Кононенко Ирина Витальевна,

МКУДО Детская школа искусств № 2 Артёмовского городского округа Приморского края

Сценарий тематического концерта
из цикла «Портреты композиторов. А.Ф. Гедике».

Добрый день, дорогие друзья!

Сегодня наша встреча посвящена творчеству А.Ф. Гедике – известного русского композитора, пианиста, педагога, органиста, основателя русской органной школы.

В год празднования юбилея композитора, 140-летия со дня рождения, в нашей школе были проведены конкурсы на лучшее исполнение произведений Гедике в классах специального и общего фортепиано. Поэтому в нашем концерте примут участие не только пианисты, но также учащиеся классов сольного пения и народных инструментов, которые обучаются по предмету общего фортепиано.

Знакомство с произведениями Александра Гедике для многих музыкантов сводится к изучению этюдов и пьес из репертуара юного пианиста. Однако творческое наследие композитора весьма значительно: 4 оперы, множество симфонических, органных, фортепианных сочинений, концерты и камерные произведения, романсы, обработки русских народных песен.

И начинаем мы наш концерт с выразительного звучания русской народной мелодии.

«Русская народная песня». Концертный номер.

Родился и жил композитор в Москве. Предки его были родом из Германии. Прадед А. Гедике был органистом католической церкви в Санкт-Петербурге и ректором немецкого драматического театра. Дед был преподавателем хорового пения в Москве и служил органистом московской католической церкви. Отец служил органистом в той же церкви, а также работал пианистом в оркестре Большого театра и преподавал в Московской консерватории фортепиано.

В своих воспоминаниях композитор писал: «Музыка занимала в нашей жизни большое место. К отцу, служившему в Большом театре, постоянно приходили музыканты, готовившиеся к конкурсу, и мы внимательно их слушали. Тут бывали скрипачи, виолончелисты, духовики. Невольно мы изучали звучание и свойства того или иного инструмента. Отец был хорошим пианистом, мы всегда с интересом слушали его игру, особенно любили мы Шопена».

При такой богатой музыкальной родословной Александру не пришлось задумываться о своём профессиональном будущем.

В 10 лет он уже подменял отца за органом на церковных службах, играл на фортепиано и виолончели в домашнем ансамбле, занимался переложением пьес для домашнего ансамбля, сочинял музыку.

«В лесу ночью». Концертный номер.

Когда А. Гедике сочинял музыку для детей, он как бы перевоплощался в них, старался в своём воображении жить их интересами. Пьеса, которая сейчас прозвучит, в оригинале называется «этюд», то есть, упражнение. Но С. Кондольский услышал в ней другой образ.

«Дразнилка». Концертный номер.

В 1898 г. А. Гедике окончил Московскую консерваторию. А в 1900 г. участвовал в Рубинштейновском конкурсе в Вене как пианист и композитор, в котором завоевал премию за свои сочинения, а также был удостоен почётного отзыва как исполнитель. Его игра отличалась полным красивым звуком, безукоризненным техническим мастерством, точным ритмом.

Сейчас вы услышите пьесу под названием «скерцо», что в переводе с итальянского значит шутка. В весёлой по характеру, причудливой музыке вы услышите игривые переклички мотивов, которые как бы перепрыгивают из одного регистра в другой.

«Скерцо». Концертный номер.

В 1909 г. А. Гедике уже профессор Московской консерватории по классу фортепиано. Он был замечательным педагогом. В нём сочетались доброжелательность и строгость, деликатность и требовательность. Он был невероятно добр. Знаменитое его высказывание: «Ну, это совсем плохо! Четвёрка!» - вошло в историю.

«Осенний дождик». Концертный номер.

Многим пьесам А. Гедике подходит выражение «краткость – сестра таланта». Сейчас прозвучит небольшая, но очень яркая и ёмкая по содержанию пьеса.

«Пьеса». Концертный номер.

Богатая педагогическая практика А. Гедике послужила поводом к созданию большого количества пьес для начинающих музыкантов. Их яркий выразительный музыкальный язык понятен и близок детскому восприятию. До сих пор эти миниатюры относятся к лучшим в школьном репертуаре. Одна из них -

«Вальс». Концертный номер.

Часто произведения А. Гедике не имеют программного названия. Композитор представляет их как этюды или пьесы, давая ученикам возможность пофантазировать, самостоятельно найти музыкальный образ. Так одна из пьес А. Гедике превратилась в «Приключения Снеговика-почтовика».

«Приключения Снеговика-почтовика». Концертный номер.

С 1919 г. А. Гедике заведует кафедрой камерного ансамбля. Камерный ансамбль - это совместная игра музыкантов на различных музыкальных инструментах. Чтобы руководить таким классом, надо знать основные приёмы игры на многих инструментах и, кроме того, умело объединять их. Работа такого педагога похожа на работу дирижёра в оркестре, и с ней А. Гедике справлялся безукоризненно. Ведь он был неутомимым тружеником: сочинял и занимался на инструменте ежедневно, не ожидая «подходящего настроения», как некоторые люди искусства подолгу ждут свою музу. Поэтому композитор многое успевал сделать. Современники также отмечали его пунктуальность, шутили, что по нему можно было проверять часы.

«Гроза». Концертный номер.

С 1920 г. А. Гедике ведёт класс органа в Московской консерватории, а вскоре и возглавляет кафедру органа.

«Любовь к Баху, произведения которого А. Гедике так много и так вдумчиво исполнял, была причиной, благодаря которой ему удалось написать целый ряд превосходных произведений для органа», - вспоминал известный пианист и педагог Генрих Нейгауз. Сам А. Гедике называл музыку Баха вечно юной, полной жизни и огня, радостной и глубокой, созерцательной и возвышенной. В баховских традициях им написан ряд фортепианных пьес. В их числе инвенция, небольшое по размеру полифоническое произведение. Слово это в переводе означает «выдумка, изобретение». По мысли Баха, изучение инвенций должно привить учащимся серьёзное отношение к музыке и помочь выработать красивый певучий звук.

«Инвенция». Концертный номер.

Органное творчество А. Гедике было тесно связано с органом Большого зала Московской консерватории. Композитор одним из первых оценил уникальные возможности этого инструмента. На нём в возрасте 45 лет он сыграл свой первый сольный концерт, положив начало традиции органных вечеров в консерватории. Композитор поставил задачу – привлечь внимание публики к этому величественному инструменту, а также к богатейшему органному репертуару. В таких концертах принимали участие признанные музыканты, в них звучали произведения не только таких гениев органной музыки, как И.С. Бах, но и транскрипции для органа сочинений Вагнера, Грига, Шопена, Дебюсси, Бородина, Чайковского.

Александр Гедике вырастил целую плеяду музыкантов – исполнителей, которые достойно продолжили традиции московской органной школы.

«Ночные дозоры». Концертный номер.

Несмотря на то, что А. Гедике был приверженцем полифонической музыки, он всегда был открыт для восприятия новых музыкальных идей. Он поддерживал талантливых молодых композиторов, ему нравилась музыка Прокофьева, Шостаковича. Единственное, чего не любил мастер, так это вычурности и легкомыслия в музыке, а в исполнении не признавал резкости.

«Миниатюра». Концертный номер.

Музыка А. Гедике наполнена разными образами, часто противоположными, контрастными. Она с первых звуков захватывает внимание слушателя и удерживает его до конца.

«Пьеса». Концертный номер.

Вообще, в жизни А. Гедике был мягким, впечатлительным человеком, всегда беспокоился о друзьях, знакомых, помогал им, чем мог. В его квартире жили кошки, собака, а на улице он часто подкармливал птиц. Мягкий характер композитора отражен в его музыке.

Сейчас вы услышите пьесу с поэтичным названием «Баркарола», что в переводе с итальянского означает «песня лодочника». Появились такие песни в прекрасном итальянском городе Венеция, который построен на многочисленных островах. Улицы его – это водные каналы, по которым бесшумно скользят лодки – гондолы, перевозящие людей и грузы, а лодочники – гондольеры поют в такт покачивающейся на волнах лодке прекрасные по красоте песни. Инструментальные баркаролы также мелодичны и спокойны.

«Баркарола». Концертный номер.

Генрих Нейгауз так написал об А. Гедике в своей книге воспоминаний: «Как композитор Гедике никак не принадлежал к «потрясателям основ», новаторам и дерзателям, но он так благородно и спокойно шёл по путям, на которые вступила музыка до него, что многие из его лучших произведений продолжают доставлять любителю и знатоку музыки искреннее удовольствие и радость».

В завершение концерта прозвучит пьеса, которую творческий дуэт в составе Май Дарьи и Удовенко Анастасии назвал «На ярмарке».

«На ярмарке». Концертный номер.

Наш концерт окончен. Надеемся, что вы, дорогие слушатели, получили заряд положительных эмоций и незабываемые музыкальные впечатления.

Спасибо за внимание. Мы всегда рады видеть вас в нашем уютном зале.

До новых встреч!