

7.2. Музыкально-образовательный проект «Поэма о виолончели»

Совместный проект учащихся класса

*виолончели: Е. Сергеевой,
И. Макарова, В. Ольховой,
И. Ряшина, А. Чуприянова,
Р. Павлюкова, М. Калиничевой
и студентов колледжа при СГК
В. Чуприяновой, К. Чуприянова
Руководитель Н.В. Грачева.*

АННОТАЦИЯ

Целью создания проекта стало желание учащихся, которые обучаются игре на виолончели, узнать историю возникновения этого инструмента, имена первых мастеров-изготовителей, композиторов – создателей виолончельной музыки, а так же узнать творческие судьбы выдающихся виолончелистов. В процессе работы над проектом у детей появилось желание познакомиться с живописными полотнами, на которых изображена виолончель, сделать концертную программу, а также выразить свое отношение к любимому инструменту в своих стихотворениях.

По своей структуре проект представляет собой полифоническое пространство, объединяющее различные виды искусства и творческую деятельность (музыку, живопись, поэзию, историю исполнительства), интегрирующее интеллектуальное и эмоциональное миропонимание детей, развивающее навыки концертной практики.

Структура проекта включает 10 разделов:

1. Preamble проекта.
2. Поэтический эпиграф.
3. История происхождения виолончели.
4. Великие исполнители.
5. Концертный репертуар виолончелистов.
6. Международный конкурс имени П.И. Чайковского.
7. Виолончель в симфонических жанрах.
8. Виолончель в живописи.

9. Концерт учащихся класса виолончели.

10. Виолончель как художественный образ в поэтическом творчестве учащихся класса виолончели.

Важным стало привлечение в проект выпускников виолончельного класса, которые в настоящее время являются студентами музыкального колледжа при Саратовской консерватории.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Поэтический эпиграф.

Виолончель звучала в малом зале
Печалью снега, вечера печалью
И сумерками пешего пути
Под сомкнутыми ветками бульваров...
Являясь не врачующим отваром,
А тем, что больше рану бередит...
И дерево ее пустого тела
Как раковина пело и гудело
И низкий звук, как камень шел ко дну
Моей души, спокойной поначалу, и
пропадал...
Татьяна Литвинова

История происхождения виолончели.

В первой половине XVI века появляется виолончель, инструмент родственник скрипке, но более низкий по тембру и очень «глубокий» по звучанию. Существовали многочисленные разновидности виолончели, отличавшиеся друг от друга размерами, количеством струн и строем. Еще долгое время продолжались поиски окончательных размеров и форм инструмента, нашедшие свое классическое завершение в инструментах гениального итальянского мастера Антонио Страдивари (1644-1737), а также его ученика Карло Бергонци (1686-1747). Только к концу XVII века виолончель начинает завоевывать себе права солирующего инструмента, а с середины XVIII века начинается быстрое развитие виолончельного исполнительства. У виолончели особенный тембр звучания, похожий на человеческий голос. Звуковое богатство виолончели, красота и разнообразие

XVIII Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2016 года.
Материалы к проекту "Духовно-нравственное воспитание одаренных школьников как основа формирования культуры жизни" (психолого-педагогическая модель сотрудничества инновационного образовательного учреждения с академическими сообществами и высшей школой по вопросам духовно-нравственного воспитания одаренных школьников: сотрудничество и сотворчество) <http://psy.su/psyche/projects/1941/>

тембра, теплый и обаятельный звук, ее виртуозные возможности, способность к тонкой и выразительной нюансировке – это те качества, которыми обладает этот удивительный инструмент. Когда нужно выразить музыкой нежную лиричность, покой, мягкость или душевные переживания - грусть, печаль, отчаяние, виолончели нет равных, настолько глубоко она передает эти чувства. Со временем богаче и разнообразнее становится репертуар виолончелистов. Исполнители включают практически все сочинения русского (Чайковский, Хачатурян, Шостакович) и зарубежного (Гайдн, Дворжак, Сен-Санс) классического наследия, а также многочисленные произведения современных авторов – Анри Дютийе и Софьи Губайдуллиной. Слушатели получают возможность не только познакомиться с яркими творческими индивидуальностями, но и насладиться прекрасной музыкой великих композиторов. Сейчас виолончель как сольный концертный инструмент занимает достойное место наряду со скрипкой и фортепиано, обогащает концертную жизнь и вызывает благородные чувства слушателей.

Великие исполнители.

В истории каждого инструмента есть человек, сумевший открыть его заново, выявить возможности, о которых никто не подозревал. Для виолончели таким человеком стал испанский музыкант, выдающийся виолончелист XX века **Пабло Казальс**. О нем говорили, будто он играет с такою легкостью, с которой летают птицы. «Уж не знаю, - говорил музыкант, - большого ли труда стоит птице научиться летать, зато я знаю, сколько труда я вложил в свою виолончель. Я упражнялся и упражняюсь непрерывно - всю жизнь».

Прослушивание фрагмента Сюиты № 1 для виолончели соло И.С. Баха в исполнении П. Казальса.

Регулярно выступали с сольными концертами Мстислав Ростропович, Наталья Гутман, Йо-Йо-Ма, Жаклин Дюпре, Андре Наварра, Пьер Фурнье.

XVIII Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2016 года.
Материалы к проекту "Духовно-нравственное воспитание одаренных школьников как основа формирования культуры жизни" (психолого-педагогическая модель сотрудничества инновационного образовательного учреждения с академическими сообществами и высшей школой по вопросам духовно-нравственного воспитания одаренных школьников: сотрудничество и сотворчество) <http://psy.su/psyche/projects/1941/>

Отдельного внимания заслуживает личность выдающегося российского виолончелиста и педагога, общественного деятеля **Мстислава Леопольдовича Ростроповича**. Он

получил известность как виолончелист в 1945 году, выиграв золотую медаль Третьего Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Москве. В течение 26 лет Мстислав Ростропович преподавал в Московской консерватории. Приютив в конце 60-х годов у себя на даче писателя Александра Солженицына, Ростропович поставил себя в положение диссидента. После того, как в 1970 году Солженицыну присудили Нобелевскую премию, а в печати началась травля писателя, Ростропович

публично вступился за Солженицына, чем вызвал настоящую ярость властей. 30 октября 1970 года станет датой начала гонений великого виолончелиста, унижений, страданий и изгнания. Ему отказали в зарубежных гастролях, практически лишили работы, он не мог ни преподавать, ни дирижировать. Наконец, в 1974 году доведенные до отчаяния Ростропович и его жена Галина Вишневская выехали за границу «для получения работы сроком на два года», как писали они в заявлении. Однако советские власти и за границей не оставили музыкантов в покое и лишили их гражданства. Но Ростропович всегда оставался непобедимым гуманистом и христианином. «Никому и никогда не удастся меня посорить с Россией, сколько бы грязи на мою голову ни лили», — говорил Мстислав Леопольдович. И это слова бывшего изгнанника, который в годы противостояния коммунистическому режиму даже хотел сжечь себя на Красной площади...

С 1974 года Мстислав Леопольдович становится одним из ведущих дирижеров Запада. В течение 17 сезонов он был бессменным дирижером и художественным руководителем Национального симфонического оркестра в Вашингтоне, вошедшего под его руководством в число лучших оркестров Америки.

В исполнении Мстислава Леопольдовича прозвучал фактически весь репертуар виолончельной музыки, и впоследствии многие произведения были написаны специально для него. Ему посвящали новую музыку десятки и сотни

XVIII Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2016 года.
Материалы к проекту "Духовно-нравственное воспитание одаренных школьников как основа формирования культуры жизни" (психолого-педагогическая модель сотрудничества инновационного образовательного учреждения с академическими сообществами и высшей школой по вопросам духовно-нравственного воспитания одаренных школьников: сотрудничество и сотворчество) <http://psy.su/psyche/projects/1941/>

композиторов-современников. В Амстердаме провели фестиваль произведений всех жанров, посвященных Ростроповичу. Получился огромный список великих композиторов: Прокофьев, Шостакович, Бриттен, Дютийе, Пендерецкий, Шнитке, Щедрин.

С 1974 года по 2007 год Ростропович играл на виолончели «Дюпор» работы Антонио Страдивари. Однажды виолончелист Дюпор играл в Тюильри императору Наполеону. И Наполеону так понравилось, что он сказал Дюпору: "Дайте-ка мне вашу виолончель, хочу попробовать сам". Взял виолончель, сел и тут раздался истошный крик Дюпора. Дело в том, что у Наполеона на сапогах были шпоры. Но - поздно. Одной шпорой он уже процарапал виолончель. Вот на этой легендарной виолончели с царапиной Наполеона играл Мстислав Леопольдович. Многочисленные СМИ сообщали, что после смерти Ростроповича его «Дюпор» был продан за 20 млн. долларов, но 10 сентября 2008 года «The New York Sun» опубликовала опровержение о том, что размещенная ею информация о продаже «Дюпор» не соответствует действительности, а собственниками этой виолончели Страдивари остаются наследники Мстислава Ростроповича. Где сейчас находится этот инструмент неизвестно, но есть предположение, что он, скорее всего, хранится в к банковском хранилище Швейцарии, до тех пор, пока наследники Ростроповича, дочери Ольга и Елена, не распорядятся, что с «Дюпором» делать дальше.

Просмотр видеозаписи: Д. Поппер «Танец эльфов». Исполняет М. Ростропович.

Концертный репертуар виолончелистов.

Виолончель становится «модным» инструментом, для которого создается огромное количество произведений в различных жанрах. Репертуар виолончелистов достаточно широк, потому что богатые выразительные возможности виолончели всегда привлекали внимание композиторов. Концертный репертуар исполнителей украшают сольные виолончельные сюиты И. С. Баха, сонаты для виолончели и фортепиано Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, И. Брамса, Э. Грига, К. Дебюсси, С. В. Рахманинова, Д. Д. Шостаковича. На концертных площадках звучат концерты для виолончели с оркестром А. Вивальди, И. Гайдна, Л. Боккерини, Р. Шумана, К. Сен-Санса, А. Дворжака, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, А. Шнитке. Всемирной известностью пользуются Вариации на тему рококо и

XVIII Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2016 года.
Материалы к проекту "Духовно-нравственное воспитание одаренных школьников как основа формирования культуры жизни" (психолого-педагогическая модель сотрудничества инновационного образовательного учреждения с академическими сообществами и высшей школой по вопросам духовно-нравственного воспитания одаренных школьников: сотрудничество и сотворчество) <http://psy.su/psyche/projects/1941/>

Pezzo capriccioso для виолончели с оркестром П. И. Чайковского - достойное украшение всех программ. Эти произведения Петра Ильича были обязательными на XV Международном конкурсе им. П.И. Чайковского (2015 год).

Международный конкурс имени П.И. Чайковского.

Уже на протяжении более полувека Международный конкурс имени П. И. Чайковского является одним из центральных событий в мировой музыкальной жизни. Конкурс открывает новые таланты, дает им возможность обрести признание мирового профессионального сообщества и начать блестящую карьеру. XV конкурс особенный: он проходил в год 175-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского и был приурочен к этой памятной дате.

Конкурс имени П. И. Чайковского проводится один раз в четыре года. Первый конкурс состоялся в 1958 году по двум специальностям – «фортепиано» и «скрипка»; в 1962 году в состязания была добавлена «виолончель», в 1966 году — «сольное пение». Сегодня это самый крупный в мире смотр, в котором музыканты соревнуются по четырем специальностям. Конкурс дал старт блистательной карьере многих исполнителей, среди которых пианисты Владимир Крайнев и Михаил Плетнев, скрипачи Виктор Третьяков и Владимир Спиваков, виолончелисты Наталия Шаховская и Давид Герингас, вокалисты Елена Образцова и Владимир Атлантов.

На период XV конкурса лучшие залы Москвы и Санкт-Петербурга были отданы молодым музыкантам, а сопровождали их выступления ведущие оркестры России. Лучшими виолончелистами конкурса названы представители Румынии, России, Нидерландов, Испании и Южной Кореи. Результаты объявил со сцены Концертного зала имени Чайковского член жюри Миша Майский (Израиль). "Поздравления не только тем, кто вышел в финал, но и всем участникам. Потрясающий уровень", - сказал М. Майский.

1-я премия: Андрей Ионут Ионица, Румыния, 21 год.

2-я премия: Александр Рамм, Россия, 27 лет.

3-я премия: Александр Бузлов, Россия, 32 года.

Виолончель в симфонических жанрах.

Композиторы всегда глубоко ценили виолончель - её теплоту, искренность и глубину звучания. Нередко в операх, балетах и симфонических

XVIII Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2016 года.
Материалы к проекту "Духовно-нравственное воспитание одаренных школьников как основа формирования культуры жизни" (психолого-педагогическая модель сотрудничества инновационного образовательного учреждения с академическими сообществами и высшей школой по вопросам духовно-нравственного воспитания одаренных школьников: сотрудничество и сотворчество) <http://psy.su/psyche/projects/1941/>

произведениях виолончели поручают выразительные соло. С большим удовольствием учащиеся слушают чудесную вальсовую мелодию из первой части Неоконченной симфонии австрийского композитора Франца Шуберта, тему второй части Шестой симфонии и фрагменты увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» Петра Ильича Чайковского, а так же его Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром.

Просмотр видеозаписи исполнения увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского

Виолончель в живописи. Путешествие по воображаемому музею:

1. **Хенрик Тербрюгген** Улыбающийся виолончелист со стаканом 1625 г.

Этот художник по праву стоит в ряду выдающихся живописцев Голландии XVII века. Его искусство относится к наиболее ярким проявлениям караваджизма в голландской живописи. Тербрюгген писал картины на религиозные сюжеты и поясные однофигурные композиции или сцены с несколькими персонажами, изображающие игру в карты, концерты, кавалеров с бокалами вина, женщин с музыкальными инструментами. Художник использовал простонародный типаж, строил композицию из нескольких крупных, пластически выразительных фигур, выделяющихся на гладком фоне.

2. Французский художник **Жан-Батист-Камиль Коро** Монах с виолончелью 1874 г.

Художник изображал людей, духовно близких ему и от этих работ веет особой теплотой и сердечностью. Картина выдержана в мягкой цветовой гамме - светло-коричневых тонах. Наибольшей славы Коро добился в портрете и пейзаже. Работая на пленэре, он создал целые альбомы этюдов. Зимой писал в студии картины на мифологические и религиозные темы. Всего художник написал более 3000 картин. Его творчество явилось необходимым этапом развития французской живописи на пути от барбизонцев к импрессионистам.

XVIII Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2016 года.
Материалы к проекту "Духовно-нравственное воспитание одаренных школьников как основа формирования культуры жизни" (психолого-педагогическая модель сотрудничества инновационного образовательного учреждения с академическими сообществами и высшей школой по вопросам духовно-нравственного воспитания одаренных школьников: сотрудничество и сотворчество) <http://psy.su/psyche/projects/1941/>

3. Поль Гоген Виолончелист 1894. Стиль: Постимпрессионизм.

Художник Поль Гоген - французский живописец, скульптор-керамист и график. Был крупнейшим представителем постимпрессионизма. В начале 1870-х годов начал заниматься живописью как любитель. Ранний период творчества связан с импрессионизмом. С 1883 года профессиональный художник. Работы Гогена не находили спроса. Художник был беден, незаурядной личностью, на долю которого выпало немало бед и невзгод.

XVIII Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2016 года.
Материалы к проекту "Духовно-нравственное воспитание одаренных школьников как основа формирования культуры жизни" (психолого-педагогическая модель сотрудничества инновационного образовательного учреждения с академическими сообществами и высшей школой по вопросам духовно-нравственного воспитания одаренных школьников: сотрудничество и сотворчество) <http://psy.su/psyche/projects/1941/>

4. Сальвадор Дали Портрет виолончелиста Пишо Рекара 1920.

Сальвадор Дали, один из величайших гениев эпохи сюрреализма. Знаменитого испанского художника чаще всего называют "загадочным", "мистическим", "таинственным". В 1930 году Дали уже был известным художником, занимался литературной деятельностью, писал сценарии для фильмов. Постоянными темами его произведений были разрушение, тление, смерть, а позднее проявилась религиозно-фантастическая тематика. Чрезвычайно одаренный мастер оставил огромное наследие для будущих поколений художников и любителей искусства.

5. Елена Кудряшова «Пабло Казальс».

Елена Кудряшова (1971) – современная российская художница. Главная тема её творчества - жизнь человека. На картине знаменитый испанский виолончелист Пабло Казальс.

Концерт учащихся класса виолончели.

1. В исполнении ансамбля виолончелистов звучит Прелюдия Д. Шостаковича.

2. Марина К. исполняет Ариозо И.С. Баха.

3. Варвара О. - Серенаду Г. Шлемюллера.

4. Илья Р. – Экспромт А. Арутюняна.

5. Роман П. - Ноктюрн из музыки к кинофильму «Овод» Д. Шостаковича.

6. Дуэт виолончелей исполняет пьесу Ж. Металлиди «Упрямый ослик».

После исполнения пьес учащиеся класса делятся своими мыслями о тембре виолончели, особенностях образного содержания исполненных пьес, о музыкальной стилистике и культуре исполнения.

Виолончель как художественный образ в поэтическом творчестве учащихся класса виолончели.

Влада Ч. «Поэма о виолончели»

Виолончель... Какое красивое слово! Оно напоминает мелодию, красивую и гибкую, как шелковая или бархатная лента. Партия виолончели в оркестре обозначается *celli*. Это слово тоже очень музыкальное, певучее, нежное и ласковое. Я чувствую в нем что-то «колыбельное».

«Виолончель» – слово женского рода. Все в ней красиво, гармонично и совершенно. Форма этого инструмента напоминает мне прекрасные фигуры античных богинь. Когда виолончель «поет о любви», она становится похожей на Афродиту, когда ее звучание величественно-торжественно – на Деметру. В быстрых и энергичных пассажах этого инструмента есть что-то от амазонок, а в драматических речитативах в низком регистре – от мужественного Прометея.

Виолончель может быть очень разной: нежной, лирической, торжественной, героической.

У виолончели мощные струны. Они натянуты как провода, по которым бежит не электричество, а энергия и сила. Это энергия музыкальных звуков и энергия ритмов, которые способны передать все, что чувствует и переживает человек. Виолончельный звук, как прекрасный человеческий голос - поет, летит, парит над нами.

Виолончель – струнный смычковый инструмент. Для меня смычок как крыло волшебной птицы. Он может парить по струнам, как по волнам, может, как молот, ударять по ним, а может пронестись, как мощный ураган.

Виолончель и исполнитель-виолончелист – это одно целое. Я где-то прочитала, что музыкант, виолончелист и смычок - это троица, и, только когда они вместе и понимают друг друга, возникает настоящая музыка.

Виолончель – мой любимый музыкальный инструмент. Она для меня живая и родная. Когда я играю, я обнимаю ее, как близкого человека, как подругу или даже как сестру.

Вместе с ней мы передаем то, что чувствуем. Когда мы играем классическую музыку Баха, Массне, Шостаковича и других композиторов, мы вместе с ней словно живем в других странах, в других эпохах. Мы любим играть в ансамбле, но любим и солировать. Нас двое, поэтому нам не бывает одиноко.

Екатерина С.

Виолончель – чудесный инструмент!

Звучит он нежно и красиво.

Виолончелист играет всей душой,

И сеет он добро повсюду.

Варвара О.

Виолончель – прекрасный инструмент,

Он поразил меня в момент!

И звук его прекрасных струн,

Как голос певческий –

Альты, басы, сопрано.

Виолончель и пела, и играла.

В её игре я слышала какой-то звон,

Он из неё как будто рвался вон.

Порой она стонала, плакала, кричала.

И все... Закончилась игра,

Она как будто умерла...

Виолончель – прекрасный инструмент,

Он поразил меня в момент!

Марина К.

Льётся тихая и нежная мелодия,

Прорывается в сердца людей,

В души многих ненавязчиво заглядывая -

Это всё виолончель!

Трепетным звучанием затрагивая

Заставляет все в душе пылать.

Как у нее все это получается?

Не дано мне, видимо, узнать...