

Сценарий мероприятия, посвященного «Альбому для юношества» Р. Шумана.

**Подготовила преподаватель фортепианного отделения
ДМШ №1 им. П. И. Чайковского г. Владикавказа Буданова Л.В.**

История создания.

У Роберта Шумана в жизни было много радостных моментов, которые ему доставляли родные дети. Шуман очень любил своих малышей и не жалея сил заботился о них. Он читал им книги или рассказывал фантастические истории, при этом озвучивал их импровизируя на фортепьяно.

Особыми событиями в жизни семьи Шуманов были дни рождения детей. Отец по этому поводу всегда старался придумать какой-нибудь особенный сюрприз - подарок. Так случилось в тот день, когда старшей дочери композитора Марии исполнилось семь лет. Девочка получила в дар нотную тетрадь. На титульном листе которой красовалась надпись: «Пьеска, сочиненная папой 7-летию Марии 1 сентября 1848 год». Впоследствии эту миниатюру девочка самостоятельно разучила и в качестве подарка исполнила своему отцу.

Жена Шумана Клара Викк не раз намекала мужу, что произведения которые обычно изучают дети весьма дурны. Возможно именно эти слова подтолкнули композитора к идее сочинить сколько-нибудь несложных пьес и объединить их в альбом.

Композитор с увеличением принялся за работу и уже через два дня было готово 8 миниатюр. Начав работу 2 сентября через семь дней он объявил, что работа закончена. Однако новые произведения появлялись вновь и вновь.

Так как переполненный вдохновением мастер никак не мог остановиться. В первоначальный вариант альбома Шуман помимо своих композиций, добавил несколько миниатюрных пьес других композиторов: Баха, Генделя, Бетховена, Шуберта. Подобным образом, маэстро намеревался познакомить маленьких исполнителей с истории музыки. Шуман предполагал разделить

альбом на 4 части, каждая из которых была посвящена определенному времени года. Но впоследствии, в связи с прибавлением новых пьес, отражающих мир детских впечатлений, интересов его намерение изменились. Композитор словно распределил миниатюры по степени сложности на две тетради.

1. «Без названия»

Сочинить альбом это была только половина дела. Далее его нужно было опубликовать. И вот тогда-то и возникло много проблем. Обратившись в издательство «Брайт коф и гертель» Роберт пожелал, чтобы сборник был изящно оформлен. Каждая миниатюра была украшена гравюрой, а между произведениями вставлена афоризма, составляющая жизненное правило для музыкантов, самого знаменитого литературного труда композитора. Переговоры с представителями издательства закончились безрезультатно, так как для них проект выглядел абсолютно невыгодным. Доход будет минимальным, а гонорар который запрашивал композитор весьма велик. На помощь Шуману, обескураженному таким отказом, пришел поклонник его таланта композитор карл Райнике. Он договорился с Гамбургским издательством «schubert и компания» и сборник под названием: «Рождественский альбом для детей» в конце декабря 1848 года наконец-то увидел свет, а также был выпущен в продажу.

Это оказалось очень своевременным, так как совпало с формированием в домах немецких горожан особой культуры воспитания детей, в которой музыкальное образование стало являться важным элементом. Сборник настолько быстро был распродан, что в следующем году его выпустили вновь и даже в виде подарочного варианта.

В 1851 году в свет вышла новое, переработанное издание, под названием «Альбом для юношества» с приложением, в котором напечатали жизненные правила для музыкантов.

2. «Пьеса»

«Альбом для юношества» Роберта Шумана в нынешнее время входящий в обязательном порядке в педагогический репертуар музыкальных школ включает себя 43 фортепьянные миниатюры. В первый сборник вошли 18 пьес для исполнителей младшего возраста, а во второй 25 произведений, но уже для пианистов постарше, более опытных. Однако такое разграничение можно считать условным, так как и в первой и во второй части есть пьесы не уступающие друг другу по сложности исполнения и по художественному содержанию. Именно «Альбом для юношества» Шумана побудил Петра Ильича Чайковского на создание любимого всеми «Детского альбома», о чем великий маэстро сделал заметку на титульном листе своего цикла. Значение «Альбома для юношества» для фортепьянной педагогики состоит в том, что Шуман явился создателем совершенно нового и глубоко - новаторского фортепианного стиля. Вероятно поэтому, пьесы оказались гораздо труднее того репертуара, который использовали в то время педагоги.

Напрашивается аналогия с Иоганном Себастьяном Бахом, который тоже шел впереди своего времени, создавая пьесы для учеников, намного труднее общего распространенного уровня обучения. Круг музыкальной тематики жанров того времени был ограничен - это многочисленные сонаты, этюды, вариации, небольшие пьесы, как правило танцевального жанра. Шуман же ставит своей целью раскрыть мир ребенка, и сочиняет психологические миниатюры. В альбоме все было ново и необычно: гармонии, ритм, пианистическое изложение и программное содержание.

В пьесах сборника Шуман запечатлел мир ребенка, его интересы, впечатления радости и огорчения. Шуман тонко чувствовал ребячью натуру и смог в своей музыке воссоздать жизнь такой, какой она является в представлениях, и ощущениях ребенка, с позиции детского восприятия и понимания.

У Шумана музыкальное содержание всегда находится в единстве с литературной программой. Название каждой пьесы точно соответствует

музыке альбома. Композитор считал, что название пьесы приоткрывает исполнителю содержание и направляет воображение по определенному курсу.

В современном мире нас повсюду окружают звуки и нам трудно представить себе ту степень тишины, которая окружала горожанина в 19-ом веке. Эту тишину нарушали лишь звуки быта: стук молотка, скрип или хлопанье дверей, лай собаки, шум телег, цоканье копыт, крики кучеров. Музыка это нечто достаточно редко и потому прекрасно. С таким убеждением каждый ребенок, всякая музыка, должна была быть исполнено людьми. Пропето или сыграны на музыкальном инструменте. Появление на площади или в парке военного оркестра - это и для детей, и для взрослых было ярким музыкальным событием.

Можно сказать, старая, добрая Европа в ту пору, жила под веселые и бодрые звуки марша. Не удивительно поэтому, что с солдатским маршем мы встречаемся уже на первых страницах «Альбома для юношества» Шумана. Он обращается тут к тому типу марша, который нередко встречается у венских классиков. Легкому, скерцозному, изящно танцевальному.

3. «Солдатский марш».

«Кукушка - невидимка». Буквальный перевод этой пьесы звучит так: «Кукушка в засаде». Эта таинственная, романтическая лесная картина - лес и все с ним связанное. Дикие птицы, звери, охота, сказочные чудовища, тайные опасности - являются одной из основ немецкой художественной культуры. Все это глубоко запечатлено в памяти народа, его языке, отражена в фольклоре.

Пьеса «Кукушка- невидимка» вся пронизана тишиной, сколько в этой музыке пауз. В ней нет темпового обозначения, только динамическое.

4. «Кукушка – невидимка»

«Охотничья песенка». Название пьесы Шумана подсказывает нам, куда направить фантазию. Адресовать картину поможет сама музыка и наше собственное воображение. Бодрая, призывная мелодия движется по

звукам трезвучия фанфарными мотивами. Она играет громко, обеими руками в октаву. Это напоминает звучание валторн, играющих сигналы, но сигналы не военные. Здесь нет маршевого ритма, это подражание охотничьим сигналам. Валторна переводится, как лесной рог и происходит от охотничьего сигнального инструмента. Средний раздел можно представить, как переключку охотничьих сигналов на расстояние. Любопытно, что форма этой пьесы без репризная. События все время меняются, охота продолжается, и эта непрерывность и непредсказуемость действия, подчеркнута постоянным обновлением музыкального материала.

5. «Охотничья песенка»

Май, милый май. Уже в начале произведения заложен характер, настроение. Из всех времен года, Шуман больше всего любил весну. Приход весны, первая зелень, пение птиц, приводили в полный восторг. Знакомясь с лирикой природы, ученик убеждается, что в этой сфере образности на первый план выдвигаются не изобразительные моменты, а отражение настроений, которые возникают у композитора от встреч с природой, ожидание трепетной одухотворенности, нежный лиризм.

6. «Май, милый май»

«Весенняя песенка». Спокойствие, мудрая красота, возвышенность чувств свойственна этому произведению. Теплая сердечная мелодия пьесы звучит на фоне гармонического сопровождения. Это одна из лучших и вдохновенных страниц альбома.

7. «Весенняя песенка»

«Песенка жнецов». Нежная, непосредственная мелодия простое «валыночное» и сопровождение. Вся пьеса написана триолями.

8. «Песенка жнецов»

«Деревенская песня». Это один из самых хороших номеров сборника. И образный строй, и особенности мелодии, и фактура напрямую перекликаются с песнями, входившими в репертуар многочисленных певческих обществ и союзов 19 начала 20 веков. Шуман во второй половине 1840 годов возглавлял

целых два любительских хоровых коллектива в Дрездене. Он и сам прекрасно знал существовавший репертуар, и сам был причастен к его составу.

9. «Деревенская песня»

Большой, заслуженной популярностью пользуются пьесы: «Песня итальянских моряков» и «Матросская песня»

«Песня итальянских моряков» выдержана в ритмическом рисунке итальянской жиги, с характерным акцентом на начальной звук мелодии. Пьеса стремительного, оживленного характера с удалыми акцентами, усиленными форшлагами в конце фраз. Клара Шуман в своей редакции рекомендуют исполняет форшлаг опорно, в долю, в соответствии с традициями неаполитанской народной музыки.

Идущая следом «Песня матросов» написана в той же тональности, соль минор, к тому же в чистом автографе она имела подзаголовок «Ответ на предыдущую». Так что обе пьесы мыслились как единое целое. Отчасти их

можно уподобить 2 образам моря - южного и северного. Хотя, разумеется, это не звуковой пейзаж. Можно представить себе также, что в них в обобщенной форме показаны два разных человеческих типа - живой, подвижный это южный; и угрюмый, медлительный - это северный. Пьесы прекрасно дополняют друг друга. Глубокая скорбь пронизывает «Песню моряков».

Интересны будут слова Евгении Шуман, изучавшей пьесу под руководством Клары: «Не знаю, видела ли я тогда в ней то, что представлялось моей матери. Но сегодня все это именно так отзывается моей душе. Играя ее, я чувствую бесконечную тоску и одиночество человека в море. Слышу крики вахтенных и словно воочию вижу тяжело идущих матросов. И то как они на одном месте медленно кружатся в танце.

10. «Песня итальянских моряков»

11. «Песня матросов»

Название пьесы номер 22 переводят как «Хороводная песня» на титульном листе сборника эта пьеса проиллюстрированы рисунком,

изображающим 3 ставших кружок девочек. Что же на самом деле имел в виду композитор, давая пьесе название «Хоровод»? Песню с припевом, застольную песню, музыкальную форму рондо? Едва ли здесь можно поставить все точки над *i*. Как известно заглавия рождались у Шумана уже после создания музыки. Думается, что выразить одним словом смысл этой проникновенной, песенного склада пьесы, подобрать и соответствующий заголовок было непросто. Главное, что в ней слышится общая радость людей, говорящих на одном языке. Чувствующих одинаково. За плечами которых единая история, судьба их народа. И сидя за общим столом, или встав круг, они заводят общую круговую песню, и она широко разносится, затихая вдали преодолевая пространство.

12. «Хороводная песня»

«Отзвуки театра». Театр и сейчас в эпоху кино, телевидения и интернета обладает странной, волшебной притягательностью. Трудно и представить себе сколь безраздельно владел он душами в прошлые века. Страсть к театру в полной мере затронула и Роберта Шумана. В своей пьесе «Отзвуки театра»

он скорее выразил не звуки, доносящиеся из театра, а то состояние, которое рождается в душе ребенка при соприкосновении с театральным миром, восторг перемешался с богом от нахлынувших новых чувств.

13. «Отзвуки театра»

«Время сбора винограда, веселое время». Название этой пьесы намекает на праздник сбора винограда, который широко отмечают на юге и юго-западе Германии. Этот заголовок указывает на некую фольклорность. Казалось - бы композитор мог создать еще одну картинку в народном духе или стилизованную песню. Но Шуман идет по другому пути. Музыка пьесы весьма далека от фольклора. Это скерцо, с пронизанным неумным, безудержным весельем. Есть в нем и какая-то своевольность, и задор, что находит проявление в необычайно свободном обращении с музыкальным тематизмом.

14. «Время сбора урожая, веселое время».

«Всадник». Образ всадника, скачущего на лошади, частый мотив в творчестве композиторов – романтиков. Достаточно вспомнить «Лесного царя» Шуберта, или «Мазепу» Листа. Этот образ привлекал композиторов не только своими богатыми иллюстративными возможностями, но и широкой перспективой для символического толкования. В пьесе «Всадник» изобразительные моменты подчинены основному содержанию. Эта пьеса как бы баллада в миниатюре.

15. «Всадник»

В заключении хочется сказать, что альбом для юношества был написан Шуманом в зените его композиторского мастерства и зрелости. До этого сборника Шуман уже был автором многих и многих сочинений, прославивших его имя. Среди них: «Карнавал», «Бабочки», «Венских карнавал», «Детские сцены», «Крейслериана» и многие другие. Все достигнутое мастерство, весь жизненный композиторский опыт, все богатство своей души вложил Шуман в эти пьесы, бережно отбирая, а не упрощая средства и способы перенесения на бумагу своих мыслей и чувств. С глубоким уважением и любовью относясь к будущим исполнителям этой музыки. Идет время, меняются стилистические черты, композиторские приемы современного музыкального языка; обновляются, усложняются и видоизменяются законы гармонии, но неизменным остается стремление всех мыслящих музыкантов воспитывать молодое поколение, путем приобщения к миру глубокого и содержательного искусства. Обогащать и возвышать душу растущего человека, через приобщение и постижение идей высокого и благородного музыкального искусства, ограждать его от пошлости и ограниченности модной, но пустой сиюминутности.