***Игнатова Елена Александровна***

***ДМШ имени С.Я. Лемешева***

***Преподаватель слушания музыки,***

***музыкальной литературы***

***г. Москва***

**«О духовно-нравственном воспитании учащихся на примере творчества Антонио Вивальди на уроках cлушания музыки и музыкальной литературы»**

**(Посвящается к 340 – летию со дня рождения композитора)**

Композитор Антонио Вивальди (1678–1741), последний гений итальянского барокко, родился и жил в Венеции – в прекраснейшем городе Европы. Среди множества дворцов, церквей и соборов, украшавших жемчужину Адриатики – Венецию, была скромная обитель Ospedalle della Pietà («Приют сострадания»). Все меломаны Европы считали за честь побывать там и услышать знаменитый оркестр, состоявший целиком из девочек-сирот. Этим музыкальным чудом руководил аббат Антонио Вивальди, которого называли Il Prete Rosso – Рыжий падре. Прозвище утвердилось за ним и выдавало весёлый нрав и огненный темперамент. И все это несмотря на то, что маэстро Вивальди был всю жизнь тяжело болен и при ходьбе задыхался... Его музыкальная деятельность была всеохватна: он написал свыше 50 опер, немало духовной музыки, был выдающимся и признанным скрипачом виртуозом. Для себя и своего оркестра он создал новый жанр – сольный концерт, где солист, а не группа инструментов, играл с оркестром. Форма этого концерта была трёхчастной («быстро – медленно – быстро»), а весь его музыкальный облик был противоположен учёному, академическому стилю прежнего concerto grosso. Вивальди создал более 200 концертов для солирующей скрипки, и все они словно впитали в себя дух Венеции – города карнавалов и праздников. Но праздники не могли длиться вечно. Вот и Вивальди довелось испытать самое большое несчастье, которое может произойти с художником, – он пережил свою колоссальную популярность и умер в Вене, всеми забытый, в 1741 году. А его оперы, духовные сочинения и блистательные концерты на два столетия погрузились в небытие. Совершенно неожиданно во второй половине XX века Фортуна преподнесла Вивальди дорогой подарок – он стал одним из самых любимых композиторов прошлого. Как только пробудился интерес к старинной музыке и огненный темперамент барокко перестал смущать слушателей, Вивальди сразу же опередил по популярности всех композиторов-современников, включая самых великих. Венеция была не просто городом, где Вивальди родился и вырос: она служила благодатной почвой для развития его искусства. Уникальная атмосфера, возникшая из взаимодействия разнообразных социальных и исторических условий, пейзажа, климата и неповторимого островного ландшафта, культуры и искусства, способствовала тому, что творчество Вивальди стало поистине венецианским искусством. Великолепная книга Роланда Вернона «Эпоха творчества. А. Вивальди» c многочисленными репродукциями картин, красочными рисованными иллюстрациями, биографическими и историческими сведениями даёт широкое представление о жизни и творчестве композитора и используется в моей практике на уроках и в качестве пособия для выполнения домашних заданий. Просмотр музыкальных фрагментов из художественного фильма о Вивальди и музыкальных программ о жизни и творчестве композитора позволяет учащимся в более интересной для них форме закрепить ранее полученную информацию, познакомиться с новым материалом в более привлекательной форме. Даёт учащимся возможность не только услышать музыку, но и увидеть её исполнение. Это усиливает эмоциональное впечатление, понимание и осознание музыкального материала, что способствует формированию художественного вкуса и ценностного отношения к творчеству композитора. А звуковой и видеоряд способствуют повышению у учащихся интереса к изучаемому материалу, помогают самостоятельному поиску дополнительной информации, систематизирует знания. Всё это активизирует познавательную деятельность даже у тех учеников, которые мало проявляют интерес к предлагаемому для изучения на уроках материалу. При помощи мультимедийных технологий на предмете «Слушание музыки» во втором и третьем классах учащиеся на уроках могут немного разбирать концерты по партитуре вместе с музыкой на экране, а учащиеся пятого класса на предмете «Музыкальная литература» изучают уже весьма подробно. Таким образом формируется принцип обучения «от простого к сложному».

**«Времена года»** [Антонио Вивальди](http://www.belcanto.ru/vivaldi.html) принадлежат к числу самых популярных произведений всех времён. Для многих само имя «Вивальди» является синонимом «Времён года», и наоборот. Каждому из концертов композитор предпослал сонет — своего рода литературную программу. Предполагается, что автором стихов является сам Вивальди. Концерты этого цикла — это так называемая программная музыка, то есть музыка, соответствующая определенной, в данном случае, литературной программе. Всего у Вивальди можно насчитать более сорока программных произведений. Но в них «программа» формулируется лишь в названии, и программой это может быть названо весьма условно. Таковы концерты «Щегол», «Кукушка», «Охота», «Ночь». Во «Временах года» мы имеем дело действительно с самой настоящей программой: музыка точно следует за образами стихов. Сонеты так хорошо соответствуют музыкальной форме концертов, что невольно возникает подозрение, не сочинены ли, наоборот, сонеты к уже написанной музыке?

**«Весна» (La Primavera)**

**Первая часть** концерта открывается необычайно радостным мотивом, иллюстрирующим ликование, вызванное приходом весны — «Весна идёт!»; играет весь оркестр (tutti). Этот мотив (каждый раз в исполнении всего оркестра и солиста) помимо того, что обрамляет эту часть, еще несколько раз звучит по ходу части, являясь своего рода рефреном, что придает всей части форму, похожую на рондо. Далее следуют эпизоды, иллюстрирующие соответствующие строки сонета. В этих случаях играют три солиста — главный (все концерты этого цикла написаны для солирующей скрипки с оркестром) и концертмейстеры групп первых и вторых скрипок, все остальные участники молчат. Даже без имеющейся в партитуре ремарки — «Canto de gl’ Ucelli» — ясно, что музыка, звучащая в высоком регистре, изображает здесь «пение птиц» Как чудесно это передано звучанием скрипок! Следующий эпизод (после рефрена) иллюстрирует слова сонета о бегущих ручьях (дословно: «бегут ручьи со сладким журчаньем в дуновении Зефира»). И опять рефрен. Следующий эпизод — гремит гром («чернотой покрывается небо, весна возвещает о себе молнией и громом»). Вивальди в высшей степени изобретательно изображает это явление природы: раскаты грома переданы грозным стремительным звучанием всего оркестра, играющим в унисон. Вспышки молнии в первый раз звучат у всех трех солистов скрипачей во взметающихся гаммообразных пассажах (требуется огромное мастерство всех участников ансамбля, чтобы добиться идеальной точности исполнения стремительных пассажей, исполняемых одновременно тремя солистами). Впоследствии они переданы пассажами у главного солиста. Грозу сменяет музыка рефрена — неомраченная радость прихода весны. И вновь — в следующем эпизоде — поют птицы. Потом гром отгремел, и птицы начали снова свое прекрасное пение. Это отнюдь не повторение первого эпизода — здесь другое пение птиц.

**Вторая часть** («Сон крестьянина»). Над аккомпанементом первых и вторых скрипок и альтов (басы, то есть виолончели и контрабасы, а следовательно и клавесин и орган, дублирующие их, здесь не играют) парит мелодия солирующей скрипки. Именно она иллюстрирует сладкий сон крестьянина. Pianissimo sempre (итал. — «все время очень тихо») в мягком пунктирном ритме играют все скрипки оркестра, рисуя шелест листвы. Альтам же Вивальди поручил изображать лай собаки, охраняющей сон хозяина. Все эти детали литературной программы необходимо знать самим исполнителям, в первую очередь, и — во вторую — слушателям. Тогда удастся найти интересную краску и характер звучания, и в альтах будет слышаться резковатое «гав-гав», забавно контрастирующее с мелодией солирующей скрипки в стиле bel canto.

**Третья часть** («Танец-пастораль»). Здесь царит полное энергии и жизнерадостности настроение. Основным ритмом в этой части является поступь быстрой сицилианы. Удивительно, как Вивальди на небольшом звуковом пространстве удается передать столько оттенков радости, вплоть до своеобразной радости грустной (в минорном эпизоде).

Структура концерта, который строился на контрасте двух быстрых частей и средней медленной, уже содержала одновременно идею контраста и повторения: быстро – медленно – быстро. Секвентность и контрастная трёхчастность не были изобретением Вивальди, он почерпнул её из итальянской оперной увертюры, но ему удалось воплотить этот принцип особенно последовательно и эффектно. Наконец, наилучшим образом удовлетворения потребности публики в новых впечатлениях и вместе с тем в постоянстве Вивальди смог с помощью открытой им новой формы – так называемой ритурнельной. Главная тема (ритурнель) неоднократно возвращается в рамках быстрой части концерта, чередуясь с эпизодами интермедийного характера, и всякий раз предстаёт в изменённом виде, иногда не полностью, в разных тональностях. Это придаёт форме иллюзию движения, и вместе с тем ритурнель всегда узнаваем. Эпизоды могут контрастно оттенять его, вносить свежие краски и одновременно развивать интонации ритурнеля, как бы продолжая его. Таким образом, цель оказывается достижимой – слушатель получает форму ясную, простую, построенную на чередовании одной главной темы с несколькими эпизодическими, и эта форма будет казаться вечно обновляющейся и одновременно постоянной. Контраст и повторение – лучшего нельзя и желать... Эта форма так понравилась Баху, что впоследствии он взял её за образец в своих знаменитых «Бранденбургских концертах» для оркестра. В том, что у Вивальди сложилась столь броская, своего рода эстрадная манера письма, большую роль сыграл его опыт оперного композитора. Именно итальянская опера второй половины XVII – начала XVIII веков была прекрасной школой яркого и выразительного мелодического языка и простой рельефной формы. У оперных корифеев, венецианцев Франческо Кавалли, Антонио Чести, Джованни Легренци, можно было научиться искусству мгновенно увлекать и не отпускать внимание слушателя. Однако Вивальди пошёл гораздо дальше: его композиторское воображение отличалось последовательностью и цельностью. Жанр инструментального сольного концерта давал возможность возвращаться к уже высказанным музыкальным мыслям и варьировать их, оперная же музыка была сильна лишь в изложении, в эффектной подаче мелодий. Вивальди первым осознал, насколько впечатляющими могут быть короткие мотивы и фразы с несложным, но ярким мелодическим рисунком, если они наделены ритмической индивидуальностью, способной придать им своеобразную моторную заразительность. Эти мотивы легко пропеть, простучать, они невелики по объему, однако характерны, и запомнить их в условиях ритурнельной формы, когда основная тема постоянно повторяется, совсем нетрудно. Из таких мотивов складываются все мелодии Вивальди в быстрых частях его концертов. Также это касается и создания медленных, протяжных мелодий для средних частей концертов. Вивальди всегда умел придать им особую распевность, широту, сделать их как бы бесконечными. Они могли быть написаны в жанре пассакальи или арии плача, они могли быть возвышенно просветлёнными, как некая Ave Maria, или близкими светскому неторопливому танцу сицилиане. Но все они трогали душу, вызывали желание петь, с ними не хотелось расставаться. Эти мелодии, несомненно, вокального происхождения, позволяли до конца раскрыться лирической, поющей природе скрипки. Мелодический дар – истинная драгоценность для композитора. Пленяющих красотой мелодий, прямо ведущих к сердцу слушателя, за всю историю музыкального искусства создано не так уж много.

Учащиеся пятого класса изучают также и оперное творчество прославленного композитора, продолжая закреплять полученные знания об рождении оперы, оперных школах, жанрах, терминах и т.д.

   Противоречивые черты развития итальянской оперы закрепились в жанре оперы-seria (букв. - серьезной), сложившейся в конце XVII века под влиянием новой неаполитанской оперной школы. В схематичном изображении опера-seria состояла из бесконечного чередования речитативов и арий, сменяемых сценами эффектных зрелищ. Речитативы различались по типу сопровождения. Преобладал речитатив secco (букв. - сухой), исполнявшийся в свободном ритме, parlante (говорком), на фоне поддерживающих аккордов чембало. Менее распространенный речитатив accompagnato имел развитое оркестровое сопровождение. Характер арии обычно определялся реакцией действующего лица на то или иное сюжетное событие. По сложившейся традиции каждый из трёх непременных главных героев должен был иметь в своей партии по пять разнохарактерных арий: патетическую, бравурную, арию parlante, промежуточного типа и блестящую («бриллиантовую»).  
Во всех ариях неизменно сохранялась трёхчастная форма так называемой арии «da capo», в которой первый раздел, определяющий настроение, повторяется без изменений после контрастной середины (композитор не выписывал в партитуре вторично первый раздел, ограничиваясь указанием «da capo al fine» - «с начала до конца»; отсюда название всей арии).Сочинял оперы Вивальди в основном для театров Венеции. В оперном творчестве он продолжал развивать традиции венецианской школы. Опера «Гризельда» опера-серия в трёх действиях. Либретто составлено Карло Гольдони на основе десятой новеллы десятого дня из «Декамерона» Джованни Бокаччо. Это история любви короля Фессалии (Гуальтеро) и его жены (Гризельды). Для каждого из персонажей сочинены арии в разнообразных стилях. В текстах этих арий есть обращение к птицам, ветру, шторму, сну и соответствующие им музыкальные иллюстрации. Жанровые арии были типичны для того времени. Разбор арии Констанцы (дочери Гризельды). «Agitata da due venti» - смешение двух ветров - одна из лучших арий в этой опере. Она написана для mezzo-soprano. Любовь или долг как сравнение двух ветров. Ария написана в сложной трёхчастной форме. Вступление ABA - средний раздел - ABA (реприза). Тональный план: B-dur - g-moll - B-dur.

Приобщение к музыке создаёт предпосылки для дальнейшего всестороннего развития личности. Музыкальная эстетика должна научить ощущать звуковые формы, чтобы ребёнок рос добрым, отзывчивым, умел радоваться, от души смеяться. Современные воспитательно-образовательные программы большое внимание уделяют развитию эмоциональной среды ребёнка. Детская душа одинаково чувствительна и к родному слову, и к красоте природы, и к музыкальной мелодии. Формирование положительных эмоций, художественной и эстетической культуры – актуальная задача сегодняшнего дня. Искренняя, жизнеутверждающая музыка Антонио Вивальди цикла концертов «Времена года» как раз та, которая воспитывает и формирует самые приятные эмоции и дарит радостное настроение слушателям.

Использованная   литература:

1. Барбье П. Венеция Вивальди: музыка и праздники эпохи барокко / Пер. с франц. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009.
2. Дашевская, Н. Вивальди. Времена года : музыкальная история / Нина Дашевская ; [пер. сонетов М. Яснова ; послесл. А. Майкапара]. — Санкт-Петербург : Издательский дом «Детское время», 2017.
3. Старинная музыка - ежеквартальный музыковедческий журнал / учредитель: Литературное агентство "ПРЕСТ". – Москва №3(61)2013. Издается при участии НИЦ Методологии исторического музыкознания Московской консерватории.
4. Heller K. Antonio Vivaldi: The Red Priest of Venice. Portland (OR): Amadeus Press, 2003.