

Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № 1»

РЕФЕРАТ

На тему:

«Великие русские музыканты и композиторы – выдающиеся педагоги»

Выполнила:

ученица 3 класса

оркестрового отделения

Семяшкина Эмилия

Преподаватель:

Богданова О.А.

г.Ухта

2024 год

Содержание

| | |
|---|-----------|
| 1. Введение | 3 |
| 2. «Великие русские музыканты и композиторы – выдающиеся педагоги» | 4 |
| М.И.Глинка..... | 4 |
| А.и.Н.Рубинштейны..... | 5 |
| С.И.Танеев | 6 |
| Н.А.Римский-Корсаков | 7 |
| В.И.Сафонов | 8 |
| Д.Д.Шостакович | 9 |
| М.Л.Ростропович | 10 |
| А.Н.Скрябин | 11 |
| Семья Гнесиных | 12 |
| А.И.Хачатурян | 13 |
| Г.Г.Нейгауз | 14 |
| Ю.А.Башмет | 15 |
| А.Ю.Уткин | 16 |
| 3. Заключение | 17 |
| Викторина о педагогах – музыкантах | 17 |
| Музыкальный материал к сообщению | 18 |
| Нумерация и названия слайдов презентации | 18 |
| 4. Список используемой литературы | 19 |

Введение

Музыка – это исцеление, музыка зажигает факел добра и может переустроить и усовершенствовать мир»

М. Ростропович

Прошедший 2023 год в России был объявлен Годом педагога и наставника. Образ педагога имеет большую значимость в жизни каждого ученика. Педагог помогает формировать не только знания и навыки, но и раскрывает потенциал ученика.

Поэтому сегодня хочу Вам рассказать о великих русских музыкантах и композиторах, которые помимо исполнительской, дирижерской и композиторской деятельности посвятили жизнь преподаванию и воспитали множество молодых талантов.

«Великие русские музыканты и композиторы – выдающиеся педагоги»

Конечно, хотелось бы начать с основоположника русской классической музыки.

Михаил Иванович Глинка



М.И. Глинка не только изучил сложное вокальное искусство, но и любил работать с певцами. Благодаря занятиям с М.И. Глинкой расцвело вокальное дарование многих известных вокалистов того времени. Например, Осипа Афанасьевича Петрова, который стоял у истоков русского музыкального театра и вместе с Глинкой заложил его фундамент, именно Петров исполнял партию Сусанина в опере «Иван Сусанин» 293 раза. Благодаря занятиям с М.И. Глинкой расцвело вокальное дарование А.Я Петровой – Воробьевой и А.П. Лоди. Неоценимое значение для развития русской вокальной школы имели занятия Глинки с артистами – участниками постановки оперы «Иван Сусанин». И на родине, и за границей на протяжении 30 лет Глинка обучал сольному пению многих певцов и певиц. Традиции вокальной школы Глинки, пройдя сквозь XIX век, через плеяду композиторов и исполнителей, отразились в мастерстве Шаляпина в мировое явление.

Антон и Николай Рубинштейны



История музыкального образования в России тесным образом связана с именами братьев Рубинштейнов. Антон и Николай Рубинштейны успешно совмещали исполнительскую, композиторскую и преподавательскую деятельность. Благодаря им музыкальное образование в России стало более доступным. Они являются основателями первых в России консерваторий – в Москве и Санкт – Петербурге. Они также создали Русское музыкальное общество.

Оба были одаренными пианистами. Когда певицу Полину Виардо спросили, кто из пианистов «первенствует теперь в Европе?», она ответила: «Не грех ли вам спрашивать? У вас есть дома два лучших пианиста Европы — братья Рубинштейны». Среди самых известных учеников Антона Рубинштейна - выдающийся композитор Петр Ильич Чайковский.

Сергей Иванович Танеев



Ученик Николая Рубинштейна, спустя годы он также возглавил Московскую консерваторию. Под его руководством были разработаны собственные программы обучения, восстановлена практика студенческих оперных спектаклей. Танеев был известен чутким и тактичным отношением к индивидуальности каждого ученика. В числе его воспитанников — прославленные композиторы, дирижеры, педагоги: Глиэр, Гнесина, Рахманинов, Метнер, Скрябин и многие другие.

Николай Андреевич Римский-Корсаков



В 1871 г. композитор был приглашен в Петербургскую консерваторию в качестве профессора теории и композиции, где преподавал классы практического сочинения, инструментовки и оркестровки. За 37 лет работы в консерватории Римский-Корсаков воспитал много талантливых композиторов, среди которых: Михаил Гнесин, Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Александр Глазунов и др.

Впоследствии именем Н. Римского-Корсакова была названа Петербургская консерватория.

Василий Ильич Сафонов



Русский дирижёр, пианист и педагог. Один из наиболее заметных представителей музыкальной культуры России в конце XIX и начале XX веков. Ректор Московской консерватории. Сподвижник П.И. Чайковского.

Свою педагогическую деятельность Сафонов начал в Санкт-Петербургской консерватории, преподавая курс фортепиано. А позже, по поручению руководства Московской консерватории, П. И. Чайковский предложил Сафонову заняться преподаванием фортепиано в Москве.

Из письма П. Чайковского В. Сафонову от 10.07.1885 г.

«Московская Консерватория была бы польщена, если бы Вы сооблаговолили поступить в состав профессуры по фортепьянному классу. В лице Вас Московская Консерватория сочла бы большим благополучием приобрести отличного преподавателя и притом природного русского.»

В. Сафонов принимает предложение П. И. Чайковского и в 1885 году переезжает в Москву. Сафонов был человеком резким и властным и студенты за глаза называли его «Кавказским орлом». Среди его учеников — целая плеяда выдающихся музыкантов: А. Гедике, сёстры Гнесины (Евгения и Елизавета), А. Т. Гречанинов, Н. К. Метнер, А. Н. Скрябин.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович



Советский композитор и педагог, один из крупнейших композиторов XX века. Шостакович преподавал в Московской и Ленинградской консерваториях и проявил себя как незаурядный педагог. В классе Шостаковича всегда царила творческая атмосфера: занятия строились свободно и представляли собой беседы, обсуждение сочинений, ознакомление с классическими и современными произведениями. Педагог пользовался безусловным авторитетом.

Среди его учеников: Георгий Свиридов, Борис Чайковский, Карэн Хачатурян, Мстислав Ростропович (класс инструментовки).

Мстислав Леопольдович Ростропович



Советский и российский виолончелист, пианист, дирижер, композитор и педагог родился в музыкальной семье. Родители Ростроповича были не только музыкантами, но и преподавали в музыкальном училище. С юных лет сам Мстислав подменял отца в училище, а с 15 лет стал штатным преподавателем и начал давать частные уроки.

По окончании Московской консерватории стал преподавать в ее стенах, вскоре стал профессором и заведующим кафедрой виолончели и контрабаса. Вместе с женой Галиной Вишневской создал благотворительный фонд поддержки молодых музыкантов. В числе учеников Ростроповича такие известные исполнители, как Наталия Гутман, Сергей Ролдугин, Иван Монигетти, Миша Майский.

Александр Николаевич Скрябин



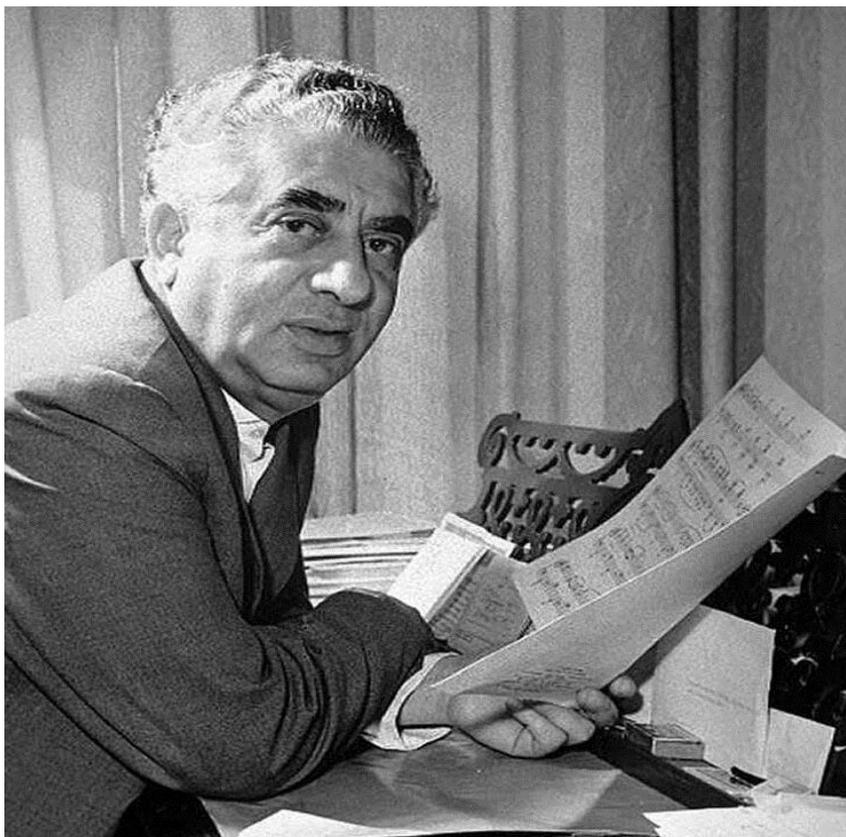
Русский композитор, пианист и педагог был сыном известной пианистки. Он с отличием окончил Московскую консерваторию и в 1898 году начал преподавать по классу фортепиано. Ученики Скрябина отмечали, что педагог ведет свое дело с большим знанием и любовью и называли его лучшим профессором Московской консерватории. По классу Александра Скрябина консерваторию окончили такие известные музыканты, как Мария Неменова-Лунц, Максим Могилевский и др.

Семья Гнесиных



Елена Гнесина, ее сестры и брат Михаил сыграли огромную роль в развитии российского музыкального образования. Они являются создателями самого большого комплекса музыкальных учебных заведений, которые сегодня включают в себя школу, училище и академию. Среди знаменитых гнесинцев – Хачатурян, Таривердиев, Тухманов, Федосеев, Кобзон и другие. «Ей удалось объять необъятное», – сказал о Елене Гнесиной дирижер Евгений Светланов, воспитанник Гнесинских учебных заведений.

Арам Ильич Хачатурян



Он преподавал в Музыкально-педагогическом институте (ныне Академия музыки им. Гнесиных), а позднее в Московской консерватории. Хачатурян любил своих студентов. Среди выдающихся учеников Хачатуряна – Эшпай, Рыбников, Таривердиев, Минков, Журбин и другие.

Владимир Дашкевич о своем учителе: «Хачатурян был тем человеком, который объяснил мне, что музыка – это прежде всего язык общения. Либо композитор его находит и разговаривает со своей аудиторией, либо нет – и тогда его музыку не понимают».

Генрих Густавович Нейгауз



Русский и советский пианист немецкого происхождения. Он вошёл в историю как величайший педагог, создавший авторскую педагогическую систему. Многие годы его жизни были связаны с Московской консерваторией, где он стал одним из авторитетных профессоров. «Не важно, что вы играете, а важно как вы играете!» — утверждал Нейгауз. Класс Нейгауза считался лучшим в консерватории, в него стремились попасть желающие не только со всей страны, но и из-за границы. Среди его выдающихся учеников: Эмиль Гилельс, Яков Зак, Святослав Рихтер.

Юрий Абрамович Башмет



Советский и российский альтист, дирижёр и педагог. В современном музыкальном мире у Ю. Башмета практически нет соперников. Он оказался единственным за более чем 200 лет альтистом, кому в Зальцбурге позволили сыграть на альте, принадлежавшем Моцарту. Юрий Башмет последние годы очень много внимания уделяет преподавательской деятельности. Является профессором Московской консерватории, где создал кафедру альта и преподавателем Центральной музыкальной школы при этой консерватории.

«Золотой гобой России» Алексей Юрьевич Уткин



Дирижёр, инструменталист, педагог — широко известен в России и за рубежом. Он вывел гобой в качестве сольного инструмента на российскую сцену. Помимо исполнительской деятельности, Алексей Уткин много времени уделяет преподаванию. Уткин подготовил множество ярких музыкантов-гобоистов, лауреатов международных конкурсов.

Также Алексей Уткин регулярно проводит мастер-классы для юных музыкантов в разных городах России и за рубежом. Он делится своим богатым опытом с начинающими гобоистами, помогая им совершенствовать исполнительское мастерство, являясь профессором Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского.

Заключение

В заключение моего выступления, хочется отметить - педагог и наставник в музыкальном образовании так же важен, как и в любом другом образовании. Педагог способствует развитию таланта и музыкального вкуса, прививает необходимые музыканту личностные и профессиональные качества, учит выражать мысли и чувства через музыку. И от того, каким будет педагог, зачастую зависит успех ученика.

Предлагаю Вашему вниманию викторину о педагогах-музыкантах, о деятельности которых я рассказала.

1. Кого студенты московской консерватории за суровый нрав за глаза называли «Кавказским орлом»?

2. Назовите великого педагога московской консерватории немецкого происхождения.

3. Назовите фамилию всемирно известного «Золотого гобоя России».

4. Кого уговаривал П. Чайковский преподавать в московской консерватории?

5. Кто является создателем самого большого комплекса музыкальных учебных заведений в России?

6. Кому из музыкантов исполнителей удостоилась честь сыграть на альте, принадлежавшем В.А. Моцарту?

Ответы на вопросы:

1. (В.И. Сафонов)

2. (Г.Г. Нейгауз)

3. (А.Ю. Уткин)

4. (В.И. Сафонов)

5. (Семья Гнесиных)

6. (Ю.А. Башмет)

Музыкальные фрагменты, используемые в работе

1. М.И. Глинка «Попутная песня» исп. Д. Хворостовский
2. С.С. Прокофьев «Мимолетности» исп. Г. Нейгауз
3. Ф. Шуберт Арпеджио 2 часть исп. Ю. Башмет
4. И.С. Бах Соната соль минор 1 часть исп. А. Уткин

Нумерация и название слайдов в презентации

- Слайд № 1 Название работы
- Слайд № 2 Цитата М. Ростроповича
- Слайд № 3 М.И. Глинка
- Слайд № 4 А. и Н. Рубинштейн
- Слайд № 5 С.И. Танеев
- Слайд № 6 Н.А. Римский Корсаков
- Слайд № 7 В.И. Сафонов
- Слайд № 8 Д.Д. Шостакович
- Слайд № 9 М.Л. Ростропович
- Слайд № 10 А.Н. Скрябин
- Слайд № 11 Семья Гнесиных
- Слайд № 12 А.И. Хачатурян
- Слайд № 13 Г. Г. Нейгауз
- Слайд № 14 Ю. А. Башмет
- Слайд № 15 А.Ю. Уткин
- Слайд № 16 Заключение
- Слайд № 17 Викторина о педагогах - музыкантах

Список используемой литературы

1. Б. Асафьев «М.И.Глинка», 1978 г.
2. О.Е.Левашева «М.И.Глинка», 1987 г.
3. Л.Баренбойм «Музыка и ее представители. А.Г. Рубинштейн», 2005 г.
4. В.В.Стасов «Статьи о Н.А.Римском – Корсакове», 1953 г.
5. Н.В.Лукьянова «Д.Д.Шостакович», 1980 г.
6. В.В.Рубцова «А.Н.Скрябин», 1989 г.
7. <https://www.culture.ru/persons/8801/mstislav-rostropovich> (Биография М. Л.Ростроповича)
8. https://m.vk.com/topic-19213296_31606891 (Судьба В.И.Сафонова)
9. Н.М.Зимянина «Г.Г.Нейнауз», 1988 г.
10. <https://dzen.ru/a/Yqmfkz9ogh0ZSQPm> (Русский «Паганини» статьи о Ю.А.Башмете)
11. <https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/485489/2023-aleksey-utkin-muzyikant-kotoryiy-vyivel-goboy-na-novyy-uroven> (А.Уткин: музыкант, который вывел гобой на новый уровень.)
12. В.Юзефович «Арам Хачатурян», 1990 г.
13. Л.Булатова «Педагогические принципы Е.Ф.Гнесиной», 1976 г.
14. И.Старостин «Танеев-учитель».