

Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы

«Детская школа искусств «Дети синей птицы»

ОГРН 1075074015114, ИНН 5074039925, КПП

775101001, 108822, г. Москва, п. Рязановское, пос.

Ерино, ул. Высокая д. 3 стр. 2, тел./факс +7 (495) 867-

55-01, e-m detisineiptici@mail.ru

Просветительский проект

Лекция – концерт

«Бог подарил мне весёлое сердце...»

посвящённая 290 – летию со дня рождения

Франца Йозефа Гайдна

Подготовили преподаватели
фортепианного отдела
музыкально-театрального отделения
Маслова Наталия Сергеевна
Глухова Светлана Анатольевна
Киргизова Ольга Вячеславовна

Ведущая лекции – концерта
заведующая фортепианным отделом
музыкально-театрального отделения
Маслова Наталия Сергеевна

26.05.2022г.

Й. Гайдн Немецкий танец Ми-бемоль мажор
Исполняют Овчинникова Виталия, Глухова Светлана Анатольевна
Преподаватель Глухова Светлана Анатольевна

Люди часто думают, что большие художники, поэты и композиторы творят благодаря какому-то особому вдохновению, с одной сторон, это конечно так, но и не совсем так...

Творчество – это прежде всего напряжённый труд.

Сегодня мы побываем в Вене, в доме, где прошли последние годы Франца Йозефа Гайдна.

Видео 1

В этом доме Йозеф Гайдн провёл последние 12 лет жизни, здесь же он и умер, но давайте начнём не со смерти, а со дня его рождения.

Гайдн появился на свет в 1732 году в маленькой деревушке Рорау, расположенной в Нижней Австрии. В семье было 12 детей, но шестеро из них умерли в младенчестве. Семья была небогатой и уже в 5 лет Гайдн покинул родной дом, потому что его дядя предложил ему отправиться в Хайнбург, чтобы петь в хоре мальчиков.

У Гайдна с детства был прекрасный голос и уже через три года, в возрасте 8 лет, он переехал в столицу Австрии Вену, где стал певчим в соборе Святого Стефана. Жил он неподалёку, в доме капельмейстера. В этом хоре маленький Гайдн пел почти 10 лет. Мальчики не только участвовали в церковных службах, но и пели на различных празднествах. Это была тяжёлая работа, но Гайдну она доставляла только радость. Он рано понял, что музыка его жизнь и что он хочет стать композитором.

По своей неопытности юный Гайдн думал, что если на бумаге много нот, то музыка будет звучать просто потрясающе. Вот он решил, что напишет много нот и «дело в шляпе». Но когда он услышал, что написанное им звучит ужасно, он догадался, что композиции всё-таки нужно учиться. Он начал штудировать книги по композиции и даже брал уроки у итальянского композитора Николы Порпоры. Дело в том, что к тому времени Гайдну пришлось покинуть хор мальчиков, у него начал ломаться голос и он снял крохотную квартирку в доме, где жили композиторы Никола Порпоры и Пьетро Метастазіо. Они оказали на Гайдна большое влияние.

(звучит отрывок из Симфонии №6 («Утро») Й.Гайдна)

Гайдн зарабатывал, давая уроки фортепиано и играя на органе в различных церквях. При этом он писал музыку, причём это удавалась ему всё лучше и лучше.

Через 10 лет случайных заработков, он наконец получил должность капельмейстера при дворе графа фон Морцина. Вскоре граф разорился, но Гайдн, слава Богу, просидел без работы не долго. Он нашёл место у князя Эстерхази, у которого служил более 30 лет.

Большую часть жизни Гайдн трудился на князя Николая I Эстерхази. Тот был настоящим ценителем музыки, у него был собственный оркестр, и он даже сам играл на музыкальном инструменте – баритоне. В обязанности Гайдна входило сочинение музыки, забота о музыкантах и инструментах. Он репетировал с оркестром, разучивал симфонии и оперы и исполнял их, услаждая слух князя.

(звучит отрывок из Концерта Ре мажор для клавира с оркестром Й. Гайдна)
Зарплату Гайдн получал частично деньгами, частично «натурой». В год ему полагалось питание и какое-то количество вина, это было прописано в договоре. Надо сказать, что раньше пили очень много вина, так как пить вино было безопаснее, чем пить воду. В те времена вода не отличалась чистотой. Можете себе представить, даже детям чаще давали вино, чем воду.

Итак, мирно работая в Айзенштадте у Эстерхази, Гайдн и понятия не имел, что стал знаменит. У Николая был ещё один дворец, который называли «Венгерский Версаль», но и там Гайдн находился в изоляции. Он, кстати, говорил, что именно это позволило его музыке не подпасть ни под чье влияние и сохранить самобытность.

(звучит отрывок из Симфонии № 100 («Военная») Й. Гайдна)

Наследником Николая Эстерхази стал его сын Антон. Ситуация сильно изменилась. Его отец был расточительным и оставил сына без больших денег. Поскольку Антон не слишком то любил музыку, он распустил оркестр, а Гайдна, которому к тому времени было уже под шестьдесят, отправил на пенсию. И вот Йозеф Гайдн решил поехать в Англию, только там он обнаружил, что оказывается, его музыку знают буквально все. Концерты проходили при полных залах. Он стал почётным доктором Оксфордского университета. Королевская семья приглашала его к вечернему чаю. В общем, о своей известности и о том, что он звезда, Гайдн узнал довольно поздно.

(звучит отрывок из Симфонии № 103 («С тремоло литавры») Й. Гайдна)

Гайдн был очень милым, дружелюбным, остроумным человеком. Его любили и взрослые, и дети. Собственных у него не было, но, когда Гайдн был уже в возрасте, все знакомые называли его «папа Гайдн». Этого чудесного человека нельзя было не любить, он был не только милым, но и очень скромным. К концу жизни он разбогател, однако всегда говорил, что с богатыми чувствует себя не слишком свободно, предпочитая общаться с простыми людьми.

Гайдн дружил с Моцартом, который был на много моложе его. Гайдн называл Моцарта одним из величайших композиторов. Они фактически были на «ты». После одной из встреч с Моцартом, Гайдн вступил в масонскую ложу и, так же, как и он стал членом союза вольных каменщиков. Они часто встречались, в том числе в квартире Моцарта на Домгассе, где любили совместно музицировать. Моцарта восхищали и вдохновляли квартеты Гайдна.

(звучит отрывок из Квартета До мажор, соч. 76 «Кайзер» Й. Гайдна)

Когда Гайдн собрался ехать в Лондон во второй раз, Моцарт очень беспокоился о нём и спрашивал: «Неужели ты поедешь? Это же так

утомительно в твоём возрасте, к тому же ты не понимаешь английского». На что Гайдн отвечал: «Ничего, зато мой язык понимают все!»

В Лондоне Гайдн работал дважды по полтора года, но в конце концов вернулся в Вену. Он нашёл себе дом на окраине Вены, фактически это был пригород, вокруг простирались поля и луга. На старости лет композитор хотел покоя, хотел, чтобы ничто не отвлекало его от сочинения музыки.

(звучит отрывок из Симфонии №104 Й. Гайдна)

На пути из Лондона, Гайдн встретил Бетховена, которого пригласил к себе в Вену и сказал, что мог бы давать ему уроки. Бетховену намного больше хотелось брать уроки у Моцарта, но Моцарт в то время уже умер. И вот ему пришлось так сказать «довольствоваться Гайдном». Бетховен говорил, что принимает «дух Моцарта из рук Гайдна». Конечно, это было не слишком вежливо по отношению к Гайдну. Вообще Бетховен был вспыльчивым, агрессивным и конфликтным. Он тайно брал уроки у других композиторов. В итоге Гайдн, конечно, многому научил Бетховена, но личные отношения между ними так и не сложились.

Этот дом Гайдн купил между первой и второй поездкой в Лондон. Поначалу это был маленький одноэтажный домик, но Гайдн достроил второй этаж во флигеле.

С этим домом связан и знаменитый гимн Кайзера, который звучит в качестве национального гимна Германии. Гимн был сочинён не здесь, но имел большое значение для Гайдна в его последние годы. Дело в том, что в последние три-четыре года он не мог сочинять, поскольку стал очень слаб и забывчив. Зато он много играл на фортепиано и в качестве лекарства один раз в день обязательно должен был сыграть гимн Кайзера. И даже когда он не мог подняться с постели, то вызывал слуг, чтобы те поняли его, усадили за рояль, и он играл гимн Кайзера.

(звучит гимн Кайзера)

Это тот самый рояль, на котором Гайдн каждый день играл в последние годы своей жизни, в том числе гимн Кайзера. Всего у Гайдна было пять роялей, причём один из них стоял даже в спальне. Каждый день он обязательно хотел играть на всех пяти инструментах и очень переживал, если один из них стоял без дела. Конечно, физически он был уже очень слаб, и врачи говорили: «Господин Гайдн, пожалуйста, если вы не можете не играть на всех этих роялях, тогда продайте некоторые из них.» И вот Гайдн решился. Он продал три рояля из пяти. Последнее, что он написал в своей жизни, это как раз письмо, в котором он сообщает: «На сердце у меня тяжело, потому что пришлось продать мои чудесные фортепиано».

В Вене у Гайдна жил серый говорящий попугай жако, который он купил ещё в Лондоне. Попугай умел говорить: «Иди сюда, папа Гайдн, иди к дорогому попопу». Кроме того, попугай умел насвистывать гимн Кайзера. Он слышал его каждый день и в конце концов выучил его наизусть. В 1809 году, после смерти Йозефа Гайдна, он умер в возрасте 77 лет, его попугай был продан с аукциона, также как и весь дом и обстановка.

Гайдн был очень знаменит, а потому, если начальная цена птицы составляла 100 гульденов, то продали её за 1415. Столько же в своё время Гайдн заплатил за весь этот дом. Попугай купил князь Лихтенштейнский, который преклонялся перед великим композитором.

За свою жизнь Гайдн написал около тысячи произведений, это и оперы, и струнные квартеты, и фортепианные сонаты. Кроме того, Гайдн был очень верующим католиком и сочинил много месс и две оратории. Ещё в Лондоне он познакомился с ораториями Генделя, а вернувшись в Вену, решил написать и свою «Сотворение мира». С английского на немецкий её перевёл Готфрид ван Свитен. «Сотворение мира» имела громкий успех.

(звучит отрывок из оратории «Сотворение мира» Й. Гайдна)

Триумф вдохновил Гайдна на создание второй оратории «Времена года». Либретто опять писал Готфрид ван Свитен, но на сей раз они уже не так хорошо понимали друг друга. Гайдн был недоволен, ему казалось глупым, писать о квакающих лягушках. Кроме того, ван Свитен начал давать Гайдну советы, как сочинять музыку. В общем, всё это было довольно утомительно, оратория, на которую Гайдн потратил почти полтора года, в конце измотала его.

(звучит отрывок из оратории «Времена года» Й. Гайдна)

Незадолго до смерти Гайдна, он умер 31 мая 1809 года, на подступах к вене стояли войска Наполеона, которые стреляли по городу из пушек. И вот одно из ядер упало прямо здесь во дворе. Все, конечно, перепугались от этого грохота, но Гайдн, желая успокоить слуг, прокричал, лёжа в постели: «Не бойтесь! Там, где Гайдн, с вами ничего не случится». И действительно, ничего не случилось. А Наполеон ужасно огорчился, ведь он был большим почитателем Йозефа Гайдна и очень переживал, что напугал старого маэстро. В качестве извинения, он выставил к его дому почётный караул. Это последнее произведение Йозефа Гайдна, его неоконченный струнный квартет. Гайдн много лет пытался дописать его, но так и не смог, ему не хватило сил. В конце концов он сдался и послал незавершённое произведение издателю, и попросил его вместо последней части напечатать две строчки из своего канона, написанного на текст «силы мои на исходе, я стар и слаб». Это было своего рода объяснение, почему он не завершил квартет. Те же слова Гайдн использовал на визитной карточке, когда получал приглашение, не имел сил пойти в гости, он отсылал визитку в качестве извинения. По всей видимости, в последние годы ему было очень тяжело.

Сейчас вы услышите Менуэт.

Как и большинство французских танцев, он возник из французского крестьянского бранля. Родиной его считают Бретань. Смешно притопывая и неуклюже приседая, после тяжелого трудового дня на виноградниках, танцевали крестьяне свой любимый танец бранль. Не прошло и 3-х - 4х веков, как «королевский танец» и «король танцев» стал главным церемониальным действием- менуэт начинал бал. Как говорили при дворе Людовика XIV: «Кто умеет танцевать менуэт, тот умеет всё!»

Й. Гайдн Менуэт Соль мажор
Исполняет Ключникова Дарья
Преподаватель Киргизова Ольга Вячеславовна

Й. Гайдн Менуэт До мажор
Исполняет Ковалёв Михаил
Преподаватель Глухова Светлана Анатольевна

Народный парный круговой танец лендлер. Размер 3/4 или 3/8, темп умеренный, движения с прыжками. Распространён в Австрии и Германии. Слово «Лендлер» часто переводят как «деревенский танец», что вполне соответствует его происхождению, однако, вероятно, оно связано с названием местности в Австрии – Ландль. Большую популярность танец приобрёл во 2-й половине 18 века, его использовали венские композиторы Гайдн, Моцарт, Бетховен.

Й. Гайдн Немецкий танец
Исполняет Парфёнова Алёна
Преподаватель Киргизова Ольга Вячеславовна

Й. Гайдн Соната-партита
Исполняет Володина София
Преподаватель Киргизова Ольга Вячеславовна

Великий венский классик Йозеф Гайдн рассказывал: «Мой брат Микаэль как-то сказал, что я родился 31 марта, он не хотел, чтобы люди говорили, что я пришёл в этот мир первоапрельским дураком». Сам композитор праздновал своё день рождения 31 марта.

Но дело в том, что в свидетельстве о рождении Гайдна значится другая дата – 1 апреля. Первый день апреля значился весьма символичным в творчестве Гайдна, он обладал жизнерадостным характером и был очень остроумен, что конечно же нашло отражение в его сочинениях.

Видео 2

Настоящим мастером музыкальных шуток был великий венский классик Франц Йозеф Гайдн. Один из самых распространённых способов достижения комического эффекта, подражание звукам внешнего мира, например, голосам животных. У Гайдна есть несколько квартетов, хорошо известных публике под названиями «Птичий», «Лягушачий» и «Жаворонок». (звучит отрывок из Квартета № 53 Ре мажор («Жаворонок») Й. Гайдна)

Гайдн умеет шутить даже в столь серьёзном жанре как симфония. Две, из его 104-х симфоний, 82-я, называемая «Медведь» и 83-я, «Курица», непременно заставит слушателя улыбнуться, если, конечно, они не лишены чувства юмора.

(звучит отрывок из Симфонии №83 («Курица») Й. Гайдна)

В сочинениях Гайдна встречаются и звуковые шаржи. Одна из его симфоний, например, называется «Школьный учитель». Впрочем, остроумные заголовки своим произведения давал не Гайдн, а поклонники его творчества. Не сообщая сюжета и программу сочинений, композитор словно вступал с публикой в своеобразную игру-угадайку.

Иногда Гайдн создавал комические ситуации в своих произведениях, не прибегая к помощи шаржей или пародий, в таких случаях он пользовался только музыкальными средствами в чистом виде. Учитывая, что эффект неожиданности всегда производит яркое впечатление, свои музыкальные шутки Гайдн часто строит на внезапном изменении ритма, тональности или резком обрыве мелодии.

Во время своего пребывания в Лондоне, Йозеф Гайдн заметил, что часть британской публики не прочь вздремнуть во время медленных и тихих частей. Именно для таких сонных слушателей композитор приготовил сюрприз. Во второй части 94-й симфонии, в спокойной, убаюкивающей движении *Andante*, врываются оглушительные удары литавр. Несомненно, подобный грохот способен пробудить любого. Симфонию так и называли — «Сюрприз».

(звучит отрывок из Симфонии №94 («Сюрприз») Й. Гайдна)

Некоторые сочинения Гайдна, будь они написаны в наше время, назвали бы музыкальными шоу или перформансами. К примеру, в финале симфонии №60, музыканты принимают настраивать свои инструменты прямо в процессе исполнения. Затем музыканты начинают играть фрагмент заново. Причина столь оригинальной идеи была основана на игре слов. Прежде чем сочинить симфонию, Гайдн написал музыку к комедии «Рассеянный», созданный модным драматургом Жаном Франсуа Реньяром. Ту партитуру Гайдн озаглавил по-итальянски «*Il Distratto*», что значит не только рассеянный, но и расстроенный. Игра, предложенная Гайдном, порой вводит в заблуждение не только любителей музыки, но и профессионалов. Известен курьёз, когда некий музыкальный критик, наш современник, услышав настройку скрипок посреди симфонии, был искренне изумлён и возмущён. С негодованием он заявил о низком уровне профессионализма музыкантов.

(звучит отрывок из Симфонии №60 («Рассеянный») Й. Гайдна)

Самый известный пример гайдновского перформанса, знаменитая 45-я симфония, получившая название «Прощальная». В её 4-й части быстрый финал, против правил, завершается медленным эпизодом-эпилогом. Во времена Гайдна, музыканты, отыграв положенный им фрагмент, подобно актёрам в спектакле, по очереди гасили свечи, освещавшие их пулты, вставали и удалялись со сцены. Музыка постепенно стихала, симфония завершалась.

В «Прощальную» симфонию вкладывают порой трагический, едва ли не мистический смысл. На самом же деле, такой приём был всего лишь остроумной формой протеста. В 1772 году Гайдн служил капельмейстером у князя Миклоша Эстерхази, который требовал, чтобы музыканты оркестра жили в его летней резиденции по несколько месяцев, не давая им ни отпусков, ни возможности навещать свои семьи. Именно по этой причине Гайдн и сочинил симфонию, финал которой стал напоминанием о праве музыкантов на отдых. Князь-меломан намёк понял, на следующий же день он отпустил оркестрантов к их домашним очагам.

(звучит отрывок Финала Симфонии №45 («Прощальная») Й. Гайдна)

Некоторые гайдновские сочинения обязаны забавными названиями не музыке, а обстоятельствам своего появления на свет. Когда композитор во всеуслышание заявил, что готов отдать за хорошую бритву лучший из собственных квартетов, издатель поймал его на слове. В обмен на комплект превосходных английских бритв, он получил от Гайдна рукопись квартета, которого прозвали «Бритвенным».

Пьеса Гайдна, известная как «Менуэт быка», своим рождением обязана случаю. Однажды мясник попросил композитора написать новенький красивый менуэт к свадьбе дочери, в качестве платы за заказ, он привёл в подарок живого быка с позолоченными рогами. В том менуэте без труда можно услышать голос рогатого подарка.

(звучит «Менуэт быка» (отрывок) Й. Гайдна)

Одна из симфоний Гайдна стала ярким свидетельством спасительной силы искусства, её премьеры, в буквальном смысле, спасла от гибели множество людей. По окончании исполнения, в момент, когда восторженная публика ринулась к сцене, чтобы поприветствовать автора, с потолка на кресла обрушилась огромная люстра. Гайдн был счастлив. «Теперь я вижу, что моя музыка чего-то стоит, раз она спасла жизнь нескольким десяткам человек», - писал он. Споры музыковедов о том, какая из симфоний 96-я или 102-я оказалась спасительной для лондонцев, ведутся по сей день. Однако, именно 96-я симфония Гайдна, написанная в жизнеутверждающей тональности Ре мажор, вошла в историю под названием «Чудо».

(звучит отрывок из Симфонии №96 («Чудо») Й. Гайдна)

«В этом мире так мало радостных и довольных людей», - писал семидесятилетний композитор, - «везде их преследуют горе и заботы; быть может, твой труд послужит подчас источником, из которого полный забот и обремененный делами человек будет черпать минутами свое спокойствие и отдых».

Йозеф Гайдн обладал редким даром, он умел развлекать публику играя, но не заигрывая с ней, нисколько не балансируя на грани вкуса и ни снижая высочайшей планки требования к самому себе. И лучшее подтверждение меткости гайдновского юмора, что его острые стрелы перелетели через века и продолжают вызывать улыбки у слушателей третьего тысячелетия.