Республика Татарстан. Ютазинский район. П.г.т. Уруссу.

МБУ ДО «Уруссинская ДШИ»

Общешкольный интегрированный музыкально-познавательный вечер

«**Звучащая палитра Софии Губайдуллиной»,**

посвященный 92-летию со дня рождения композитора.

Авторский тематический сценарий подготовила Иванаевская Ирина Викторовна, Заслуженный Работник Культуры Республики Татарстан,

преподаватель высшей квалификационной категории по классу фортепиано МБУ ДО «Уруссинская ДШИ».

Участвуют:

1 фортепианный класс преподавателя Иванаевской И.В. фортепианного отделения УДШИ.

2. художественное отделение УДШИ (старшие классы)

Предмет: фортепиано + изобразительное искусство.

Цель: познакомить с личностью и творчеством крупнейшего композитора ХХ и начала ХХ1 века, с Софией Губайдуллиной.

Задачи: 1. раскрыть своеобразие личности композитора.

2. познакомить с жизнью, творческим почерком и музыкальной философией Софии Асгатовны Губайдуллиной.

3. закрепить навыки аналитического мышления и разбора музыки на слух и расширить рамки эмоционального, художественного восприятия, творческого воображения, музыкального кругозора.

4. Воспитать чувство гордости и уважения к просвещённому роду Губайдуллиных из деревни Байряка Ютазинского района и его самому яркому и талантливому представителю-Софии Асгатовне.

5.закрепить навыки публичного выступления учащихся-пианистов.

Музыкальный материал и оборудование (обеспечение): мультимедийный проектор, экран, ноутбук, презентация, СД – проигрыватель, фортепиано, видео/аудиозапись произведений С.Губайдуллиной.

Тип мероприятия: комбинированный (продолжительность 1,5 академического часа).

Ход мероприятия.

1.организационный момент: установка на работу и доброжелательную атмосферу, концентрация внимания и активизация мышления ребят.

Аудио №1 -Увертюра из к-ф «День ангела»

Ведущий 1 – Добрый вечер! Уважаемые гости, любители и ценители высокого, настоящего искусства! Сегодня в нашей Уруссинской ДШИ необычный вечер – (**слайд №1** Тема)

– музыкальный – и перед вами выступят учащиеся фортепианного класса преподавателя – Иванаевской И.В.

- интегрированный - к нам пришли художники-учащиеся класса преподавателя Ибрагимовой А К.

– и познавательный – посвященный культурному наследию нашего края и 92-летию со дня рождения живого классика ХХ века – композитора Софии Губайдуллиной.

- А эпиграфом к нашему вечеру предпошлю умные слова – послание любимого и уважаемого Софией её отца: «Интеллигенция должна быть музыкально образованной!» (**слайд №2**-отец).

Музыка не всех впускает в свой мир и не всем раскрывает свои тайны. Право на вход в её владения получают те, что приучил себя вслушиваться, вдумываться в неё, чувствовать и творчески осмысливать музыку. И такое чувствование душой, проживание с музыкой происходит на концертах и занятиях в нашей школе искусств.

Поэтому я прошу вас всех сегодня хорошо вслушаться в музыку сердцем и душой, прожить с ней несколько минут вместе, запомнить свои впечатления, ощущения – попробовать как-то проявить свои чувства и образы в собственном творчестве: кто-в своих исполнениях, отзывах, а кто и в картинах…

Ведущий 1. – Давайте начнем с музыки. Пусть сама София Губайдуллина задаст вам первый вопрос:» Что такое музыка?»

Ведущий 2. –* Пьесу **«Загадка»** исполняет на фортепиано… (**слайды №3,4** – фото Губайдуллиной).

Ведущий 1. – Итак, что такое музыка? *– ответы детей.*

А вот, как на этот вопрос ответила София Асгатовна: «С детства я спрашивала себя, что такое музыка? - То, что имеет материалом звук, звучащий мир, а именно вибрации – основа сотворения мира. Получается, что музыка разговаривает с космосом, с божественным творением. Пульсирует жизнь, всё вокруг пульсирует. Всё звучит, а мы просто не слышим, мы невнимательны. Вот, например, если возьмем 2 звука в нижнем регистре фортепиано *(показать, сыграть)* – вы же физически чувствуете пульс определенной скорости. Это звук, который превратился в пульсацию, и выходит, что там, где-то в глубине, мы разговариваем с космосом.

Аудио №2 - «Звуки леса»

Вы тоже звучите, когда выходите в поле, в лес, сбрасываете свою озабоченность. Когда сосредотачиваешься, то все начинает пульсировать, звучать, и происходят вещи невероятные, фантастические – и начинается диалог звучаний. Вот что такое музыка! Всё звучит - предметы, растения, люди, здания, звезды…звучит всякое дерево, всякий цветок, птица, животное … и я тоже звучу! И вот это стремление: услышать себя и мир и из этого сотворить музыку!» **(слайд №5** – с березкой С.Г.)

Ведущий 2. – Вот, например, как моторный, механический процесс ковки металла изобразился в пьесе ***«Кузнец – колдун»** исполняет на фортепиано…

Ведущий 1. – (**Слайд №6** -Черты почерка) Необычайно выразительный, временами жесткий музыкальный язык, яркое волевое начало, обнаженный таинственный трагизм, противопоставление земного и небесного – к творениям уникальной женщины-композитора ХХ века и начала ХХ1 века невозможно остаться равнодушным. (**Слайд №7** – её ноты) Не все принимают и понимают её сочинения, но по-другому и невозможно, ведь она на два шага впереди всех. Она открывает совершенно новые звуковые пространства.

Вед.2 - Откуда же берёт начало этот уникальный гений? Мы, ютазинцы, с гордостью можем назвать великого композитора современности нашей землячкой, ведь своими родословными корнями она уходит в наш край.

Вед.1 - Мало кто знает, что София Агатовна является внучкой знаменитого на Юго-Востоке Татарстана педагога-просветителя, прогрессивно мыслящего имама соборной мечети в селе Байряка Ютазинского района. Дед, Масгут Губайдуллин был **(слайд №8** - дед) продолжателем высокообразованного рода Губайдуллиных, построивших и содержащих на свои деньги комплекс медресе-школ «Губайдия», в котором обучалось более 500 шакирдов – учеников. Интересно, что один из самых высококультурных и образованных людей своего времени, он получил высшее духовное образование в Бухаре, Самарканде и, будучи муллой в Байряках образовал общество мусульман-прогрессистов. Ездил в Петербург, встречался с министром Витте для решения вопросов мусульманского образования. Говорят, дед Софии первым привез в Татарстан американские сельхозмашины: жатки, сеялки, косилки.

Ощущая в себе глубокие, созидательные корни древнего рода, София Асгатовна сказала: «Для меня важно, что я – продолжение рода Губайдуллиных. Психологически очень важно!». Эти прочувственные слова всемирно признанного композитора еще более возвышают её как музыканта- мыслителя, обладающего, как и ее выдающиеся предки «мудростью просвещенных».

Вед.1 - А кто знает, как на местном башкирском и казахских языках переводится слово «Байряка»? – Изобилие! (**Слайд №9** – Байряка) Это старинное село нашего Ютазинского района, возникло примерно в 1580х годах, т.е. в 16 веке! Кто интересуется историей, может побывать в этом селе, увидеть знаменитую медресе, а ныне музей «Губайдия», которая была второй по величине и значимости после Казанской мечети «Мухаммадия». Благодаря предкам Софии, мударисам (т.е. профессорам) Губайдуллы, Ибрагима-назрата и ещё трёх поколений этой семьи село Байряка более чем на 100 лет стало одним из духовных центров Поволжья.

Здесь же, родился отец Софии **(Слайд №10**) – Асгат Масгутович , учившийся в русско-татарской школе, а впоследствии окончивший Московский межевой институт, ставший инженером-геодезистом. На генном уровне высокая тяга к знаниям, целеустремленность, интеллигентная начитанность и образованность передалась и трем его дочкам, сестрам Софии, которые тоже получили хорошее образование (**слайд №11** - семья)

София очень уважала своего отца – татарина, и русскую мать – Феодосию Федоровну Елхову, учительницу начальных классов из Набережных Челнов. «Я очень благодарна моим родителям – говорит София Асгатовна – и просто преклоняюсь перед этой парой, которая пронесла по жизни самый главный феномен – любовь, которую очень трудно сохранить в семье, когда была очень тяжелая материальная жизнь, но главное – сохранили чистоту и честность».

Вед.2 - Сама София родилась 24 октября1931 года в городе Чистополе, но уже в её 7- месячном возрасте семья переехала в столицу Татарстана – Казань.

Самобытное татарское искусство, наряду с великим русским, было той почвой, на которой вырос талант будущего композитора.

Воспитанием детей занималась мама. В то сложное время 30-40-х годов она достойно переносила все тяготы жизни, отказавшись от собственных интересов и всегда оставаясь ответственной, требовательной и достаточно суровой мамой. Это она на скудные средства единственной папиной зарплаты изыскивала все возможности, чтобы непонятным образом со вкусом одеть, накормить детей, позаботиться о здоровье, и, самое главное создать все условия для хорошей учебы. В доме постоянно звучала прекрасная классическая музыка- у них была радиоточка и сделанный папиными руками приемник.

Насколько оправданным было в то голодное время приобретение настоящего рояля, как родители решились, за счет каких лишений, приобрести дорогостоящий инструмент? Вот тогда отец и сказал дочерям, что «интеллигенция должна быть музыкально и художественно образованной!». И как оказалось, именно это приобретение (**слайд №12** - рояль) сыграло решающую роль в судьбе обоих младших детей, ставших впоследствии профессиональными музыкантами.

Кроме этого, знакомство будущего композитора с музыкой началось с гармошки (**слайд №13**- мальчик с гармошкой). Вспоминает сестра Ида: «Мы, три сестры, подолгу бегали на улице. В соседях жил паренек Пашка, который все время играл на гармошке.

Ведущий 2. - * «Пьесу **«Заводная гармошка**» исполняет на фортепиано...

Вед.1 - Вокруг весёлого гармониста роилась детвора и само собой собирались концерты. 5-летняя Сонечка танцевала самозабвенно! А иногда она показывала целые театральные номера, причем все они начинались с коленопреклонённой позы. Эти представления увидели взрослые, поговорили с родителями и те решили, что неплохо было бы дать нам музыкальное образование.»

- Нас с сестрой повели показывать директору музыкальной школы №1 в Казани. Он сказал, что старшую, Иду, он возьмет, а младшая, (в то время) – Сания, пусть подрастет. Что тут началось! Она вцепилась директору в брюки и в слезах стала уговаривать её тоже принять. (**Слайд №14** -С. за роялем) Вот уже когда проявился несгибаемый характер будущей пианистки, которая в последствии, с отличием закончила и музыкальную школу (**Слайд №15** -с классом), и музыкальный колледж, (**Слайд №16** – с Коганом) и Казанскую консерваторию.

Интересная история произошла в военные годы. В Казани бушевал тиф. И однажды Соню забрали в больницу с подозрением на эту инфекцию. У неё началась горячка, а затем наступило состояние, похожее на забытье – прострацию. Это продолжалось несколько месяцев, но медики разводили руками. А потом русская соседка заказала в храме молебен за её здравие. Батюшка поставил условие: позже девочка должна креститься. И, на удивление, Соню выписали уже через несколько дней. Более того, она словно родилась заново! Она переросла свою необщительность, в ней проявились упорство, волевые качества, появились даже спортивные достижения – девочка получила 3 разряд по спортивной гимнастике. И тогда, и позже она придерживалась жесткого распорядка дня, причем режим обязательно включал зарядку и физкультуру. А в 1970 году, в 39 лет, Сания действительно крестилась в Москве, приняв имя София, что значит – «мудрая», а её крестной стала известная пианистка Мария Юдина. Она, как и София считала, что музыка может возводить человека к богу (**слайд №17**, картина «Вдохновение с ангелом»).

Вед.1 - Послушайте, как перекликаются мысли великих творцов – художников. Например, в стихотворении М.Ю.Лермонтова (фрагмент, **Слайд №18**):

Вед.2 - Когда студеный ключ играет по оврагу

И, погружая мысль в какой-то смутный сон,

Лепечет мне таинственную сагу

Про мирный край, откуда мчится он, -

Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе,

И счастье я могу постигнуть на земле

И в небесах я вижу Бога.

Ведущий 1. – Богом, идеалом среди всех композиторов, кумиром для Софии всегда был Иоганн Себастьян Бах(**Слайд №19**). Он всегда, как тот живительный ручей (а фамилия «Бах» и переводится как «ручей») говорит нам про тот мирный, природный край, где живет её творчество.

- Гениальность Губайдуллиной была замечена с ранних лет. (**Слайд №20** – рояль) С появлением дома **рояля**, этого храма клавиш и звуков, появился восторг открытия звукового мира. «Моя сестра садится за клавиши, нажимает педаль, а я, - говорит София, -начинаю импровизировать на струнах под открытой крышкой». Известна, например, детская

Ведущий 2. - **«Полька**» или «**Вариации на татарский народный танец Апипа**» из раннего творчества, которую играют ученики её любимой ДМШ №1 г. Казани (**фрагмент видео**).

Ведущий 1. - Огромную роль в становлении Губайдуллиной, как композитора, сыграла встреча с ректором Казанской консерватории, (**Слайд № 21**) знаменитым татарским композитором – Назибом Гаязовичем Жигановым. Именно по его рекомендации и по совету Салиха Сайдашева отличница-пианистка поступила на композиторский факультет и аспирантуру в Московскую консерваторию (**слайд №22**).

Выслушав её первые ученические сочинения, (**Слайд №23**) великий маэстро Дмитрий Дмитриевич Шостакович пожелал молодому композитору идти её «неправильным путем, держаться своей дороги».

И вот, прокладывая свою тропу, София Губайдуллина (**Слайд №24** – инструменты) продолжает сочинять, экспериментировать со «звуковой материей», в поисках своих неправильных сочетаний композитор даже побывала в Африке и в других разных странах, привезла оттуда неизвестные удивительные музыкальные инструменты, научилась сама играть на них**. (Слайд №25)**

-«Как дочь двух миров, - говорит София Асгатовна, - я живу в музыке одновременно душою Запада и Востока, воспеваю единство Человека и Космоса, неразрывность окружающего нас мира с единым Духом»

Ведущий 2. – Неудивительно **(Слайд №26** – центр) что в её доме на улице Тельмана в центре Казани, где она жила и где ныне располагается музей и Центр современной музыки (**Слайд №27**), находится множество детских картин, где дети рисовали музыку. Это есть музыкальная графика – то есть отображение музыкального произведения в красочных предметных и беспредметных формах. Посмотрите, художники! В них закодирована музыка, выражена способность соощущать, сопредставлять невидимые ощущения в звуках (**Слайд №28**).

Ведущий 1. – Вот сейчас вам, художники, представится возможность послушать музыку Губайдуллиной и попробовать определиться со своим «цветным слухом», который является разновидностью абсолютного слуха. Когда мы слушаем телефон, то ведь сразу узнаем голос говорящего – как-?- по тембру, окраске звучания. Например, дни недели, цифры, оценки от 1 до 5, музыкальные инструменты дети рисовали разным своим, особым, цветом.

А какие картины нарисуете вы? Слушая, например,

* Пьесу «**Дюймовочка**» - в исполнении на фортепиано….

(Очень живописная, выразительная музыка ! Так и слышно, как танцует маленькая, сказочная девочка…) **(Слайд №29** – рисунки)).

Ведущий 1. - А вы знаете, что чем более лучше человек воспитан и образован, тем ярче проявляются его способности, особенно цветной слух? Технари не видят цветных снов, а люди творческих профессий – видят! Однажды в музее, (**Слайд №30**) перед журналистами выступал и представлял свои светомузыкальные фильмы, профессор КАИ, создатель научно – исследовательского института «Прометей» - Булат Галеев. Он пошутил, что на стене висят неизвестные работы художника Кандинского. И что тут началось! – (**Слайд №31)** все стали щелкать фотоаппаратами, просили снять копии… а это были рисунки детей!

- А вам, ребята, слабо вырастить свой талант и дарить его людям? Как многие известные художники нашего края? Слово предоставляется Ибрагимовой А.К. **(слайд** **№32**-картина)

* речь преподавателя Ибрагимовой А.К..

Ведущий 2. Вы, ребята, можете задавать вопросы. А мы продолжаем рассказывать о героине нашего вечера.

София Губайдуллина (**Слайд №33**) – очень востребованный, современный композитор. Автор более 100 симфоний, музыки для театра, кино, мультфильмов. Обладатель множества престижных международных премий и наград мира. Лауреат аналога Нобелевской премии – шведской Королевской Музыкальной премии – и других (всех не перечислить!). Почетный гражданин Казани (**Слайд №34**)), где с 2011 года проводится уникальный фестиваль современной музыки её имени «Конкордия» (афиша) (на одном из которых нам посчастливилось побывать)

-***фрагмент видео** из Казанской консерватории «Всадник на белом коне» - с симфоническим оркестром.

Ведущий 1. – Было время, когда музыка Губайдуллиной была под запретом. Союз композиторов отвергал её сочинения и одно за другим произведения Губайдуллиной попадали в стол без всякой надежды быть услышанными публикой, опубликованными, изданными, и что немаловажно, оплаченными. Ей даже приходилось голодать. Это сейчас её имя широко известно в мире. О ней пишут книги, диссертации, научные труды, посвящают стихи, концерты, фестивали… Симфонические оркестры всего мира выстроились в очереди на написание ею очередного камерного или симфонического шедевра, которое сразу становится классикой (**Слайд №35**-фильмы.).

- А тогда часто выходом из бедственного положения становился кинематограф.

*Аудио «Вальс» из к-ф «Чучело»

Она написала музыку к 27 кинофильмам, среди которых «Чучело», «Вертикаль». Творчество Губайдуллиной знакомо не только высоким ценителям искусства, но и миллионам простых людей. Всем знакомы мультфильмы «Кузнец-колдун», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Человек и его птица», и конечно же, знаменитый «Маугли». Все сразу поверили, что настоящие джунгли должны звучать именно так:

* **Видео «Маугли**»

Ведущий 2. – Конечно, музыка к мультфильму «Маугли», написанная полвека назад, всего лишь маленькая капля в её творчестве, но уже выросло не одно поколение людей, которое, посмотрев в детстве прекрасный мультик, сами того не подозревая, стали поклонниками Софии Губайдуллиной.

Ведущий 1. – Сегодня наш музыкальный вечер идет под традиционной рубрикой «Фортепианная музыка композитора – юбиляра о детях и для детей» проводимой ежегодно учащимися моего класса. В Уруссинской ДШИ, среди пианистов, интерес к творчеству татарских композиторов вообще, и к творчеству Губайдуллиной, в частности, проявляется благодаря участию в различных региональных и республиканских конкурсах. (**Слайд №36** **-муз. игрушки)**

Большим изобилием фортепианных пьес для детей София Асгатовна нас не балует. Всем пианистам известны «Дюймовочка», «Загадка» (Эхо, Наигрыш, Токката, Инвенция, Звуки леса, Песни-Шепталки), пьесы из цикла «Музыкальные игрушки», некоторые из них прозвучали сегодня. Послушаем пьесу

* Аудио «**Медведь-контрабасист и негритянка»**

В этих пьесах – многосложный художественный мир. Так, к циклу «Музыкальные игрушки» она пишет: «Этот сборник я сочиняла как запоздалое посвящение своему собственному детству». Мир ребенка понимается автором как «микрокосмос», который заключает в себе «макромир». Поэтому небольшие пьесы – миниатюры чаще исполняются не только детьми, но и взрослыми, маститыми пианистами, умеющими лаконично, но не просто, по-философски гармонично передать этот мир и его природу. Как вы думаете? – какое название у этой пьесы?

Аудио «Птичка-синичка»

Ведущий 2– Кого заинтересовала детская фортепианная музыка, тот может послушать целиком весь цикл «Музыкальные игрушки» в интернете и составить свое полное впечатление.

- А завершим музыкальную часть нашего вечера простой, красивой **«Песенкой**», которая свободно льется по черно-белым, но таким «цветным» клавишам и звукам в отзвук (**Слайд №37**) прекрасным словам Софии Губайдуллиной: «Быть свободным человеком абсолютно необходимо: независимо от того, выгодно это или нет, необходимо сохранять свои убеждения, увлечения. Свобода – это возможность сполна реализовать свою сущность, прислушаться к себе, к тому, что личности дано в ситуации истории. Как скрипачу, пианисту, чтобы иметь хороший звук, надо иметь свободные руки, так композитору или художнику, или писателю надо иметь совершенно свободную душу».

* **«Песенка»** - исполняет на фортепиано….

Ведущий 1. – Итак, сегодня мы совсем немного прикоснулись к удивительному творчеству гениальной женщины – композитора 20 века и начала 21 века, чья жизнь – это образец служения Музыке. Надеюсь, что все с гордостью также станут поклонниками и счастливы быть современниками нашей землячки, Софии Асгатовны Губайдуллиной**! (Слайд №38)**

(дети-исполнители подходят и по - одному читают **стих:**

1. Как в капле – океан,

2. В мгновеньи– вечность,

3. В звуках –мирозданье.

4. Душа, не зная расстоянья, стремится ввысь!

5. Год, век, сегодня и всегда! -

(все) - София! Мудрость! Красота!

(поклон)

Ведущий 1. – Спасибо за внимание!

(фоном) **– Аудио «Песня без слов**»

Октябрь 2023года.

Ведущая , автор сценария и проведения -

Иванаевская И.В.

Выставка картин – Ибрагимова А К.