

Андреева Елена Георгиевна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова»
г. Калининград

ЗВЕЗДА, СИЯЮЩАЯ ЧЕРЕЗ ВЕКА

(Введение в тему - В. А. Моцарт)

Проходит время, меняются столетия, многое из прошлого становится достоянием истории. В искусстве меняются эпохи, стили, художественные направления. Ставятся различные творческие задачи, появляются новые открытия и новые имена. Но есть категория ВЕЧНОГО, которое не исчезает.

Это - Божественный огонь! Творческое пламя, которое СИЯЕТ ЧЕРЕЗ ВЕКА.

К таким феноменам относится музыка Моцарта. Ей даровано бессмертие!

В чём же заключается секрет?

Как сказал Гёте: - «Кто поэта хочет понять, отправиться должен в его страну». Это высказывание может быть отнесено к любому творческому гению.

Но особенно оно верно в отношении Моцарта.

Вспоминается фраза, которую поместил в альбом Моцарта его друг – Готфрид фон Жакин. *“Истинный гений без сердца – вещь невозможная! Ибо ни высокий ум, ни воображение, ни оба вместе не создают гения! Любовь! Любовь - вот душа гения!”*

И музыка Моцарта через века и пространство посылает нам своё божественное пламя и дарит нам ЛЮБОВЬ.

XII Всероссийский фестиваль методических разработок "Конспект урока"

В настоящее время мобильные телефоны периодически заряжаются всей «прикольной» классикой. Владельцы телефонов знают о ней только то, что ЭТО - музыкальные «бренды», что ЭТО невероятно популярно!

Возможно, владельцы мобилок и не назовут вам автора музыки, и уж тем более конкретно не определяют произведение. Но напеть, модную музыкальную

«штучку» всегда сумеют. Например:

или такую

а может и такую

Музыка Моцарта – такая обаятельная, милая, пленительная в своей свежести и красоте. Она как будто бы излучает свет и создаёт чувство психологического комфорта. Она такая «своя» - будто бы она только сейчас была написана. Не случайно Моцарта во всем мире называют «солнечный композитор».

Музыка Моцарта обладает уникальным лечебным эффектом. Огромное количество независимых научных исследований, которые проводились во многих странах мира, свидетельствуют о том, что гармоничная, светлая и изысканно простая музыка Моцарта оказывает сильнейшее **положительное влияние на развитие детской психики, интеллекта и творческого начала.**

Наличие в музыке Моцарта обилия звуков высокой частоты делают ее наиболее целебной среди всей классической музыки. У человека, слушающего музыку Моцарта, начинает буквально **“светиться”** вся кора головного мозга. Музыка Моцарта как никакая другая оказывает на людей самое сильное

XII Всероссийский фестиваль методических разработок "Конспект урока"

оздоровительное воздействие. Всему миру известен хрестоматийный случай, когда музыка Моцарта в буквальном смысле "подарила" человеку жизнь.

Тяжелобольной французский маршал 78-и лет за несколько минут до своей неизбежной смерти попросил исполнить последнее в этой жизни желание - чтобы при нем сыграли его любимый концерт Моцарта.

Вскоре после того, как музыка отзвучала, с маршалом произошло настоящее чудо! Смерть отступила, и он буквально на глазах окружающих пошел на поправку. В этого человека каким-то неведомым образом быстро вернулись жизненные силы. В итоге он прожил в полном здравии еще 14 полноценных лет и дожил до 92-летнего возраста.

Такой положительный эффект объясняется тем, что музыкальные произведения Моцарта выдерживают 30-секундный интервал «громко-тихо», а он точно соответствует характеру биотоков головного мозга человека. Лечебные свойства музыки австрийского композитора настолько сильны, что это делает Моцарта величайшим из «музыкальных терапевтов» всех эпох.

Музыку Моцарта полезно слушать всем.

Вольфганг Амадей Моцарт – величайший гений мировой музыкальной культуры. Наряду с Гайдном он принадлежит к венской классической школе. Основным жанром творчества Моцарта была **опера**, и её традиционные жанры:

seria, buffa и singspiel.

Для понимания оперной эстетики Моцарта очень важно высказывание самого композитора: - *"В опере поэзия - должна быть послушной дочерью музыки"*. Оперы, созданные Моцартом в 80-е годы – **реалистические музыкальные драмы**. В это время произошло формирование **нового** Моцарта, и в его творчестве начался **великий стилевой переворот**. Он связан с Веной, где прошли последние 9 лет жизни композитора. Новые стилевые тенденции

XII Всероссийский фестиваль методических разработок "Конспект урока"

коснулись всех жанров без исключения, но наибольшим был переворот в области оперы. По выражению ученика Малера, австрийского оперного режиссёра Эрнста Лерта: - "*Это была настоящая революция музыкального театра*". За всем этим стоит новая, оперная концепция Моцарта. Если раньше была драматическая *opera-seria* или веселая *opera-buffa*, то сейчас у Моцарта получалось и не **то**, и не **другое**. Им была создана музыкальная драма нового типа. Все поздние оперы Моцарта уникальны. Они не имеют аналогов ни в XVIII веке, ни в последующие эпохи. В операх этого периода Моцарт органично объединяет и синтезирует **Комическое и Трагическое, высокое и низменное**.

Подчеркивая эту особенность, исследователь творчества Моцарта Георгий Васильевич Чичерин, называл его "**взрывателем оперных жанров**" и восторженно утверждал: -"**Театр Моцарта – это театр живого человека!**"

Жанровую природу своих поздних опер Моцарт часто называл: "*dramma giocoso*", т.е. "*весёлая драма*". В этом названии он объединял два начала – **трагическое и комическое**. Впервые такое определение жанра появилось 1786 году в опере "Свадьба Фигаро».

А знаете ли вы, кто заказал Моцарту это произведение по известной комедии Бомарше? Никто! Это был его собственный выбор! Более того, пьеса Бомарше была политической сатирой, острые стрелы которой были направлены в адрес аристократического сословия. Во многих странах, а также и в Австрии, эта комедия была запрещена. Поэтому, со стороны Моцарта выбор запрещённого сюжета был невероятно смелым и дерзким шагом.

Во-первых, из-за императорского запрета, а во-вторых, с художественной точки зрения, т.к. вместо обычного оперного либретто здесь было использовано литературное произведение. А в то время это было совершенной новизной.

Что же привлекло внимание Моцарта? Привлекла блестящая сюжетная фабула комедии Бомарше. Она пронизана духом *интриги*, которая возникает всюду, внезапно, буквально на каждом шагу.

Впоследствии Моцарт добился разрешения у императора на постановку оперы, и она была поставлена в Вене. Но успеха там не имела. Венская публика нашла музыкальную речь слишком трудной, насыщенной и тяжелой для вкуса, привыкшего к поверхностному языку.

Подлинное признание *опера* приобрела только после *постановки* в Праге. Чешская столица была просто в восторге от новой оперы Моцарта. Повсюду слышались мелодии из «Фигаро». Они занимали первые строчки хит-парада. Многие темы стали настоящей легендой! Например, такая:

Опера «Свадьба Фигаро» положила начало сотрудничеству Моцарта с либреттистом Лоренцо да Понте. Впоследствии, в этом содружестве будут созданы ещё две работы: "**Дон-Жуан**" и опера "**Così fan tutte**".

Дон Жуан - один из любимейших героев композитора. У Моцарта он наделён стихийным чувственным стремлением - жить и любить! Такое понимание любви было близко Моцарту. Его Дон Жуан - сверхчеловек, бросающий вызов судьбе! Между миром колоссальных страстей Дон Жуана и XVIII веком – полнейшая противоположность. Он ни на секунду не склоняет головы и погибает не сломленным. Его гордость не знает раскаяния. Неведомое может убить его, но не способно сломить его волю. Этот яркий дух протеста делает Дон Жуана Моцарта, наряду с Фаустом Гёте, неотъемлемым от эпохи «Бури и натиска» - “*Sturm und Drang*”.

В истории мировой оперной культуры трудно найти произведение такое сложное по проблематике как опера «Дон Жуан». Впервые творческий дух

Моцарта обрёл здесь настоящую свободу и раскрылся во всей полноте, т. к. во время работы над «Дон Жуаном» он не был скован какими-либо запретами и условностями. А знаете ли вы, где эта опера была поставлена **впервые**? В Праге! И по сей день это событие является гордостью пражского оперного театра! Мировой шедевр впервые увидел свет именно на этой сцене!

Музыка Моцарта вдохновляла не одно поколение музыкантов. В XIX веке Моцарт стал эталоном для многих. Загадочный и непостижимый Дон Жуан пленял сердца огромного числа композиторов. Гуно, Россини, Чайковский - и это далеко не полный перечень великих людей, которые попали под чарующую магию этой оперы. Под впечатлением оперы Моцарта «Дон Жуан» формировались музыкальные взгляды молодого **Шарля Гуно**. Он вспоминал, что именно после посещения оперного театра у него появилось жгучее желание сочинять.

На вопрос, заданный **Россини** - *«Маэстро, вы написали 39 опер. Какая из них для вас наиболее ценная и любимая?»* На что Россини с милой, грустной улыбкой отвечал - *«Дон Джованни!»*. Это вершина, неподвластная времени!

Любопытны строки из письма **Чайковского** к Надежде Филаретовне фон Мекк:- *«Если бы мне суждено было остаток дней прожить на необитаемом острове, то я бы взял с собой для духовной пищи 3 партитуры, и мне бы этого хватило на всю оставшуюся жизнь»*. Среди этих 3-х партитур была опера Моцарта «Дон Жуан». Чайковский говорил: *«...в Моцарте я люблю ВСЁ! Но больше всего – «Дон Жуана»! Благодаря ему, я узнал, что такое МУЗЫКА!»*

Личность самого Моцарта вбирает черты свойственные его герою – он, также как и Дон Жуан, бросает вызов миру и его условностям. Кипение молодой жизни и страстный бунтарский протест прорывались у Моцарта ещё в Зальцбурге в начале 70-х годов. В это время в жизни Моцарта произошел первый конфликт, который связан с архиепископом Зальцбурга Иеронимом

Колоредо. Но одновременно с этим, это был протест против старого, сложившегося мира! Против старого режима, примитивных вкусов общества, и банального понимания искусства. В это же время произойдёт первый разлад с горячо любимым отцом. Вопреки его деспотичной власти, в Моцарте начинал звучать новый мир. Окончательный, полный разрыв произойдёт в 1781 году, когда острее, чем когда-либо столкнутся старые и новые взгляды на искусство.

Вот как об этом событии говорит Чичерин: *«На этот раз это был разрыв не только с Зальцбургом, но и со всем XVIII веком. И тогда Моцарт устремляется через пространство и время в неизвестное будущее и XVIII век остаётся позади. Разрыв со своей эпохой – это факт глубочайшего содержания, благодаря которому Моцарт освободился от всего того, что убивало его творческое воображение, от атмосферы и среды, где он задыхался и погибал». Поэтому выражение – назад к Моцарту – звучит нелепо».*

Девизом сегодняшнего времени должен быть призыв – **ВПЕРЁД к
МОЦАРТУ!**

В Вене, где пройдут последние 9 лет жизни композитора, будут созданы лучшие произведения во всех жанрах. Это - подлинные шедевры! Венский музыкальный издатель Гоффмайстер говорил Моцарту - *«Пиши популярнее, иначе я не смогу тебя печатать и платить тебе»*

На что Вольфганг отвечал ему: - *«Ну, значит, я больше ничего не заработаю. Буду голодать, и плевать мне на это!»*

Разойдясь со своим веком, Моцарт стал чужд своим современникам. Его творчество вышло далеко за рамки своей эпохи. Моцарт самый малодоступный, самый скрытый из композиторов. Всё, что в нем заключено – понять можно не сразу. Он открывается лишь тем, кто хочет его познать.

Загадочности его личности соответствует загадочность его музыки. Под внешними шутками, балагурством и простотой, скрываются неизведанные глубины. Чем больше вникаешь в его музыку, тем больше видишь, как мало ещё понял её. Ещё в 1828 году Гёте говорил: - *"В музыке Моцарта есть сила созидания, которая действует от поколения к поколению. И эта сила ещё долго не исчерпает себя и не исчезнет"*.

Вот поэтому, нам, людям сегодняшнего дня, ещё только предстоит прикоснуться к его «загадке». Поэтому интерес к Моцарту не ослабевает и каждое поколение видит в нём своего современника.

И вот уже осталось в истории двадцатое столетие и всюду шествует XXI век. А Моцарт по-прежнему будоражит творческих людей. И они создают свои шедевры, рассказывая о жизни великого австрийского музыканта. Остановлюсь на самых важных. **XX век** предоставил интереснейший материал, который заставил многих по-новому взглянуть на музыку и личность Моцарта

***В первой половине XX века появляется оригинальное музыковедческое исследование, принадлежащее перу выдающегося советского дипломата, наркома иностранных дел Георгия Васильевича Чичерина. Он постоянно повторял: *«У меня в жизни были 2 страсти – революция и Моцарт»*

В яркой форме, со страстной убежденностью автор утверждает глубокое понимание личности и творчества великого австрийского композитора и раскрывает подлинное значение его музыки для современности. Этот исследовательский этюд стал настольной книгой для многих музыкантов.

***Во II-й половине XX века был переведен на русский язык и издан огромный труд Германа Аберта - фундаментальное исследование жизни и творчества Моцарта в 4-х книгах.

XII Всероссийский фестиваль методических разработок "Конспект урока"

***В 1967 г. писатель Давид Вейс создал художественную книгу «Возвышенное и земное». Её увлекательный сюжет основан на документальных материалах.

***В 1984 г. режиссёр Милош Форман снял свой знаменитый фильм «Амадеус».

В основу была положена одноименная пьеса Питера Шефера. Этот фильм буквально взбудоражил всё современное общество. Многие отказывались верить тому, что Моцарт мог так по-простому, как ребёнок себя вести. Это - один из лучших фильмов о жизни Моцарта. Сегодня он стал уже классикой.

***И вот, наконец, в XXI веке появилась «Рок-опера Моцарт» – новый яркий творческий шедевр, который современным музыкальным языком отразил основные вехи жизни композитора. Это - современная дань творчеству Моцарта, - путешествие в XVIII век на волнах рок-музыки.

Продюсеры мюзикла – Дов Аттья и Альберт Коэн - решили показать, что Моцарт - по-прежнему с нами! Что он живет в наших сердцах. Что его музыка- это голос сегодняшнего дня! И его по праву можно считать **первым рок-музыкантом в истории.**

Казалось бы, ну, что может быть общего между Моцартом и роком? А оказалось, что общего много. Это Его судьба! Судьба музыканта-новатора! Моцарт был настоящей рок-звездой своей эпохи. Это — гений-бунтарь, чья судьба изобилует взлетами и падениями. Вот поэтому создатели мюзикла и причислили Моцарта к первым рок-звездам.

В этом необыкновенном произведении смешались столетия. Они просто соединились сквозь пространство, и связали музыкальные образы разных эпох! Показали их равенство в доступности и в восприятии. Это великолепное ДЕЙСТВО состоит из **Рок-музыки и музыки самого Моцарта.** В спектакле

есть все: любовь, интриги, борьба таланта с судьбой, песни, написанные для мюзикла и самые прекрасные музыкальные страницы творчества Моцарта

Идёт непрерывный поток музыкальной информации. Но независимо от того – музыка, какой эпохи на связи с нами — интерес не ослабевает ни на минуту! С первых шагов спектакля буквально врывается стихийная сила “Dies irae” из знаменитого «Реквиема». И сегодня, в XXI веке эта музыка потрясает своим величием и монументальностью.

Голос рок-музыки – это голос современного АЭДА, легендарного сказителя - БАЯНА, который доступным, понятным всем и каждому языком рассказывает о человеке, в жизни которого были проблемы, очень напоминающие наше время.

А музыка Моцарта? Сила её воздействия просто завораживает и потрясает! Она ведь не менее понятна! Она мгновенно проникает в сознание и находит отклик в сердцах зрителей. Музыка Моцарта – это голос человеческой личности, наделённой божественным даром! Но, увы, как показывает сюжет - принять этот дар многие обыватели не в силах. Их вполне устраивает примитив. Духовное начало многим не ведомо. Так было во времена Моцарта, к сожалению, так остаётся и по сей день.

За отправную точку создатели мюзикла взяли фильм «Амадей» Милоша Формана. Образы и характеры в Рок-опере раскрыты в соответствии с этим удивительным фильмом. Так, например, в этих произведениях есть одна специфическая деталь, - уникальный *штрих*, данный к облику композитора.

Эта особая *«нестандартная оригинальная пикантность»* станет своеобразной визитной карточкой Моцарта.

В фильме – это СМЕХ. Раздражающий дурашливый ребяческий смех Моцарта. Концепция «безумного смеха Моцарта» была построена на письмах двух особ, имевших удовольствие встречаться с композитором. Они

сравнивали его смех со звуком *«металла, царапающего стекло»*. Этот смех совершенно бесподобно воспроизвёл Том Хальс.

А в Рок-опере – это особый ПРЫЖОК и ПОКЛОН, который делает просто незабываемым образ Моцарта в мюзикле. Эту *«изюминку»* великолепно создаёт Микеланджело Локонте.

Это представление достойно всяких похвал: **Постановка** поражает своей масштабностью. **Режиссура и хореография** - находятся на высочайшем уровне. **Актерская игра** просто бесподобна.

Действие перетекает из одной сцены в другую и не останавливается ни на минуту. Погружение в атмосферу мюзикла происходит мгновенно.

**«Mozart L`Opéra Rock» - это необыкновенное зрелище,
которое менят мир вокруг нас**

Моцарт покинул наш мир 225 лет назад в ночь с 4-го на 5-е декабря. Но каждый год 27 января он возрождается вновь. И каждый год мы поздравляем его с очередной датой и радуемся возможности слушать и восхищаться его бессмертной музыкой, изучать его творчество, и открывать для себя новые страницы его гения.

Поистине прав был Антон Григорьевич Рубинштейн, который сказал:

"Вечный солнечный свет в музыке, имя тебе - Моцарт!"

