Пояснительная записка к проекту «Музыкальные гостиные» в ДЮЦ.

« Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему… Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного »

(Платон)

Проект «Музыкальные гостиные» в ДЮЦ возник в 2004 году. Его появлению предшествовало знакомство и работа в фортепианном дуэте с концертмейстером «ДЮЦ» В. Я. Ткачёвой. На определённом этапе работы возникла мысль познакомить педагогический коллектив «ДЮЦ» с ансамблевой формой музицирования, с музыкой зарубежных композиторов (И. Брамс, Э. Григ, Дж. Верди, Ж. Бизе, И. Кальман, И. Штраус), русских композиторов (П. И. Чайковский, М. И. Глинка, П. И. Бородин), современных композиторов (Г. Свиридов, С. Слонимский, В. Гаврилин), с их оперным, симфоническим и камерным творчеством. С 2013 года на М. Г. приглашаются родители ШГР «Филиппок».

Основная цель проекта – приобщение педагогического коллектива «ДЮЦ» к музыкальному искусству.

Задачи:

* формировать и поддерживать устойчивый интерес педагогического коллектива к ансамблевому исполнению ;
* познакомить коллектив с различными видами и жанрами музыки, стилями и направлениями музыкального искусства;
* расширить знания о творчестве русских и зарубежных композиторов;

Музыкальная гостиная проводится 1 раз в год, чаще всего в апреле месяце, рассчитана на 1 отделение концерта(40 минут).

Исполнению предшествует:

* определение темы муз. гостиной и внесение её в план творческих лабораторий, проходящих в «ДЮЦ».
* подбор музыкального материала (ресурсы интернета, библиотека, личные ноты)
* переложение некоторых произведений для исполнения в 4 руки,
* подбор видеоряда, либо иллюстраций;
* репетиционный период

Заранее мной делается макет афиши, афиша размещается в ДЮЦ, на стенде ШГР «Филиппок», на сайте ДЮЦ, печатаются программки для слушателей с информацией о композиторе, о его произведениях, указывается время и место проведения музыкальной гостиной , исполнители.

Специфика ансамблевой игры на фортепиано.

Ансамбль [фр. Ensemble - букв. вместе] :

1) группа исполнителей, совместно исполняющих муз. произведение. В зависимости от числа участников различают: дуэты, трио, квартеты и т. п.

2) стройность, слаженность совместного исполнения;

3) музыкальное произведение для ансамблевых исполнителей;

4) законченный номер оперы, оратории, кантаты, исполняемый группой певцов в сопровождении оркестра или без сопровождения.

(Музыка. Большой Энциклопедический словарь под редакцией Г. В. Келдыш – М.: НИ «Большая российская энциклопедия», 1998)

Фортепианный дуэт объединяет исполнителей одной и той же специальности, что в значительной мере облегчает их взаимопонимание.

Четырехручная игра — коллективное творчество, первое приобщение к атмосфере камерного музицирования, выход за пределы фортепианного репертуара, возможность исполнить фрагменты симфонической, оперной и балетной музыки.

В дуэте всегда необходимо находить баланс между своей художественной индивидуальностью , исполнительским стилем, техническими приемами с индивидуальностью, приемами исполнения партнера, чтобы обеспечить слаженность и стройность исполнения в целом.

Важнейшим принципами ансамблевой игры являются:

* выработка единой трактовки музыкального произведения;
* достижение внутреннего контакта в процессе творческого общения партнеров путем слухового контроля;
* чувствовать и слышать свою партию как часть единого целого;
* уметь придать произведению гибкий ритм, который создаёт естественность движения.

Для достижения целостности ансамбля пианисты должны как бы превратиться в единый организм, добиться максимальной схожести звукоизвлечения, единых динамики и штрихов, выработать единую трактовку произведения. В этом случае дуэт будет восприниматься как единое целое, а не два пианиста.

«Круг внимания», если воспользоваться термином Станиславского, у участника фортепианного дуэта достаточно обширен: внимание распределяется не только между собственными руками, но и между собой и вторым исполнителем.

Грамотное ансамблевое исполнение музыкального произведения предполагает:

* Синхронное звучание всех партий (единство темпа и ритма партнеров)
* Уравновешенность в силе звучания всех партий (единство динамики)
* Согласованность штрихов всех партий (единство приемов, фразировки)

В ансамблевом исполнении сложным вопросом является вопрос педализации. Как известно, педализирует произведение исполнитель партии secondo, поскольку именно эта партия служит фундаментом (ритмическим, гармоническим) мелодии, которая чаще принадлежащей партии prima. При этом необходимо очень внимательно следить за тем, что происходит в соседней партии, слушать своего партнёра и учитывать его исполнительские «интересы». Это умение слушать не только то, что сам играешь, но одновременно и то, что играет партнер — общее звучание обеих партий и есть основа совместного исполнительства во всех его видах.

Тематика музыкальных гостиных.

Первая музыкальная гостиная была посвящена творчеству П. И. Чайковского, его балету «Лебединое озеро» (**БАЛЕТ - вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. В основе классического балетного спектакля лежит определённый сюжет, драматургический замысел. (Гуманитарный словарь. — 2002)*

Обращение к сказочному сюжету снимает напряжение у слушателей по поводу восприятия и понимания классической музыки, тем более, что музыка фрагментов этого балета сопровождает нас на протяжении всей жизни, начиная с очень юного возраста.

Две музыкальные гостиные были посвящены творчеству немецкого композитора И. Брамса. Музыка Брамса не так широко известна в немузыкальных кругах, но достаточно самобытна и интересна.

Первая музыкальная гостиная – любовная лирика («Песни любви»), вторая музыкальная гостиная – фортепианные ансамбли «Воспоминания о России» и «Венгерские танцы»

2010 год - Год Франции – знакомство с жизнью и творчеством Ж. Бизе на примере его оперы «Кармен»

2011 год - Год Италии – оперное творчество Дж. Верди.*(*ОПЕРА - Вид искусства, в котором слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика, танцы, живопись, декорации и костюмы. (Гуманитарный словарь. — 2002)*

Знакомство с опереттой было представлено двумя музыкальными гостиными:

2012 год - «Музыка Вены. Иоганн Штраус» и 2013 год - «Вечный Кальман» *(* ОПЕРЕТТА (итал. operetta, франц. opérette, буквально — маленькая опера), один из видов музыкального театра (разновидность оперы с разговорным диалогом), сочетающий вокальную и инструментальную музыку, танец, балет с элементами эстрадного искусства. В основе музыкальной драматургии оперетты обычно лежат куплетная песня и танец. Как правило, кульминацию каждой сцены составляет популярный в данное время и в данной стране танец (канкан и галоп у Ж. Оффенбаха, вальс, полька и мазурка у И. Штрауса-сына, чардаш у И. Кальмана и др.), нередко определяющий собой всю музыкальную атмосферу спектакля. До середины 19 в. опереттой назывались небольшие оперы. Истоки оперетты восходят к традиции музыкально-комедийных спектаклей, её исторические предшественники — комическая опера, включая оперные пародии, французский водевиль, австрийский и немецкий зингшпиль.(Орелович А., Что такое оперетта, М. — Л., 1966;))*

Музыка Г. В. Свиридова и проза А. С. Пушкина, синтез слова и музыки - литературно-музыкальная гостиная «Пушкин – Свиридов. «Метель». Фрагменты повести «Метель» звучали в исполнении педагога «ДЮЦ» Гончарова С. П.

В 2014 году мы представили музыкально – поэтическую гостиную «Времена года». Стихи о временах года прозвучали в исполнении автора, педагога ДЮЦ Гончарова С. П., Музыкальное сопровождение – миниатюры, фрагменты опер, балетов, сюит, переложение романсов (П. И.Чайковский, Э. Григ, И.Брамс).

На 2015 год запланировано обращение к танцевальной музыке различных эпох, стилей и направлений. Рабочее название музыкальной гостиной – «Приглашение на танец».

Кроме музыкального материала , в гостиных всегда присутствует информация о жизни и творчестве композитора. Слушаталей в первую очередь интересует композитор, как живой человек, в какой стране, в какой семье родился, откуда появилась тяга к музыке, где учился, как выстраивал свою личную и творческую жизнь. Каким он был как гражданин своей страны, чем увлекался помимо музыки. Обычно, создание какого – либо произведения совпадает со значимыми событиями в жизни композитора (первая любовь, первый успех или провал, эмиграция, смерть близких людей), со значимыми событиями его страны (войны, перевороты, восстания), на этом делается дополнительный акцент. Рассказ о жизни и творчестве композитора плавно перетекает в исполнение музыкального произведения.

В своём исполнении мы ограничены наличием только одного инструмента. Чтобы оркестровая музыка звучала более интересно, насыщенно, темброво разнообразно, приходится очень тщательно продумывать динамику, штрихи, педализацию, корректировать темпы.

В ходе музыкальной гостиной присутствует и воспитательный момент: необходимость начинать и заканчивать мероприятие вовремя, говорить о том, что во время исполнения музыки нужно соблюдать тишину, не перемещаться по залу во время исполнения произведения, заблаговременно отключать сигналы сотовых телефонов.

Внешний вид исполнителей должен быть тщательно продуман (причёски, одежда, обувь), в основном это чёрная гамма, привычная для классических исполнителей, аксессуары должны быть в единой цветовой гамме в зависимости от темы музыкальной гостиной.

Все свои пожелания, рекомендации и т. д. слушатели вносят в книгу отзывов и предложений ШГР «Филиппок».

Чувство ансамбля — это дарование особого рода, и для нас с Викторией Яковлевной игра в ансамбле стала основным способом самовыражения в творчестве, возможностью подарить слушателям яркие эмоциональные переживания.