Москаленко Милена Юрьевна

преподаватель по классу фортепиано

Тивоненко Лариса Витальевна

преподаватель по классу фортепиано

МБУДО «ДШИ №8 им. А.В. Воробьёва г. Владивостока»

Методическая разработка лекции – концерта

«Музыка длиною в жизнь…»

к 150 – летию со дня рождения Е.Ф. Гнесиной

Цель: знакомство с биографией и творчеством Е.Ф. Гнесиной.

Задачи:

* расширение кругозора;
* формирование художественного и эстетического вкуса;
* повышение уровня исполнительского мастерства;
* формирование мотивации к творческому саморазвитию;
* поддержание и развитие школьных традиций.

Оборудование: музыкальные инструменты, пульты, стулья, стол, компьютер, мультимедийный проектор, экран.

Концерт посвящён знаменательной дате: 150 – летию со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной.

Место проведения: Большой зал ДШИ №8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока, ул. Жигура, 44.

Исполнители: учащиеся и преподаватели ДШИ №8 им. А.В. Воробьёва г. Владивостока

Слушатели: преподаватели и учащиеся ДШИ, родители.

Ссылка на мероприятие: <https://vladart8.ru/home/lekciya-koncert-posvyashchennaya-150-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-e-f-gnesinoy/>

Сценарий концерта

Елена Фабиановна Гнесина – выдающийся деятель русского и советского искусства. Известна прежде всего как педагог, создавший в России многоступенчатую систему музыкального образования: **школа — училище — вуз.** Она отдала 75 лет своей жизни развитию культуры в нашей стране, внесла значительный вклад в развитие методики преподавания игры на фортепиано, уделив особое внимание начальному обучению.

В 1944 году был учрежден Государственный музыкально-педагогический институт, которому было присвоено имя Гнесиных. Его открытие явилось полным воплощением ее педагогических устремлений. Елена Фабиановна преподавала в этом институте, была профессором кафедры специального фортепиано. За свою долгую педагогическую деятельность выпустила много блестящих пианистов.

Немногие знают, что после окончания Московской консерватории она могла сделать блестящую карьеру исполнителя за рубежом, но предпочла этой радужной перспективе педагогическую деятельность в родной стране. Гнесина, будучи директором, художественным руководителем училища, а позже и Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, она продолжала выступать как пианистка и вела фортепианный класс и методику преподавания фортепиано.

Елена родилась 30 мая 1874 года в городе Ростов-на-Дону, выросла в большой еврейской семье. Мать получила профессиональное образование у польского композитора Станислава Монюшко, но профессиональную карьеру не сделала. Все свои силы и талант посвятила детям. В этой семье только два старших брата не посвятили себя музыке. Остальные пятеро сестер и 2 брата стали профессиональными музыкантами.

После окончания гимназии в Ростове, в 1885 году Гнесина поступила в Московскую консерваторию. В 1888 году Василий Сафонов взял Елену в свой класс сразу на старшее отделение, а в 1890 году девушка перешла в класс к приглашенному в консерваторию Ф. Бузони, который считал Гнесину единственной своей талантливой ученицей и, уезжая в 1891 году из Москвы в Америку, настоятельно звал пианистку ехать за границу, предсказывая большую пианистическую карьеру. После его отъезда Гнесина занималась у П. Ю. Шлецера.

В последний период обучения в консерватории начала преподавать фортепиано в Интернате гимназии Арсеньевых. В 1893 году Елена окончила консерваторию с малой серебряной медалью. Ее сестры Евгения и Мария тоже окончили консерваторию по классу фортепиано.

15 февраля 1895 Елена Фабиановна вместе с сестрами открывают в старом домике по Гагаринскому переулку музыкальную школу Е. и М. Гнесиных. Елена с самого начала стала главой учебных заведений, вела все административные и организационные дела, являлась совладельцем учебного заведения. С 1899 года организовала и возглавила обязательный хоровой класс, подготовила множество выступлений хора на различных концертах.

В 1901 году состоялся первый выпуск школы. Среди выпускников была младшая сестра Ольга, которая тоже включилась в работу школы. В 1902 году открылся класс скрипки, которым руководила сестра Елизавета, окончившая Московскую консерваторию. Теоретические дисциплины вел композитор Глиэр.

Уникальность школы сестёр Гнесиных была в том, что в отличие от других частных школ, где внимание было направлено на то, чтобы научить играть учащегося на инструменте, в школе Гнесиных ученик получал разносторонне музыкальное образование. Были введены такие предметы, как сольфеджио, музыкальная литература, ансамбль и пение в хоре.

Ежегодно устраивались отчетные концерты школы. Эти концерты проходили на высоком исполнительском уровне и имели большой успех среди музыкальной общественности Москвы. Частым гостем на них был Сергей Рахманинов, товарищ Елены по консерватории. В годы учебы они помогали друг другу: Рахманинов по французскому, а Елена с задачами по гармонии.

В 1919 году школа была включена в сеть государственных учебных заведений, руководителем была назначена Елена Фабиановна. И в этом же году сестры решили выделить из школы семилетки колледж, как высшее учебное заведение, где студенты могли углубленно заниматься музыкой.

В колледже учились не только на фортепиано, струнных инструментах. Стали заниматься на народных инструментах (это было новшеством для того времени).

В 1918 году был организован музыкальный отдел. Он готовил реформы музыкального образования в стране. В этом отделе работали сестры Гнесины. Музыкальный отдел разработал основные методы преподавания музыки в общеобразовательных школах: слушание музыки, работа с хором. Особенно важным считалось привлечение широких масс к хоровому пению. Был открыт ряд народных музыкальных школ.

Гнесина уделяла много внимания развитию способностей студентов к педагогической деятельности. Создала кружок по методике преподавания игры на фортепиано.

К концу 30 – х годов в связи с огромными успехами в развитии культуры и искусства в нашей стране и потребностями в педагогических кадрах возникла необходимость создания музыкально – педагогического института. И в 1944 году он был открыт и Гнесина была назначена директором. В педагогический состав были привлечены лучшие музыканты страны.

Как мы видим, Е.Ф. была не только прекрасным педагогом, но и обладала организаторским талантом, что позволило ей стать активным преобразователем начального обучения. Острой проблемой того периода было создание репертуара для музыкальных школ.

Учебные пособия по начальному обучению, которые существовали в тот период, не обеспечивали должного развития учащихся. Необходим был новый музыкальный материал. Гнесина активно занялась созданием нового репертуара для музыкальных школ.

Елена Фабиановна является автором нескольких сборников для педагогов и учащихся, в которых изложила свои методические установки по начальному обучению игры на фортепиано.

Сборник «Фортепианная азбука» - учебный материал для самых маленьких. На нотных примерах учатся правильно исполнять штрихи, выразительно интонировать мелодии.

В методическом труде «Подготовительные упражнения к различным видам техники» поместила упражнения на подготовку к гаммам, упражнения для педали, полифонии.

Сборник «Маленькие этюды» - является прекрасным материалом для развития техники и координации рук. Сейчас прозвучат несколько этюдов из этого пособия.

1. Два этюда До мажор (исп.: Забродина Валерия, 1 класс)
2. Этюд Ля мажор (исп.: Цовбун Алиса, 1 класс)
3. Два этюда До мажор (исп.: Торопова Элина, 1 класс)
4. Этюд Ре мажор (исп.: Пономаренко Екатерина, 2 класс)

Гнесина является автором таких сборников, как Альбом детских пьес «Миниатюры», «Пьесы - картинки». Она создала музыку близкую и понятную детям, развивающую их фантазию. Пьесы содержат самые разнообразные музыкальные образы. Средства музыкальной выразительности (штрихи, темп, динамика) помогают воссоздать картинки, отражённые в названиях пьес. Художник рисует красками, а композитор звуками!

Сейчас вы услышите несколько пьес из сборника «Пьесы - картинки». В этой жизнерадостной пьесе яркие акценты передают подскоки радостно бегущего ребёнка.

1. «Вприпрыжку» (исп.: Вахрушев Тимофей, 2 класс)
2. «На прогулку» (исп.: Майорова Кристина, 2 класс)

Слушая пьесу «Русский танец» возникает картина праздничного народного гуляния. Это разудалая пляска в сопровождении гармошки и балалайки.

1. «Русский танец» (исп.: Воронкова Арина, 3 класс)
2. «С прыгалкой» (исп.: Удовикова Екатерина, 5 класс)

Акцентированные аккорды передают ощущение прыжков, а восьмые ноты стаккато в левой звучат как отзвук прыгалки (скакалки).

1. «Волчок» (исп.: Губарева Карина, 3 класс)

Непрерывное «кружение» шестнадцатых длительностей передают непрерывное вращение волчка.

1. «Хромая лошадка» (исп.: Бочкова Самира (общее фортепиано)

В этой пьесе однообразный ритмический рисунок указывает га ограниченность в движении лошадки. Аккорды с форшлагами передают её болезненное состояние. Средний раздел звучит в мажоре как надежда на выздоровление этого доброго животного.

Елена Фабиановна считала, что ученики должны как можно больше играть на различных концертах, так как это развивает исполнительскую свободу учащихся. Она говорила, что заниматься ученик должен «сразу после урока», пока помнит над чем работали в классе и проработать всё детально. На уроках была строга и требовательна. Она считала, что:

1. необходимо научить ученика правильной посадке за инструментом: сгорбленная спина, свисающие локти и отсутствие опоры в ногах – недопустимо!
2. нужно стремиться к выработке чувства свободы в плече, кисти, вес руки должен быть сосредоточен в кончиках пальцев. *«Держи рояль кончиком пальца!»* - требовала она.

Гнесина уделяла пристальное внимание на такие немаловажные детали, как красивая походка при выходе на сцену, своевременный поклон. При внешней строгости, тем не менее, была мягким и отзывчивым человеком.

1. Видео фрагмент

Елена Фабиановна была очень разносторонним человеком: имела красивый голос (хорошо пела), любила живопись (хорошо рисовала). Особенно любила рисовать в жанре карикатуры. У неё был альбом зарисовок спин – некрасиво сидящих за фортепиано учеников. Увидевшие себя на рисунке дети, впоследствии старались изжить недостатки.

1. Видео фрагмент

За свою многолетнюю педагогическую деятельность Гнесина вырастила много поколений музыкантов, среди которых прекрасные педагоги, блестящие пианисты (Л. Оборин), выдающиеся дирижёры (Е. Светланов, Г. Рождественский,) и композиторы (А. Бабаджанян, А. Хачатурян).

Арам Ильич Хачатурян был выпускником училища им. Гнесиных, обучался по классу виолончели и композиции у брата Елены Фабиановны Михаила Гнесина. Сейчас прозвучит «Андантино» А. Хачатуряна в исполнении Лян Софии (6 класс, скрипка), концертмейстер Лариса Витальевна Тивоненко.

1. «Андантино»

Исп.: Лян София – 6 класс, скрипка

Конц.: Тивоненко Лариса Витальевна

Гнесина начала преподавать в 16 лет и более 75 лет воспитывала в своих учениках преданность к искусству. *«Несмотря на мои 90 лет я еще не слишком устаю от работы и не утратила вкуса ни к жизни, ни к деятельности. Хочу жить и работать, чтобы сделать ещё что-нибудь хорошее для людей, для искусства, для молодёжи»* - так говорила в день своего 90 летия Елена Фабиановна Гнесина.

Заслуги Елены Фабиановны были высоко оценены правительством страны. Она дожила до 93-х лет. Жизнь её можно считать счастливой, так как в реальность воплотились все её мечты. Имя профессора Е.Ф. Гнесиной вписано золотыми буквами в историю русского музыкального искусства.

1. Видео фрагмент

В заключении лекции - концерта прозвучит «Ноктюрн» Микаэлла Таривердиева, выпускником института им. Гнесиных. Таривердиев – очень известный композитор, написал музыку к пяти операм, четырём балетам, к более 130 кинофильмам, среди которых самые известные «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы или с лёгким паром».

1. М. Таривердиев «Ноктюрн»

Исп.: Кривосудова Наталья Леонидовна (скрипка)

Трухина Татьяна Владимировна (скрипка)

Конц.: Тивоненко Лариса Витальевна

Награждение грамотами участников лекции – концерта.

Наша встреча подошла к концу, спасибо за внимание. До новых встреч!

Список литературы

1. <https://www.forbes.ru/forbes-woman/513638-videt-talant-v-kazdom-kak-elena-gnesina-posvatila-zizn-obuceniu-muzyke>
2. <https://www.gnesina-museum.com/elena-gnesina-i-semya-gnesinyh>
3. <https://дмшлесной.рф/news/ot_chajkovskogo_do_gagarina_udivitelnaja_zhizn_zhenshhiny_legendy_k_150_letiju_so_dnja_rozhdenija_eleny_fabianovny_gnesinoj/2024-05-14-1196>
4. <https://ria.ru/20240530/gnesina-1948859495.html>
5. <https://tass.ru/kultura/20934953>
6. <https://ped-kopilka.ru/blogs/poljakova-lubov/biografija-e-f-gnesinoi.html>
7. <https://mgd-biblio.amur.muzkult.ru/media/2024/03/13/1340341299/Gnesina_Elena_Fabianovna_1.pdf>