

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ИКМО ГОРОДА КАЗАНИ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №2» города Казани

Методическая разработка на тему:

**«ВИОЛОНЧЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК МОЩНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРНОГО КОДА ЧЕЛОВЕКА»**

Концертмейстер
Высшей квалификационной категории
Н.В. Голубева

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВВЕДЕНИЕ.....	3
I. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИСКУССТВА ВИОЛОНЧЕЛИ	
	4
II. РУССКАЯ И СОВЕТСКАЯ ВИОЛОНЧЕЛЬНАЯ ШКОЛА.	
	6
III. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД – ПРЕДПОСЫЛКА К УСПЕХУ	
	10
IV. ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ	
	12
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	14

ВВЕДЕНИЕ

Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества...

Василий Александрович Сухомлинский

Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи.

(Аристотель)

Один из основных показателей развития общества людей – это его духовно-нравственное состояние. Воспитание высоких моральных качеств, хорошее образование, приобщение к культурным ценностям – все это закладывается в детстве, в семье и школе.

Как человек, более 40-лет работающий в музыкальной школе, могу с уверенностью утверждать, что музыкальное образование как никакое другое способно повлиять на формирование личности очень глубоко, закладывая фундамент мировоззрения и культуры на всю жизнь. Музыка помогает «разбудить» нравственные силы, развить их, и впоследствии это убережет подрастающего ребенка от бескультурья, жестокости и других негативных и опасных проявлений действительности.

В шедеврах мировой музыкальной культуры воплотились высокие устремления души, идеалы добра, красоты. Это остается на века с нами и служит эталоном культуры для всего человечества.

Несколько не умаляя фактор влияния на личность человека других сфер культуры, таких как изобразительное искусство, литература, кинематограф и т.д., считаю, что все-таки именно музыка более всего влияет на душу и чувства человека.

В связи с этим хочется привести высказывание великого И.С. Баха:
«Цель музыки – трогать сердца».

I. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИСКУССТВА ВИОЛОНЧЕЛИ

Музыка окружает человека везде. С давних пор создавая инструменты, он стремился не только к тому, чтобы имитировать звуки природы, но и передавать свое настроение. Инструменты очень разные и по звучанию, и по средствам выразительности, и по степени сложности исполнения на них. Некоторые максимально приближаются к человеческому голосу, и это, конечно, струнные инструменты – скрипка, альт и виолончель.

Как концертмейстер в классе виолончели я убеждена, что именно этот инструмент лучше всего передает чувства и эмоции. Не зря польский композитор Кшиштоф Пендерецкий сказал: «Виолончельный звук – это большая красота, потому что ни у одного другого инструмента нет такого объема и возможностей».

Виолончель появилась в 16 в. и сначала применялась как басовый инструмент для сопровождения пения или в ансамбле с более высоким инструментом. Существовали многочисленные разновидности виолончели, отличавшиеся по размеру, по количеству струн и строем.

Каждая струна виолончели имеет свою собственную окраску звука. Низкий регистр соответствует низкому мужскому голосу *bassa profundo* и обладает большой полнотой звука, в этом регистре обычно хорошо звучит музыка драматичная, таинственная. Более высокие регистры имеют звучание гибкое и чувственное. Овладеть искусством игры на виолончели не просто и даже, пожалуй, сложнее, чем на скрипке.

С момента появления этого прекрасного инструмента музыканты оценили его возможности и постепенно стали использовать в качестве сольного инструмента. Этому также поспособствовали великие итальянские мастера – Амати, Гварнери, Страдивари, Бергонци, Монтаньяно и др., создавшие классическую модель виолончели. Их инструменты, обладающие удивительно красивым «бархатным» звуком, не превзойдены до сих пор.

Окончательно виолончель утвердилась как один из важнейших концертных инструментов в 20 в. Огромную роль в этом сыграл выдающийся музыкант - Пабло Казальс.

Пабло Казальс испанский виолончелист, дирижер, композитор, музыкально-общественный деятель. В истории виолончельного искусства его имя знаменует собой новую эпоху, черты которой – яркое развитие художественного исполнения, раскрытие богатых выразительных возможностей виолончели, расширение репертуара.

На своих концертах Казальс исполнял произведения И.С. Баха, Л. Бетховена, Р. Шумана, И. Брамса, А. Дворжака и др. классиков. Его прогрессивные взгляды оказали огромное воздействие на музыкально-исполнительскую культуру 20 века.

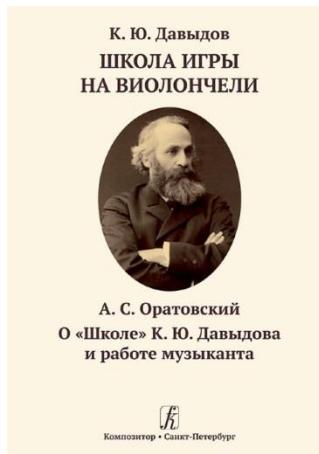

П. Казальс организовал первый в Барселоне симфонический оркестр, «Рабочее музыкальное общество», музыкальную школу, музыкальный журнал и воскресные концерты для рабочих, чем способствовал музыкальному просвещению его родной Каталонии. Паблу Казальсу также принадлежит инициатива организации фестивалей в Прадо и Сан-Хуане, где выступали выдающиеся музыканты из разных стран. Он автор различных оркестровых, хоровых и камерно-инструментальных произведений, пьес для виолончели.

II. РУССКАЯ И СОВЕТСКАЯ ВИОЛОНЧЕЛЬНАЯ ШКОЛА.

Русская классическая виолончельная школа зародилась в эпоху М. И. Глинки, а оформилась в стройную систему, когда жили и творили П.И. Чайковский и композиторы «Могучей кучки». Основателем ее считается Карл Юльевич Давыдов, чье высокохудожественное искусство привлекало внимание подлинных любителей музыки. Исполнительское мастерство Карла Давыдова и его последователей основывалось на искренности и задушевности, глубине передачи чувств.

Будучи профессором Петербургской консерватории, Давыдов воспитал множество первоклассных музыкантов: А. Вержболович, А. Брандуков, С. Козолупов, Л. Ростропович и многие другие. Давыдов очень много концертировал в стране и за рубежом, как сольно, так и в ансамблях с выдающимися музыкантами того времени, такими как Н.Г. Рубинштейн, Г.И. Венявский, А.Н. Есипова, Х.Г. Бюлов, А.И. Зилоти и другими.

Ему принадлежит ряд сочинений, исполняющихся и поныне. Основной своей педагогической задачей Давыдов считал подготовку большого количества профессиональных педагогов, которые содействовали бы распространению музыкального искусства и правильных методов обучения.

В связи с утверждением виолончели как концертного инструмента многие русские, а впоследствии советские композиторы сочинили множество произведений для этого инструмента, которые вошли в репертуар знаменитых музыкантов.

П.И. Чайковский (Вариации на тему Рококо, Ноктюрн, Pezzo capriccioso и другие), А.Г. Рубинштейн (Мелодия и Сонаты), А.К. Глазунов (Элегия и др. пьесы), С.В. Рахманинов (Соната, Романс, Прелюдия) С.С. Прокофьев (Соната, Баллада), Д.Д. Шостакович (Концерт, Соната), А.И. Хачатурян (Концерт-рапсодия), А.Г. Шнитке (Концерт, Соната, пьесы).

Святослав Кнушевицкий. Ученик С. Козолупова в Московской консерватории, победитель первого всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. Его исполнение отличало певучее звучание и высокая виртуозность. Ему посвятили виолончельные концерты Н. Я. Мяковский, А. И. Хачатурян, Р.М. Глиэр.

Мировую известность получило трио, в котором вместе с Кнушевицким играли Лев Оборин и Давид Ойстах, в этом составе были записаны все фортепианные трио Ф. Шуберта и Л. Бетховена. Профессорско-преподавательская деятельность проходила в Московской консерватории, был заведующим кафедрой виолончели и контрабаса.

Даниил Шафран, народный артист СССР. Воспитанник Ленинградской консерватории по классу Александра Яковлевича Штремера, первые уроки получил у своего отца. В возрасте 14 лет завоевал 1 премию на всесоюзном конкурсе. Его игра отличалась тонкой поэтичностью, артистизмом, яркой

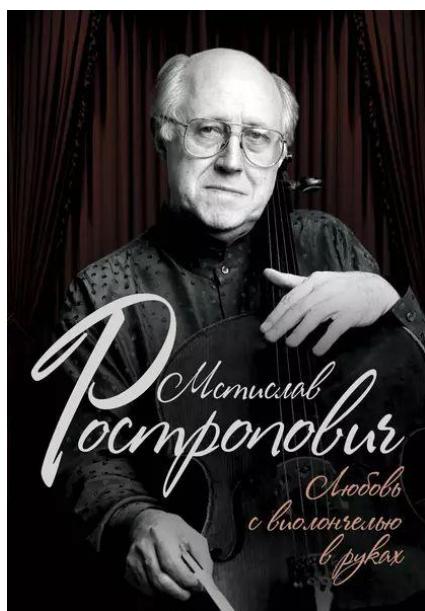
виртуозностью, уникально певучим звуком. Объездил с гастролями всю Европу, США, Японию, страны ближнего Востока и Латинской Америки.

В его репертуаре были и классические произведения, и современные.

Д. Шафран, наряду с исполнительством, много времени уделял и преподавательской деятельности, давал мастер-классы во многих странах, был председателем жюри на различных международных конкурсах.

Мстислав Ростропович, советский виолончелист, педагог, дирижер, композитор, общественный деятель. Концертная деятельность его охватывала весь Советский Союз и многие страны мира. Его искусство привлекало большим диапазоном выразительных возможностей, разнообразием репертуара, новой оригинальной трактовкой классики. В 60-х годах им были осуществлены не имевшие аналогов масштабные концертные циклы, представлявшие собой широкую панораму виолончельной музыки, написанной композиторами разных стран.

Искусство М. Ростроповича повлияло на появление сочинений для виолончели в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, где ранее интерес к этому инструменту практически отсутствовал.

В 1962 году на фестивале, посвященном музыке Дмитрия Шостаковича, М.Л. Ростропович впервые встал за дирижерский пульт.

Через 6 лет под руководством М. Ростроповича были осуществлены постановки опер «Евгений Онегин» и «Война и мир» в Большом театре.

Педагогический опыт работы в Московской и Ленинградской консерваториях отмечен продолжением традиций своих преподавателей – Семёна Матвеевича Козолупова и своего отца Леопольда Витольдовича Ростроповича.

Мстислав Леопольдович Ростропович активно занимался правозащитной деятельностью, за что был награжден премией им. Альберта Швейцера.

Наталия Гутман, советская российская виолончелистка, Народная артистка СССР, профессор. В творчестве Н. Гутман сочетаются сольный, камерный и симфонический репертуар – от музыки эпохи Возрождения до сочинений современных композиторов.

Многие выдающиеся композиторы современности, такие как С. Губайдуллина, Э. Денисов, посвящали ей свои сочинения. Особые творческие узы связывают ее с Альфредом Шнитке, не раз доверявшем ей первое исполнение своих произведений.

Наталия Григорьевна Гутман ведет обширную и разнообразную деятельность в России и странах Европы. Она в течение 10 лет руководила фестивалем «Берлинские встречи», была участницей фестивалей в Финляндии и России.

Наталия Николаевна Шаховская, Народная артистка СССР, профессор. Представительница советской виолончельной школы Н. Шаховская – последовательница традиций своих наставников С. Козолупова и М. Ростроповича. В ее репертуаре практически вся классическая сольная и ансамблевая литература для виолончели.

Ей посвящены произведения С. Губайдулиной, Л. Книппера, Н. Сидельникова. Среди ее учеников в Московской консерватории и Высшей школы музыки королевы Софии (Испания) К. Родин, С. Судзиловский, С. Аттертон (Франция), Д. Вейс (Чехия) и многие другие концертирующие виолончелисты.

Н. Шаховская проводит мастер-классы в России и во многих зарубежных странах. Она член жюри многих конкурсов – им. П.И. Чаковского, «Пражская весна», им. М. Ростроповича в Париже и др.

Наталья Шаховская, являясь страстным педагогом, основала уникальную школу виолончели, притягивающую учеников со всего мира.

III. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД – ПРЕДПОСЫЛКИ К УСПЕХУ

Начав работать концертмейстером в музыкальной школе, я столкнулась, да и по сию пору сталкиваюсь с нежеланием родителей отдавать своих детей учиться в класс виолончели. Некоторые даже и не знают, что это за инструмент. Поэтому с первых уроков мы с преподавателем знакомим с инструментом, его звучанием и его историей.

Конечно, любой инструмент хорош для развития ребёнка, в том числе и для повышения уровня интеллекта, и для укрепления здоровья. Важно, найти индивидуальный подход к ребёнку, который позволяет не только не потерять интерес в процессе обучения, а развивать талант каждого.

Эмоциональный интеллект требует с раннего детства ежедневных впечатлений, внимания, наблюдательности, усердия со стороны родителей, преподавателей и важную роль в этом процессе играет концертмейстер, создавая музыкальную ауру. Мелодии оказывают влияние на человека не только благодаря их восприятию. Звуковые волны создают определенную вибрацию. Она физически воздействует на отдельные органы и здоровье организма в целом.

Деятельность пианиста-концертмейстера в детской школе искусств не ограничивается только ролью аккомпаниатора, но и предполагает более широкие аспекты взаимодействия с детьми в процессе творческой ансамблевой деятельности.

Концертмейстер и педагог помогают знакомиться ребенку с прекрасным миром музыки, открывать его новые грани, развивать музыкальность, навыки игры и эстетический вкус.

Наши ученики очень много выступают на разных концертах, и в своей школе, и на творческих площадках города. Мы даем концерты для ветеранов, инвалидов, учащихся общеобразовательных школ – и везде нам рады, и везде слышим слова искренней благодарности. Кроме того, мы с учениками часто посещаем концерты в нашем городе.

Казань – крупный культурный центр, сюда приезжает много выдающихся исполнителей, проходят фестивали, конкурсы. Мы рады, что и родители приветствуют такие мероприятия, ведь они тоже повышают свой культурный уровень вместе с детьми.

Мне очень повезло с учителями. И в школе, и в училище я учились у выпускников Казанской консерватории, талантливейших музыкантов и, на мой взгляд, просто гениальных преподавателей.

Перед нами ставилась задача не только развивать виртуозную технику исполнения, но, главное, добиваться глубокого, насыщенного звука, стремиться к саморазвитию, искать яркие образы. Все это я стараюсь передать нашим ученикам.

IV. ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ

Свою педагогическую и концертмейстерскую деятельность я начала в той же школе, где и училась – и вот работаю в ней уже больше 40 лет.

За это время я выпустила более 80 учеников, из которых 16 продолжили обучение в Казанском музыкальном колледже, Консерватории, Педагогическом институте, Институте культуры. Я счастлива, что смогла передать свою любовь к Музыке ученикам.

В заключение хотелось бы сказать, что музыкальное воспитание, которое закладывают учителя и концертмейстеры музыкальных школ, всегда сохраняло и сохраняет лучшие традиции русской, да и мировой культуры.

В этом – сохранность общей культуры нашего народа, его нравственного потенциала, его моральной устойчивости и залог стремления к добру и счастью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. История зарубежной музыки. Вып. 2. М., 1974. Левик Б.В.
2. История зарубежной музыки. Изд. 3. М., 1977. Конен В.
3. История виолончельного искусства Izd. Muzyka, 1965. Гинзбург Л.С.
Русская классическая виолончельная школа
4. Пабло Казальс. Izd. Muzyka, 1966. Гинзбург Л.С.
5. От истоков до наших дней // Московская консерватория. 1866 – 2006 //
Биографический энциклопедический словарь. – М., 2007 Гайдамович
Т.А., Козолупова Г.С.