

Традиции домашнего музицирования в России

Тема возрождения традиций особенно актуальна для России в настоящее время как в духовной и нравственной сфере, так и в сфере воспитания детей, их общего и музыкального образования. Положение в культуре, в частности музыкальной, таково, что вызывает тревогу и опасение. Засилье низкопробной поп-музыки в быту практически не оставило возможности, а, зачастую, и потребности в общении с лучшими образцами мировой музыкальной культуры. Мы, педагоги и родители, часто забываем о том, что музыкальное воспитание является важным средством формирования духовного облика человека. Главная цель такого воспитания – не столько овладение музыкальными знаниями и навыками, сколько нравственное усовершенствование человеческого духа.

Положительную роль в деле подъёма музыкальной культуры сыграет, на наш взгляд, возрождение традиций домашнего музицирования – области музыкальной деятельности, почти утраченной к настоящему времени.

Появление в наших домах средств аудио- и видеозаписи даёт немало в деле музыкального воспитания и просвещения, но никак не заменяет радости самостоятельного активного участия в процессе воссоздания музыкального произведения. Не случайно опыт практического музицирования имеет давние корни. Изучить эти традиции, возродить их и передать нашим детям должна и может музыкальная школа.

В рамках учебной программы ДМШ есть возможность для обучения учащихся навыкам музицирования, организации тематических концертов, в которых дети могли бы проявить себя как в качестве солиста, так и в качестве участника ансамбля, хора, оркестра или ведущего концерта. Очень важно привлечь к этому виду деятельности родителей, друзей учащихся и в качестве слушателей, и в качестве участников концерта. Как показывает опыт, такие мероприятия вызывают живой интерес у детей и взрослых, пробуждают желание познавать и исполнять музыкальные произведения дома, в кругу родных и близких.

Принято считать, что рождение светского музицирования началось с введения Петром I ассамблей. Музыка звучала во время танцев, застолий, объединяла людей, способствовала непринуждённости в общении. Но новые формы музицирования коснулись, прежде всего, небольшой дворянской верхушки, дети которой стали обучаться пению и игре на музыкальных инструментах у приезжих немецких и итальянских музыкантов. Некоторые дамы неплохо играли на клавесине (княжны Черкасская и Кантемир, графини Головинны), а вельможи Меньшиков, Головин, Прокопович заводят у себя оркестры. Появляются первые регулярные концерты. Музыка входит в жизнь высших слоёв общества, распространяется любительское музицирование.

В XVIII веке основным источником музыкальной жизни России было усадебное музицирование. В дворянских домах владельцев крепостных музыкантов создавались театры, хоровые капеллы, оркестры (роговой или камерный). Тогда же появляются крепостные театры, которые сыграли большую роль в становлении русской культуры. Самыми знаменитыми считались театры графа Н.П.Шереметева и А.Р.Воронцова, где было поставлено более пятидесяти опер и исполнено огромное количество инструментальной музыки западноевропейских композиторов. Музыка здесь была уже не только развлечением, но и эстетической культурной потребностью. Много и охотно музицировали и сами дворяне. Часто на музыкальных вечерах рождалось новое произведение: песня или романс, сочинённые любителем-поэтом и любителем-композитором. Ведь «не одними великими композиторами и виртуозами живёт музыка. Она держится и существует её звучанием во всех кругах общества и множеств её безымянных сочинителей, отвечающих на потребности своего круга» (Б.Асафьев).

Тогда же впервые широко распространилась продажа нот. Выбор был весьма широким и мог удовлетворить запросы всех слоёв населения – от любителей народных

песен до театралов. Большой популярностью пользовались сборники танцевальной музыки отечественных композиторов: Жилина, Есаулова, Титова, Трутовского, Бортнянского. Эти салонные миниатюры, простые для исполнения, «образовывали уши публики, готовя их к восприятию более сложных произведений последующих композиторов» (Б.Асафьев). В газетах всё чаще встречаются объявления о концертах русских песен, русской музыки, о концертах русского композитора Д.Кашина.

В произведениях русских писателей XVIII века нередко можно найти зарисовки домашнего музицирования. Например, в пьесе Лукина «Награждённое постоянство» встречаем следующий диалог:

Иван (слуга): Клавесинист, сударыня, в зале Вас ожидает ...

г. Старосёлова: Поди, Клеопатрушка, протверди урок свой ...

В «Ябеде» В.В.Капниста дочь чиновника поёт и играет на арфе гостям. Юноша Денис Фонвизин пишет из Петербурга родным: «... все те миноветы, которые играют в маскарадах, и я играю на своей скрипке пречудным мастерством. Да, нынче попалась мне на язык русская песня, которая с ума нейдёт: «Из-за лесу тёмного» ... И теперь я пел; а натвердил её у Елагиных. Меньшая дочь поёт её ангельски» (11,331). Семнадцатилетняя Е.Р.Дашкова (будущий директор Академии наук и председатель Российской Академии) проводит время «в обществе клавесина и библиотеки» (5,10).

Одним из излюбленных развлечений при дворе и в помещичьих усадьбах было исполнение крестьянских песен. Народное творчество бытовало во всех слоях русского общества. Большое удовольствие музыкантам-любителям доставляло пение хором, пусть и небольшим, духовных произведений.

В XVIII веке зарождаются первые творческие сообщества, кружки интеллигенции, члены которых объединялись вокруг какой-либо выдающейся личности. Наиболее значительным для русской музыкальной культуры был кружок, собиравшийся в доме Н.А.Львова – поэта, автора оперных текстов, архитектора, собирателя народного творчества, знатока античной и современной европейской культуры, изобретателя, музыканта-любителя. Кроме постоянных членов кружка: Г.Р.Державина, В.В.Капниста, И.И.Хемницера, М.Н.Муравьёва, частыми гостями были многие писатели, поэты, музыканты. Здесь всегда звучала музыка, в особенности часто – русская народная песня. Страстный поклонник народного музыкального творчества Н.А.Львов в содружестве с Я.Б.Прачем издали сборник песен, предназначенный любителям музыки. В него входили как русские народные песни, так и песни из российских опер и комедий, написанных композиторами XVIII века, а также украинские, цыганские песни, которые становились всё более популярными; их распевали любители музыки под аккомпанемент гитары и фортепиано.

В XIX веке домашнее музицирование входит в быт и приобретает более массовый, демократический характер. Рядом с великосветскими салонами возникали музыкальные кружки и собрания в слоях среднего и мелкопоместного дворянства, в интеллигентской, «служилой» среде.

Настоящим культурным центром Москвы 20-х годов был дом братьев Вильегорских. С отроческих лет и Михаил, и Матвей вместе с отцом играли в струнном квартете. Эти частые музицирования мальчиков Вильегорских, когда исполнялись произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена, как бы подготовили более поздние «собрания» высокопрофессиональных музыкантов в их домах в Москве и Петербурге. Почти каждую неделю братья устраивали концерты, в которых принимали участие как профессиональные музыканты, так и любители. Их дом посещали такие знаменитости, как: Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Шуман, П.Виардо-Гарсиа, а в своём имении Фатеевка М.Вильегорский разворачивает широкую концертную деятельность. За четыре месяца здесь прошло 33 концерта, в которых выступали и сами братья, прекрасные музыканты, и их соседи – помещики, вольнонаёмные и крепостные музыканты. «Едва ли можно

встретить в России что-либо, подобное сим концертам, где бы соединились и выбор сочинений, и достоинство музыкантов, и точность исполнения ...», – пишет В.Ф.Одоевский в 1824 г.

Своеобразными «академиями изящных искусств» на дому были музыкальные салоны В.Одоевского, З.Волконской и других. Знамениты были «четверги» Вельтмана, у которого можно было увидеть весь цвет литературной и артистической Москвы. Занимались на этих вечерах не светскими разговорами или городскими сплетнями о московских красавицах, здесь читали стихи или новую, только что вышедшую повесть, слушали недавно сочинённую композитором пьесу, обсуждали пути развития отечественной культуры и искусства. Часто концерты устраивались силами детей и молодёжи.

О музыкальных вечерах у А.Дельвига, где он сам исполнял песни и романсы, а на фортепиано играла его жена и гости, оставил воспоминания А.С.Пушкин в стихотворении «Признание»:

И Ваши слёзы в одиночку
И речи в уголку вдвоём,
И путешествие в Опочку,
И фортепиано вечером.

Домашнее музицирование описал И.С.Тургенев в романе «Дворянское гнездо». Центральное место в исторически правдивых зарисовках музыкального быта рядовой дворянской семьи занимают образы пианистов-любителей: это юная Леночка, разучивающая гаммы со старым учителем музыки Христофором Теодором Леммом; Елизавета Михайловна, учившаяся, как и множество русских девушек, игре на фортепиано, исполняющая в четыре руки с Паншиным произведения Бетховена; это и Варвара Павловна, одарённая и хорошо подготовленная пианистка, которая могла исполнить произведения Тальберга, Герца, И. Штрауса, затем спеть «арию из Лючии и кокетливо сказать французскую ариеттку».

Большой известностью пользовались музыкальные собрания в среде учёных. Выдающийся терапевт, профессор Медико-хирургической академии С.Боткин был большим поклонником музыки, неплохо играл на виолончели. В своей квартире он устраивал по субботам музыкальные вечера, на которые собирались учёные, литераторы, музыканты. Молодые учёные Д.И.Менделеев, А.М.Бутлеров, И.М.Сеченов, А.П.Бородин, совершенствовавшиеся в науках в Гейдельберге, свободное время отдавали концертам, оперным спектаклям, но главным образом, домашнему музицированию.

Творческое содружество страстных любителей музыки: М.Балакирева, профессора инженерной академии Ц.Кюи, военного офицера М.Мусоргского, учёного-химика А.Бородина и морского офицера Н.Римского-Корсакова составило славу нашего Отечества. Они собирались раз в неделю «помузыканить». Играли произведения классиков и свои сочинения, обсуждали, спорили, поддерживали друг друга. В творческом общении формировалось мастерство будущих композиторов, определялась идейная направленность искусства великих русских музыкантов. Этот факт ещё убедительнее подтверждает мысль о том, что только в культурной творческой музыкальной среде возможно появление гения. Так, большую роль сыграло домашнее музицирование в становлении композиторского дарования С.Прокофьева. Его мать была неплохой пианисткой и часто устраивала домашние концерты с участием всех членов семьи. А силами родных и крестьян в имении Раевских была поставлена первая опера маленького Серёжи.

Революция 1917 г. во многом изменила музыкальный быт России. Эмигрировала большая часть интеллигенции, музыкантов, композиторов, и традиции домашнего музицирования были почти утрачены. Сохранились лишь небольшие очаги, которые не дали угаснуть этому виду музыкальной деятельности. Так, в семье Шостаковичей музыка

была желанной гостьей. Этому способствовала и пианистка-мать, и любитель пения – отец. На музыкальных вечерах в этом доме исполнялись романсы, песни и даже опера П.И.Чайковского «Евгений Онегин». А у соседа Шостаковичей, инженера по профессии, устраивались вечера камерной музыки, где исполнялись квартеты и трио Гайдна, Моцарта, Бетховена, Бородина, Чайковского.

Большой вклад в дело музыкального просветительства в Советской России внёс А. Луначарский, по инициативе которого были национализированы консерватории, созданы музыкальные школы и техникумы. Но и они не способствовали возрождению традиций домашнего музицирования, так как обучение всех детей велось по единой программе, направленной на профессиональную ориентацию. В поисках новых форм и методов музыкального обучения и воспитания большую роль сыграла деятельность В.Н.Шацкой, которая с группой единомышленников образовала колонию «Бодрая жизнь». Значительное место в деятельности этого заведения занимало искусство: музыка, живопись, театр. По субботам в колонии устраивались музыкальные вечера. Приглашались все учащиеся, желающие поиграть в четыре руки, проаккомпанировать, просто сыграть, что знают. Исполнение музыкальных произведений сопровождалось рассказом о композиторах и их творчестве.

Большой интерес представляет и опыт работы Ленинградской ДМШ №1, под руководством директора С.С.Ляховицкой. Среди новых форм – классные собрания, в которых читали сообщения, доклады педагогов и учащихся, обсуждали события музыкальной жизни, играли музыкальные произведения, пели, танцевали, аккомпанировали себе или друзьям, играли собственные сочинения. Затем всё услышанное обсуждали с детьми. Педагогами школы были изданы сборники для домашнего музицирования, которые включали в себя фортепианные переложения песен разных народов, отрывки из опер, балетов, симфонических произведений. Этими методами достигалась главная цель музыкального воспитания – выработать навыки, а затем и потребность в самостоятельном музицировании.

Первым популярным практическим пособием по овладению навыками такого рода деятельности стал сборник М.Баренбойма «Путь к музицированию», затем появились книги, сборники нот, методики и школы аналогичной направленности. Среди наиболее интересных: книга А. Клёнова «Там, где музыка живёт», цель которой – «помочь родителям в музыкальном воспитании ребёнка, в организации семейных музыкальных вечеров, в создании домашних фонотек» (6,3); методики Т.Л. Беркман, Л.Г.Арчажниковой, Т.Смирновой. В нотных сборниках Т.Смирновой предлагается так же и обширный репертуар для домашних концертов.

В Норильском колледже искусств автором статьи был организован цикл концертов «Традиции домашнего музицирования». Его цель – ознакомить учащихся, их родителей и просто слушателей с этим видом музыкальной деятельности в Западной Европе и в России, а также предпринять попытку возрождения этих традиций на современном этапе. В этом цикле были проведены концерты: «Традиции домашнего музицирования в семье И. С. Баха», «Шутки папаша Гайдна», «Шубертиада», «Вечер старинного русского романса», «Вечер семейного ансамбля», «Что такое джаз?» В концертах принимали участие преподаватели, учащиеся колледжа и их родители. Эти концерты носили просветительский характер и являли собой пример творческого общения и времяпрепровождения.

Литература:

1. Алексеев А.Д. «История фортепианного искусства». – М., «Музыка», 1988 г.
2. Асафьев Б.В. «Русская музыка XX и начала XXI вв.» 2 изд. – Л., «Музыка», 1979 г.
3. Георгиева Т. С. «Русская культура: история и современность». – М., «Юрайт», 2000 г.

4. Гордеева Е.М. «Композиторы Могучей кучки». – М., «Музыка», 1985 г.
5. Дашкова Е.Р. Записки, 1743-1810 г.г. – Л., 1985г..
6. Клёнов А.Ш. «Там, где музыка живёт». – М., «Педагогика»,1985г.
7. Краснобаев Б. И. «Очерки истории русской культуры XVIII в.». – М., «Просвещение», 1987г.
8. Михайловская Н.М. «Музыка и дети». – М., «Сов. композитор», 1977г.
9. Музалевский В. И. «Русское фортепианное искусство XVIII в. – первой половины XIX вв.». – Л., 1961г.
10. Рыцарева М. Г. «Русская музыка XVIII в.». – М., «Знание», 1987г.
11. Скопечная А.Д. «Горжество муз». – М., «Советская Россия», 1989г.
12. Фонвизин Д.И. Собрание сочинений. – М., Л., 1959г., - т.2