

МБУ ДОМО «Плавская ДМШ»

Доклад

на тему:

«Традиции домашнего музицирования»

Подготовил: преподаватель ДМШ г. Плавска

Токаренко Л.Я.

Плавск, 2023 г.

План

1. Музицирование как понятие.
2. Домашнее музицирование и его истоки, цели и задачи.
3. Традиции музицирования в Западной Европе.
4. Традиции музицирования в России.
5. Музицирование в современном мире.
6. Список литературы.

Без музыки трудно представить себе жизнь человека.
Без звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна.
Д. Шостакович.

Музицирование как понятие.

Музицирование всегда способствовало раскрытию индивидуального начала и проявлению активной творческой позиции человека. Само существование музыки позволяло не только наслаждаться ею, но и побуждало человека к стремлению осознать свой творческий потенциал и выразить себя. Природа музыкального искусства, влияние прекрасного на душевные свойства человека вызывало в нем естественную потребность не только воспринимать, но и творить музыку.

Несмотря на широкое употребление понятия «музицирование», оно не имеет четкого и однозначного определения в мире науки. Музицирование (от нем. *musizieren* - «заниматься музыкой») - исполнение музыки в домашней обстановке, вне концертного зала.

Уникальный одготомный толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дают лексическое значение слова «музицировать» как играть на музыкальном инструменте, заниматься музыкой. Современный толковый словарь 2000 г. Т. М. Ефремовой дает следующее толкование — проводить время, играя на музыкальных инструменте, занимаясь, развлекаясь музыкой. Можно сказать, что музицирование - это форма времяпрепровождения, связанная с игрой на музыкальных инструментах, исполнением вокальных партий.

Однако музыкальная исполнительская практика на протяжении истории развития музыки придавала этому понятию более емкое содержание. На основе музицирования существовали народные музыкальные традиции, в

среде интеллигенции распространялись музыкальные салоны, домашнее семейное музицирование. В данном аспекте интерес вызывают мысли знаменитых педагогов, композиторов, музыкантов. Например, И. Стравинский предлагал обучать детей музыке вне условий традиционных форм классных уроков, а именно в характере музыкального салона. Г. Г. Нейгауз говорил, что «talанты создавать нельзя, но можно создавать культуру, то есть почву, на которой растут и процветают таланты» [1]. Вероятно, что понятие «почва» здесь интерпретируется как некая среда, в основе которой музицирование. Можно оценить музицирование как высшую форму музыкальной деятельности, в подтверждение чего мы находим высказывания музыкантов об исполнительском стиле пианиста С. Т. Рихтера. Они считают, что его игра выше всякой техники и всякой интерпретации, что Рихтер не исполнял музыку, он музицировал. Необходимость терминологического статуса понятия связана с развитием традиций музицирования в области музыкального образования. По мнению педагога-музыканта Л. В. Виноградова, музицирование - это процесс конкретно-практической музыкальной деятельности, в котором осуществляется рождение музыкального чувства [2].

Сторонница и последователь идей музицирования Т. Э. Тютюнникова дает следующее определение: «Музицирование — это первоначальный метод приобщения человека к музыке, попытка понять коренные основы и суть вещей, стремление выйти из различного рода тупиков, освободиться от догм и найти приемлемый путь дальше. Наука начинает понимать, что музыка является не только духовным наследием человечества, но и биологическим наследием каждого человека. Она дана ему не для украшения, а как составляющая часть полноценной жизни и во все времена была надежным убежищем уязвимой человеческой психики» [3].

Домашнее музицирование, его истоки цели и задачи.

Традиция музицирования зародилась в далекие времена и развивалась на протяжении многих столетий. Зарождение традиции домашнего музицирования позволяло рассматривать музыку как область образования и воспитания.

Органическая связь музыки с жизнью человека являлась важной позицией общества в рассмотрении вопросов воспитания. Рождался ребенок, и вся его жизнь была пронизана музицированием. Музыка сопровождала человека в буднях и праздниках, в труде и отдыхе от его рождения и до самой смерти, облегчала человеку выполняемый им труд либо сопровождала во время отдыха. Вокальное, инструментальное музицирование сопровождало конкретные жизненные обстоятельства, совершенствуя эмоциональный мир человека, его чувства.

Домашнее музицирование — это потребность в творческой деятельности и творческой самореализации. На мой взгляд, это интровертно-экстравертный процесс, в котором происходит трансформация из занятий «для себя» в общение в микрогруппе с людьми близкими по духу и устремлениям. Результат такой деятельности может быть представлен более широкой публике на домашних концертах.

Игра в ансамблях, подбор по слуху, чтение нот с листа, собственные сочинения, импровизация — такие виды деятельности входят в понятие «домашнее музицирование».

Совместное музицирование детей и взрослых являлось традиционной формой воспитания в семье, где ребенок становился непосредственным участником музыкального процесса, где не было и не могло быть пассивно

воспринимающих слушателей. Совместные занятия музыкой позволяли детям приобрести необходимые жизненные и музыкальные знания, умения. Вслушиваясь в звучание, ребенок приближался к самостоятельному музицированию. Он становился соучастником коллективного исполнительского действия, учился соотносить свои действия с действиями других исполнителей, что способствовало развитию способностей «видеть», «слышать», «ощущать» в целом, чувствуя свою сопричастность семейному музицированию.

Целью домашнего музицирования является создание условий для воспитания духовно развитой личности.

Задачи:

- самореализация
- рост мотивации к занятиям музыкой
- рост самооценки индивида
- расширение музыкального кругозора
- воспитание вкуса
- повышение общего уровня культуры
- улучшение семейного микроклимата

Семейное музицирование — это форма деятельности, которая на протяжении многих лет была излюбленным видом отдыха и интеллектуально-эстетического развития многих поколений как в России так и вне ее.

Традиции музицирования в Западной Европе.

Традиции домашнего музицирования в Западной Европе сформировались к XVII в. и продолжили свое развитие в XVIII-XIX вв. Приверженцами традиций семейного музицирования был клан Бахов, семья

Йозефа Гайдна, круг общения Людвига Бетховена, Франца Шуберта, Роберта Шумана.

Так, домашние встречи в многочисленной семье И.С. Баха начинались с пения молитв и завершались настоящим концертом. Иоганн Бах сам занимался воспитанием и музыкальным образованием детей, сочинял пьесы для домашнего музицирования и очень гордился тем, что силами домочадцев можно устроить целый концерт.

Йозеф Гайдн музицировал в кругу семьи, его отец прекрасно пел и играл на арфе. К родителям приходили соседи и тогда до позднего вечера пели песни, музицировали. Для друзей графа Фюрнберга — библиотекаря, чиновника, аптекаря, торговца игрушками — Йозеф писал несложную музыку и вместе с ними музицировал в квартетах и трио.

Людвиг Бетховен в кругу ученых, художников, философов и поэтов спорил о политике, музицировал, изображая характер кого-либо из знакомых. Франц Шуберт был душой вечеров, где собирались близкие ему по духу и взглядам на жизнь молодые люди. Их объединяла творческая музыкальная потребность.

Роберт Шуман и его друзья-дилетанты в области музыкального искусства устраивали семейные вечера, вовлекая в позитивную концертную деятельность детей. Позже Шуман напишет несколько альбомов с

несложными пьесами. Наиболее значимым среди них был «Альбом для юношества».

Известностью пользовались домашние концерты в аристократических салонах варшавских семей — Сапеговых, Чарторыскийх, Радвилловых, Потоцких, князя Константина, а также в семье отца Фредерика Шопена — Николя Шопена, который был учителем французского языка в Пруссии. Он хорошо владел скрипкой. Мать композитора — Юстина Шопен, в девичестве Кжижановска, хорошо пела и играла на рояле. Шопеновские «четверги» посещали друзья-музыканты, ученые, артисты и художники.

Музыкальная жизнь Западной Европы того времени запечатлена в работах живописцев.

Концерт для флейты Фридриха Великого в Сан-Суси. 1852г.

Картина немецкого художника Адольфа фон Менцеля, написанная в

1850 — 1852 годах. На картине в празднично освещенном концертном зале дворца Сан-Суси в Потсдаме король Пруссии Фридрих II даёт концерт для своих гостей и сам солирует на флейте. Полотно хранится в Старой национальной галерее в Берлине.

Концерт для флейты Фридриха Великого в Сан-Суси. 1852г.

На данной картине в комнате, освещенной падающим откуда-то из верхнего окна лучом света, изображена собравшаяся вокруг стола компания: нарядно и даже вычурно одетый музыкант играет на виоле да гамба, а юноша и девушка поют, держа в руках ноты. Художник наделил участников импровизированного концерта разнообразными эмоциями: музицирующий задорно смотрит на поющих, юноша весь погружен в пение, девушка сосредоточенно глядит в ноты, на ее лице - печать вдохновения, а старуха, виднеющаяся позади, наверное, хочет вставить свое слово.

Вечер Шуберта у Йозефа фон Шпауна.

Талантливый художник и друг Шуберта Мориц фон Швинд, написавший картину «Вечер Шуберта у Йозефа фон Шпауна», поместил там портрет Каролины на стене, справа от сидящего за роялем Шуберта в окружении друзей композитора. То есть, художник дает понять, что хотя Каролина на «шубертиаде» в доме фон Шпауна не присутствовала, именно ею вдохновлены исполненные тогда произведения Шуберта.

Дама у спинета.

Молодая женщина играет на спинете, который является разновидностью клавесина, где струны натянуты по диагонали слева направо.

Итак XIX в. стал кульминацией в сфере традиций домашнего музицирования, связанного со светской музыкальной культурой.

Традиции домашнего музицирования в России.

Традиции домашнего музицирования связаны с ассамблеями Петра I. Assamblee — в переводе с французского означает «собрание». Это форма проведения досуга, которую Петр I, которую законодательно он ввел указом 25 ноября 1718 года. Согласно указу, посещение ассамблей было обязательно не только для дворян, но и для их жён, за чем зорко следил «царь балов» Ягужинский: «Коли Ягужинский приказывал пить, то все должны были делать это, хотя бы количество тостов и обязательное за ними осушение бокалов превышало всё, что можно считать вероятным. Если Ягужинский после подобного обеда, став «шумён», приказывал плясать до упаду, то можно было быть уверенным, что все двери хорошо заперты и охранены и что гостям придется плясать до упаду. Ассамблеи при таком принудительном пьянстве и пляске делались тяжелой и даже опасной для здоровья повинностью» [4].

«Мужчинам полагалось играть в карты и курить табак. Не готовые к новой жизни гости первых ассамблей жались по углам, молча глазели друг на друга и боялись царского гнева за отсутствие веселья. Проще воспринимали новые обычаи молодые люди» [4].

Прорубленное окно в Европу принесло свежий ветер перемен. В императорском дворце, в домах вельмож организовывались открытые музыкальные вечера. Так в доме тайного советника Бассевича звучал репертуар европейских композиторов XVIII в. В салонах и аристократических домах развивалось любительское («салонное») музицирование. Молодые дворяне обучались игре на клавесине, виоле, арфе, флейте, гитаре, клавинодах.

Так графини Головины, княжны Черкасская и Кантемир, хорошо играли

на клавесине; вельможи Меншиков, Головин, Прокопович заводят у себя домашние оркестры.

В XVIII в. усадебное музицирование в «дворянских гнездах» Шереметьевых и Воронцовых стало не просто развлечением и времяпрепровождением, но и эстетической потребностью. Часто играли сами дворяне. Иногда на подобных вечерах рождались новые музыкальные произведения.

Аристократические салоны моделировались по западно-европейским образцам, перенимая вкус, чувственно-пасторальную поэзию, установку на специфическое поведение, атмосферу вокально-инструментального музицирования. Создавались условия к появлению домашнего музицирования. Музыка часто была проводником любовных посланий. Когда у чувствах нельзя было сказать открыто словами, но посредством музыки адресат чувствовал невербальную направленность в свой адрес. Это стало эталоном в воспитании культуры чувств. Домашнее музицирование служило проводником определенного ритуала:

- восхищения
- ухаживания
- объяснения в любви.

Так из мемуаров фрейлины Императрицы Елизаветы Алексеевны В.Н. Головиной мы узнаем об отношении графа Зубова к венценосной особе: «... Однажды, после обеда, Колычев предложил мне от имени Зубова спеть романс в тот момент, когда императрица появится на вечере... Я исполнила куплеты и во втором куплете увидела выраженное объяснение в любви» [5, с. 193].

Но новые формы музицирования коснулись небольшой дворянской

верхушки.

В 20-е годы XIX в. культурным центром Москвы стал дом Вельегорских, отец семейства Иосиф обладал редким талантом исполнителя на фортепиано. Дети Михаил и Матвей играли вместе с отцом в трио и квартетах. Подросшие братья каждую неделю устраивали концерты, где они и другие любители музыки. Их дом посещали Ф. Лист, Г. Берлиоз, Р. Шуман.

Становятся популярными музыкальные салоны В. Одоевского, З. Волконской.

А.С. Пушкин оставил потомкам историко-поэтические строки о музыкальных вечерах у А. Дельвига в стихотворении 1826 г. «Признание», которое он посвятил Александре Ивановне Осиповой, нежно называя ее в стихотворной строфе Алиной:

И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествие в Опочку,
И фортепьяно вечерком.

Профессор С. Боткин, владеющий игрой на виолончели, устраивал в своей квартире по субботам музыкальные вечера. Его гости — молодые ученые Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов отдавали предпочтение музицированию в свободное время.

Военный офицер Мусоргский, морской офицер Римский-Корсаков, профессор инженерной академии Ц. Кюи, ученый-химик А. Бородин тоже любили «помузыканить».

В второй половине XIX века с ростом городов рождалась полифоническая городская культура, с соответствующими каждому ее слою музыкальными элементами. Музыкальная потребность каждого слоя

выражалась в любительском домашнем музицировании. Это мог быть салонный романс, мещанская песня, архаичный деревенский фольклор.

Неотъемлемой принадлежностью культурного досуга провинциальных городов, являлись вечера, которые проводились с разрешения губернатора, и о которых постоянно докладывали уездные исправники. Например, утвержденные правила семейных вечеров в Орловской губернии гласили: «Семейные вечера учреждены с целью сближения общества и доставления ему по возможности удовольствия и развлечения. Для достижения этой цели кроме ежедневных вечерних собраний могут быть назначены балы... концерты... В члены вечеров допускаются лица всех сословий, но не иначе как с письменной рекомендацией трех членов. За право быть членом семейных вечеров вносится 10 рублей серебром в год. На вечерах разрешены ... незапрещенные законные игры» [6].

Итак, традиции домашнего музицирования расширили концертное пространство, что стало ярким свидетельством распространения музыки. Проявилась тенденция демократизации музыкальной жизни в русской культуре второй половины XIX в.

Октябрьская революция нарушила традиции музыкальных семейных вечеров, остались лишь небольшие островки подобной деятельности. Одними из таких островков были семьи Прокофьевых, Кабалевских, Шостаковичей.

Музицирование в современном мире.

XXI в. — век электронных технологий. Нажал клавишу компьютера и звучит заданная композиция, но такое воспитание и просвещение не заменят радости самостоятельного участия в процессе воссоздания музыкального произведения.

В настоящее время осуществляются определенные попытки по возрождению традиций домашнего музицирования.

Чтобы вернуть традиции домашнего музицирования нужно время и усилия каждого из нас и общества в целом. Начнем с себя и музыка войдет в наш дом, украсив его и укрепив семейные узы общим благородным делом.

Список литературы:

1. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. М., 1982.
2. Виноградов Л В. Элементарное музицирование. М.: Полири, 2001. 3. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании: Материалы Международной конференции. Москва, 7-11 декабря 1999 г. М., 1994.
4. Комиссаренко С. С. «Культурные традиции русского общества». СПб., 2003, с. 124—140.
5. Музыкальный Петербург. СПб., 1996 том 1, книга 1, с. 193. 6. ГАОО Ф. 7580.01.Д.2621. Рапорты уездных исправников о существующих в уездах семейных вечерах. Правила семейных вечеров. 1879.Л.12.16.
7. Келдыш Ю., Левашова О. История русской музыки. М.1988 т. 5.