развитие романса оказали русские поэты, особенно Александр Сергеевич Пушкин.(слайд №23)

5. Антон Рубинштейн, стихи Александра Пушкина «Ночь» (вокал, фортепиано)

(слайд №24) Во второй половине 19 века группа молодых французских художников явилась основоположниками нового стиля, главной целью которого была передача мимолетных, изменчивых образов, как бы случайных ситуаций и движений. Новое направление получило название импрессионизм, что в переводе означает «впечатление».(слайд №25) Основоположником импрессионизма в музыке был французский композитор - Клод Дебюсси. Он воплотил в музыке мимолетные впечатления, тончайшие оттенки человеческих эмоций и явлений природы. Как сказал один французский поэт, композиторы-импрессионисты учились «слышать свет», передавать в звуках движение воды, колебание листвы, дуновение ветра и преломление солнечных лучей в вечернем воздухе. **(слайд №26)**

6. Клод Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна» (кларнет, фортепиано)

(слайд №27) XX век наступил, принеся с собой великие потрясения, революции, войны, слом общественного уклада, смену отношений в обществе. В жизнь людей пришло электричество, появились автомобили, строились железные дороги, разрастались города, в науке совершались открытия, которые переворачивали взгляды людей на мир. (слайд №28) Музыка XX столетия, точно так же, как и в предшествующие века, отражала духовный и эмоциональный мир людей. Музыкальное искусство XX века необычайно разнообразно. Реализм, романтизм, авангардизм и модернизм, неоклассицизм и неофольклоризм – это лишь малая часть направлений в искусстве. (слайд №29) Золотые страницы в сокровищницу мировой музыки вписали русские, отечественные композиторы. Это – Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович. Советские композиторы стремились преодолеть стереотипы XIX века. (слайд №30) Один из виднейших композиторов и музыкальных деятелей Советского Союза Дмитрий Кабалевский является создателем системы преподавания музыки в школе, занятия по которой ведутся и в наши дни.

7.(слайд№31) **Дмитрий Кабалевский «Клоуны» (баян)**

(слайд №32) Эпохи, с которыми мы сегодня знакомимся, оказывали влияние на все виды искусства - музыку, живопись, архитектуру и поэзию. Но на рубеже 19-20 веков возник стиль, который существует только в музыке. Это джаз. Его родиной принято считать американский город Нью-Орлеан. В джазе тесно переплелись африканские ритмы, обрядовые песнопения, рабочие и светские песни с американской музыкой прошлых столетий. Возникнув, джаз стремительно начал распространяться по всей Северной Америке, а вскоре и за ее пределами. Во всём мире известны имена легендарных музыкантов-исполнителей: Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Глен Миллер и многие другие.

8. Дюк Эллингтон «Без свинга нет джаза» (саксофон, фортепиано)

(слайд №33) И в наши дни развитие музыки не остановилось. Наш мир меняется стремительно. Каждый день композиторы, художники, писатели создают новые произведения искусства, вкладывая в них частицу своей души. Кто знает, может быть юные музыканты, художники и танцоры, которые сегодня учатся в нашей школе искусств, может быть кто-то из вас станет создателем нового стиля в искусстве? Нет ничего невозможного для человека, который не боится заглянуть за горизонт, который умеет мечтать и готов идти за своей мечтой.

Благодарим за внимание, мы ждём вас на концертах в школе искусств №1.