

ЦИКЛ ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ УРОКОВ «РАЗГОВОР ПО ДУШАМ»

Средний уровень, 4 сезон

Серия для старших школьников (ориентировочно – для 9 классов)

Музыка – это не просто развлечение, которое придумало для себя человечество. Это самый древний, глубинный язык, способный передать то, что неподвластно словам. И по силе воздействия на человека не имеющий себе равных! Приглашаем к размышлению о самых важных вещах в человеческой жизни: о талантах и их судьбах, о мужестве, которому есть место не только в военное время, о любви и ненависти, о красоте мира, о любви к своей стране, о справедливости и терпении.

Занятие 1. «Как распознать гения?»

Современники часто ошибались в оценке композиторских талантов. Бах не был оценен по достоинству в Германии 18 века. Никто, кроме близких друзей, не воспринимал всерьез и первого музыкального романтика Шуберта. Итальянского скрипача и композитора Паганини считали не гением, с слугой дьявола. Знаменитого при жизни Вивальди забыли на 200 лет. А с посмертной историей Гайдна вообще связана настоящая детективная история!

Гайдн. Симфония «Вечер» (I часть)

Бах. Концерт для органа с оркестром ре минор (фрагмент)

Вивальди. Концерт для 4 скрипок с оркестром (I часть)

Шуберт. Серенада

Паганини. Концерт № 1 для скрипки с оркестром (фрагмент Финала)

Занятие 2. «Колесо Фортуны»

Не каждому выпадало счастье оказаться наверху колеса, которое крутила богиня удачи Фортуна. Поговорим об испытаниях, выпавших на долю знаменитых композиторов: Бетховена, Сметаны, Россини. Узнаем, для кого Морис Равель написал Концерт для левой руки. И ответим на вопрос, может ли лишенный зрения и прикованный к постели человек писать изумительно светлые и полные жизни стихотворения?

Орф. «О, Фортуна» из кантаты «Carmina Burana»

Бетховен. Симфония № 9 (фрагменты II части и Финала)

Сметана. «Влтава» (фрагмент)

Равель. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром для левой руки (фрагмент)

Глинка–Козлов. «Венецианская ночь»

Россини. Увертюра к опере «Севильский цирюльник» (фрагмент)

Занятие 3. «Где живет спящая красавица?»

Герои знаменитых литературных произведений не только вдохновляют композиторов на создание музыки, но и имеют собственные дома, замки и дворцы: французский замок Юссе Ш. Перро описал в сказке «Спящая красавица», замок Нойшванштайн связан с героем немецкого эпоса рыцарем Лознгрином. Познакомимся с домами и замками Дон Жуана, Джульетты, Отелло и принца Гамлета, заглянем в знаменитую квартиру Шерлока Холмса в Лондоне и в старинный русский город Кострому в гости к Снегурочке.

Чайковский. Вступление к балету «Спящая красавица»

Вагнер. Вступление к I действию из оперы «Лоэнгрин»

Моцарт. Увертюра к опере «Дон Жуан» (фрагмент)

Прокофьев. «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»
Дашкевич. Увертюра к кинофильму «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
Римский-Корсаков. Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка» (фрагмент)
Чайковский. Пляска скоморохов из Музыка к весенней сказке А.Н. Островского «Снегурочка»

Занятие 4. «Неиссякаемый источник»

Когда-то знаменитый русский композитор Глинка сказал: «Музыку создает народ. А мы, композиторы, ее только аранжируем». Народные песни и танцы родной страны – это неиссякаемый источник вдохновения. Но необязательно цитировать уже существующие мелодии – можно создавать свои собственные, восприняв особенности национальной мелодики, ритма, развития музыкального материала.

Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром (фрагмент I части)
Григ. Концерт для фортепиано с оркестром (фрагмент I части)
Шопен. 2 мазурки ор. 30
Штраус. Вальс «Сказки Венского леса» (фрагмент)
Гершвин. Рэгсодия в стиле блюз (фрагмент)
Щедрин. «Озорные частушки» для оркестра (фрагмент)

Занятие 5. «Мир прекрасен и удивителен»

Взглянем на мир глазами путешественников, которые, обладая композиторским талантом, претворили увиденное в замечательные музыкальные произведения. Последуем за юным Николаем Римского-Корсаковым в кругосветном плавании, за чешским композитором Антонином Дворжаком во время пребывания в Америке, побываем на балу у польского короля Сигизмунда, вместе с музыкой Камиля Сен-Санса закружимся в вихре итальянской сальтареллы и перенесемся в Аргентину с героями кинофильма «Человек-амфибия»!

Римский-Корсаков. «Испанское каприччио» (фрагмент)
Дворжак. Симфония «Из Нового Света» (фрагмент II части)
Глинка. Краковяк из оперы «Иван Сусанин»
Сен-Санс. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (Финал)
Петров. «Подводный мир» из кинофильма «Человек-амфибия»

Занятие 6. «В багровых отсветах Марса»

Тема войны и мира – одна из самых главных для человечества. Древние римляне дали богу войны имя Марс. Древние скандинавы оставили миру сказания о девах-воительницах Валькириях. И во все времена создавались бессмертные произведения искусства, прославляющие воинский подвиг, и дающие повод задуматься над хрупкостью человеческой жизни.

Холст. «Марс, приносящий войны» из сюиты «Планеты»
Вагнер. «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»
Чайковский. Ариозо воина из кантаты «Москва»
Элгар. Марш № 1 (фрагмент) из цикла «Помпезные и церемониальные марши»
Шостакович. Симфония № 8 (фрагмент III части)
Чайковский. «Полтавский бой» из оперы «Мазепа»

Занятие 7. «Я помню чудное мгновенье»

Самое большое чудо на земле – любовь. Узнаем, кому Глинка посвятил романс «Я помню чудное мгновенье», перелистаем страницы жизни композитора Шумана и его жены пианистки Клары Вик, поразмышляем о платонической любви и сонетах Петрарки. Вспомним, каких реальных людей узнали современники в персонажах оперы Верди «Травиата» и как французский композитор Берлиоз поведал

всему миру о своей любви. А еще получим совет от английского композитора Элгара – какие подарки нужно дарить избраннице к свадьбе.

Глинка. «Я помню чудное мгновенье» (Глинка – Е.Е. Керн)
Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром (Шуман – Клара Вик)
Лист. «Сонет Петрарки № 104» (Петрарка – Лаура)
Верди. Застольная из оперы «Травиата» (А. Дюма – М. Дюплесси)
Элгар. «Салют любви» (Элгар – Э. Робертс)
Берлиоз. «Фантастическая симфония» (Берлиоз – Г. Смитсон)
Бернштейн. «Вестсайдская история» (фрагмент)

Занятие 8. «Гений и злодейство – две вещи несовместные»

В мае 1997 года в Италии состоялся необыкновенный суд, который должен был дать ответ на вопрос: «Действительно ли Моцарта убил Сальери?», – и вывод был однозначным: «Сальери невиновен!». В сознании миллионов людей слились воедино реальный человек – знаменитый и очень удачливый при жизни композитор Сальери (оставивший добрый след в жизни многих людей и, прежде всего, своих учеников: Бетховена, Шуберта, Листа) – и литературный герой трагедии Пушкина, отравивший из зависти Моцарта.

Сальери. Увертюра к опере «Тарар»
Моцарт. «Маленькая ночная серенада» (I часть)
Бетховен. Соната № 8 (фрагмент I части)
Шуберт. «Аве Мария»
Лист. Венгерская рапсодия № 2 (фрагмент)

Занятие 9. «Казусы музыкальной истории»

Существует множество примеров, когда на премьере терпели крах знаменитейшие впоследствии сочинения: опера «Кармен» Бизе, балет Стравинского «Весна священная». Случаются удивительные истории музыкальных фальсификаций. Бывает, как в случае с «Болеро» Равеля, что музыкальное произведение считается «образцовым» во всем мире, а в Испании – на родине танца – утверждают, что это и не болеро вовсе!

Бизе. Увертюра и Хабанера из оперы «Кармен»
Стравинский. «Выплясывание земли» и «Великая священная пляска» (фрагмент) из балета «Весна священная»
Альбиниони. Адажио (фрагмент)
Каччини. «Аве Мария»
Равель. Болеро (фрагмент)

Полную информацию о «Филармонических уроках» вы можете посмотреть на сайте Свердловской филармонии <http://sgaf.ru/fillessons>

Организация просмотра «Филармонических уроков» в учебных заведениях:

Коскевич Ольга Владимировна, заместитель директора филармонии

koskevich@sgaf.ru, +7 922 150 8118