

IV открытый региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж - Пенза» 2022

Направление работы. Культурология

Тема.Моцарт: взгляд сквозь века.

Автор: Моисеев Никита Романович

Научный руководитель: Кучапина Наталья Владимировна

Место выполнения работы: МБОУ «Лицей № 55» города Пензы

Пенза

2022

Содержание

Введение.

Глава 1. «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь!»

1.1. Жизненный путь Моцарта.

1.2. Значение творчества Моцарта.

Глава 2. «Вечный солнечный свет в музыке, имя тебе – Моцарт!»

2. 1. Международный фонд Моцартиум.

2.1.1. Как возникла эта организация?

2.1.2. Моцартиум - на современном этапе.

2.2. Отделения Моцартиума в России.

2.2.1. Общество любителей музыки Моцарта (Москва).

2.2.2. Моцартовское общество (Пенза).

Заключение

Примечания.

Список литературы.

Приложение

Введение

Актуальность. Несколько лет назад я закончил музыкальную школу, но до сих пор во мне осталось желание исполнять и слушать классическую музыку. Одним из моих любимейших композиторов является Вольфганг Амадей Моцарт. Я с удовольствием слушаю и исполняю его музыку. 27 января 2021 года исполнилось 265 лет со дня рождения великого австрийского композитора. И мой педагог по фортепиано – Саушева Любовь Викторовна, рассказывала мне на занятиях о том, что в нашем городе существует отделение Международного моцартовского общества, которое в 2021 году отмечает свое 30-летие.

Новизна. Однако, в печати информация о пензенском отделении Международного моцартовского общества крайне скудна. Опрос, проводимый среди учащихся нашего лицея, показал, что о существовании этого общества в нашем городе практически никто не знает. Так, опрос проводился среди учащихся 7- 11 классов, всего участников опроса было 174 человека, из которых знали о существовании и деятельности пензенского отделения международного моцартовского общества лишь 6, 3% учащихся. Итак, **объект исследования** – международный фонд Моцарта

Предмет исследования – пензенское отделение международного фонда «Моцартовское общество».

Цель исследования – определение значения творческого наследия Моцарта в настоящее время.

Задачи:

1. Собрать материал о международном фонде Моцарта.
2. Рассмотреть процесс становления международного общества «Моцартеум».
3. Охарактеризовать деятельность пензенского отделения.
4. Определить вклад моцартовского общества в музыкально-просветительскую жизнь сурского края конца XX – начала XXI века.
5. Охарактеризовать значение творческого наследия Моцарта.

Гипотеза – изучение творческого наследия Моцарта сохраняет актуальность в наши дни.

Методы исследования: изучение литературы по данной теме, работа с рукописями, беседы и систематизация собранного материала.

Теоретическая значимость исследования. Данные, полученные в ходе исследования, представляют собой музыкально-краеведческую ценность, являются вкладом в музыкальную летопись пензенского колледжа искусств.

Практическая значимость работы. Данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы на классных часах, родительских собраниях, уроках музыки, а так же на сайте моцартовского общества в Пензе.

Глава 1.

«Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь!»(1)

«Пожалуй, в музыке нет имени, перед которым человечество так благосклонно склонялось, так радовалось и умилялось. Моцарт — символ самой музыки»(2) - так писал Борис Владимирович Асафьев, выдающийся композитор и музыковед, для которого тема Моцарта была одной из главных сфер его размышлений об искусстве. «Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!» - так кратко и четко описал Пушкин непостижимую глубину искусства Моцарта. На самом деле, такого беспрецедентного соединения идеального совершенства с насыщенным драматическим началом, такой бесчисленности разнообразных способов выражения задуманного на основе выверенной гармонии и четкой формы нет, видимо, ни у одного из композиторов разных эпох и времен, как это получило воплощение в творчестве великого и непостижимого гения Моцарта. Бесконечно ясным и неуловимо таинственным, открытым и в тоже время загадочным, наполненным чувствами и эмоциями и планетарно масштабным, запредельным открывается мир в музыке Моцарта. Откуда же возник это удивительный и непостижимый гений музыки?

1.1. Жизненный путь Моцарта.

Иоганн Хризостом Вольфганг Амадей Моцарт родился в Зальцбурге 27 января 1756 года в семье скрипача и талантливого педагога – Леопольда Моцарта и с раннего детства проявил свою музыкальную одаренность: к четырем годам уже играл на клавесине и скрипке, а также начал сочинять музыкальные произведения. С 6 лет начинается гастрольная жизнь Моцарта по городам и странам Европы, которая сопровождалась неизменным триумфом. За Моцартом закрепилась слава вундеркинда. В этих поездках будущий композитор знакомился с музыкальными произведениями разных стран и народов, узнавал новые музыкальные жанры и стили, что сыграло неоценимую услугу в его становлении как композитора. Уже в 8 лет юный Моцарт пишет свои первые симфонии, а в 12 – оперы, причем в разных

жанрах – оперы-buffa и зингшпиля. В 1769 г. Моцарт получает должность концертмейстера при дворе архиепископа в Зальцбурге. А годом спустя Вольфганг Амадей был принят в число музыкантов Филармонической академии в Болонье, во время его итальянского турне, а Папа Римский Климент XIV вручает ему орден рыцаря Золотой шпоры. В это же время в Италии состоялась премьера оперы Моцарта «Митридат, царь понтийский». А в 1775 г. в Мюнхене — опера «Мнимая садовница». Когда Моцарту шел 21 год, архиепископ дает разрешение композитору отправиться на гастроли в Париж и по городам Германии. С 1775 года по 1780 год Моцарт пишет много музыкальных сочинений, осваивая разные жанры и оттачивая свой индивидуальный музыкальный стиль. В 1779 г. он становится органистом при архиепископе Зальцбургском, однако отношения композитора и его покровителя постепенно накаляются и свободолобивый юноша в 1781 г. идет на беспрецедентный шаг, порвав со своим покровителем.

Итак, 25-летний Моцарт переехал в Вену, где пройдут его последние 10 лет жизни и творчества. На это десятилетие приходится расцвет и вершина творческого потенциала композитора. Здесь Моцарт пишет свои лучшие и известнейшие сочинения. Вена тех лет представляла собой культурный, в том числе и музыкальный центр Европы. Покорить Вену – означало покорить мир. Лучшие деятели искусств жили тогда в Вене. Подобная обстановка конкуренции способствовала оттачиванию мастерства композитора. Здесь же и устраивается Моцарта – 4 августа 1782 года он женится на Констанции Веберн, что нашло отражение и в его творчестве. Так, опера «Похищение из Сералия» наполнена романтикой того времени.

В последние годы жизни Моцарта его слава растет. Он выступает с многочисленными концертами в качестве исполнителя и дирижера, пишет музыку на заказ, занимается преподавательской деятельностью, что в купе приносит ему немалый доход. Его семья была достаточно обеспечена. А его долги были связаны с большими тратами, которые Моцарт не всегда мог разумно контролировать. С 1784 по 1789 год композитор пишет свои самые

знаменитые сочинения оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта», симфонии № 40 и 41 «Юпитер», «Маленькую ночную серенаду» и др. Его последние дня жизни связаны с созданием «Реквиема». 5 декабря 1791 года около часа ночи в Вене умер Моцарт. Причина его смерти до сих пор остается предметом обсуждений, споров и домыслов.

У Моцарта остались жена и два сына – Карл и Франц, которые не были женаты и не имели детей. В 1858 году, после смерти Карла, который был пианистом, род Моцартов закончился.

1.2. Значение творчества Моцарта.

Моцарт – композитор, которого уже много поколений поклонников его творчества считают олицетворением самой музыки. Он один из самых популярных и исполняемых композиторов в мире на сегодняшний день. Многие композиторы, исполнители, музыковеды высказывали свои мысли о феномене Моцарта. И во всем этом многоголосии проявляется бесконечная вселенная Моцарта, уникальность которой состоит, наверное, в том, что она неисчерпаема, и каждое новое поколение музыкантов и меломанов находят в ней новые и новые источники вдохновения и миропонимания.

"Моцарт – это молодость музыки, это вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии. Бездонная глубина его человечнейших образов, поразительная смелость его новаторских открытий, двинувших на десятилетия вперед музыкальное искусство, совершенная гармоничность и стройность формы – вот сила Моцарта, вот величие его искусства, неувыдаемого в веках. Вот почему мы так горячо, так нежно любим этого удивительного композитора" – так обобщил представление о Моцарте композитор Дмитрий Шостакович (4). При этом музыка Моцарта только кажется простой и легкой. Советский дипломат, нарком иностранных дел РСФСР и СССР, был еще и глубоким ценителем музыки Моцарта. Им был написан небольшой, но очень значимый исследовательский этюд, в котором дается такая характеристика: «Громадная, неслыханная сложность – внутри его. Это только теперь стали

понимать. Чем больше его изучаешь, тем больше обнаруживается эта сложность. Лишь тогда, когда очень глубоко в него вдумаешься, его внутренняя сложность начинает открываться. Что казалось веселеньким, оказывается глубочайшим пессимизмом и таинственной проблематикой. Поэтому, изучение Моцарта требует очень серьезной музыкальной культуры»(5) - такая оценка, данная уже в XX веке, свидетельствует о том, что музыка Моцарта все еще мало изучена и понимаема, в этой бездонной личности новые поколения исследователей еще будут делать новые и новые открытия.«Загадочности всей его личности, скрывавшей под личиной грубого балагурства и смешных шуток свои неизведанные глубины, соответствует загадочность его музыки: чем больше в нее вникаешь, тем больше видишь, как мало еще понял ее»,(6) - пишет Г. Чичерин, считавший, что «Моцарт – более композитор XX века, чем XIX века, и больше XIX века, чем XVIII века, от которого он оторвался и ушел в будущее»(7).

Таким образом, личность Моцарта уже более двух веков дает пищу для размышлений и, видимо, это не предел, т. к. еще не поставлена окончательная точка в изучении творчества зальцбургского гения.

Выводы к 1 главе.

1. Моцарт – великий австрийский композитор XVIII века.
2. Музыка Моцарта – сохраняет популярность на протяжении двух с половиной веков.
3. Моцарт по-прежнему является феноменальной загадочной личностью, притягивающей внимание музыкантов, исследователей и меломанов.

Глава 2.

«Вечный солнечный свет в музыке, имя тебе – Моцарт!»(8)

Актуальность творческого наследия Моцарта и интерес к его жизни сохраняется и по сей день. Это стало объектом изучения исследователей – музыковедов в разных странах мира, что привело к появлению такого понятия как «моцартоведение». В современном мире крупнейшим научным центром моцартоведения является международное учреждение Моцартеум, который располагается в австрийском городе Зальцбург.

2. 1. Международный фонд Моцартиум.

2.1.1. Как возникла эта организация?

Начало было положено в 1841 году, когда при зальцбургском Кафедральном соборе, где была еще и музыкальная школа, возникло Соборное музыкальное общество и Моцартеум. Данная организация способствовала проведению торжеств в связи с открытием памятника Моцарту в его родном городе в 1842 году. Следующим событием стало празднование 100 летия со дня рождения Вольфганга Амадея в 1856 году. Изначально организация должна была способствовать «развитию всякой музыки, особенно церковной». Родственники Моцарта – его вдова Констанция инициировала появлению Моцартиума, а младший сын Моцарта, Франц, который продолжил семейную династию музыкантов, получил должность дирижера, а во время открытия памятника отцу – выступал как пианист.

В 1870 году было организовано международное моцартовское учреждение, в основе деятельности которого уже было положено изучение и сохранение моцартовского наследия. К таким мероприятиям относилось издание полного собрания сочинений Моцарта (1876-1905), проведения фестивалей музыки Вольфганга Амадея, сохранение памятных мест, связанных с жизнью и творчеством композитора.

В 1880 году Моцартиум отделяется от Соборного музыкального общества и объединяется с международным моцартовским учреждением. В его состав

вошли так же музыкальная школа Моцартиум, которая в 1914 году была реорганизована в консерваторию, оркестр Моцартиум и музей, открытый в квартире Моцарта. В 1931 году на этой базе образован Центральный институт моцартоведения.

2.1.2. Моцартиум - на современном этапе.

Деятельности Моцартеум содействует основанное в 1888 году Международное моцартовское общество с филиалами во многих странах. Сегодня таких филиалов более 60-ти по всему миру. Их количество все время меняется, т к они образуются для какой-либо конкретной цели, например, реставрация домика в Чехии, где несколько дней жил Моцарт, совершая турне по Европе. Для этого создается филиал, который начинает осуществлять данную цель – организует реставрационные работы, привлекает инвесторов, следит за сохранением исторических реалий, доводит поставленную цель до конечного результата, завершая свою деятельность открытием отреставрированного объекта. И по окончании поставленной цели филиал закрывается, т к свою функцию выполнил. Поэтому количество филиалов все время меняется – одни закрываются, другие, наоборот, открываются для тех или иных мероприятий, связанных с деятельностью Моцартиума.(Приложение, рис.1,2,3)

2.2. Отделения Моцартиума в России

В России существуют 2 филиала – в Москве и Пензе.

2.2.1.Общество любителей музыки Моцарта (Москва).

В Москве Общество любителей музыки Моцарта было основано 1991 году. Инициация создания общества принадлежит российским деятелям искусств – С. Рихтеру, Н. Дорлиак, О. Лепешинской. А возглавила Общество народная артистка России, профессор Московской консерватории Галина Писаренко, которая на сегодняшний день имеет статус почетного президента. На этой должности ее сменил пианист, преподаватель Московской консерватории Кирилл Кашунин. Главная цель Общества – пропагандирование музыкального наследия Моцарта. Общество объединяет

не только музыкантов – профессионалов , но и меломанов-ценителей музыки великого австрийца. С 1994 года Общество любителей музыки Моцарта является полноправным членом всемирной организации «Моцартеум». Деятельность Московского Общества имеет несколько векторов – это и исполнительское творчество, и научно-исследовательская деятельность, развитие традиций отечественного и интеграция в международное моцатоведение.(Приложение, рис. 4)

2.2.2. Моцартовское общество (Пенза).

В 1991 году по инициативе Галины Писаренко, было создано региональное отделение общества в Пензе. Организатором стала преподаватель отделения «Теория музыки» Пензенского музыкального училища Татьяна Николаевна Иванова. Пензенское моцартовское общество в 1998 году официально зарегистрировано в Зальцбурге Международным Моцартеумом и признано его региональным отделением.(Приложение, рис. 5,6)

Главной целью работы пензенского моцартовского общества является концертно-просветительская деятельность. Осуществляется это через возрождение и развитие культурных традиций, основанных в XIX веке так называемых Музыкальных собраний, основной задачей которых была популяризация классической музыки, причем не только Моцарта, но и других композиторов, и исполнительской деятельности. Итак, было решено проводить ежегодные концертные сезоны с обязательным ежемесячным концертом, который проходил в каждый второй вторник месяца, неизменно в 18.00. Ведущей этих концертов до 1999 года была Татьяна Николаевна Иванова. Ее мастерски построенные и вдохновенно произносимые рассказы о музыкальных произведениях, исполняемых на концерте, не могли оставить равнодушными никого – ни профессиональных музыкантов, ни меломанов. Эту традицию, а также и всю деятельность отделения моцартовского общества после ухода из жизни Т.Н. Ивановой, подхватила ее ученица, выпускница теоретического отделения, а на тот момент уже преподавателя пензенского музыкального училища, - Елена Юрьевна Севастьянова. Вот уже

более двадцати лет она проводит концерты моцартовского общества в память о своем любимом учителе. Сегодня Е.Ю. Севастьянова - начальник отделения музыкального образования пензенского колледжа искусств, продолжает быть председателем пензенского отделения международного моцартовского общества. Она ежегодно поддерживает членство пензенского моцартовского общества в составе Международного Общества Моцартиум, а также развивает и укрепляет связи с зальцбургскими коллегами. Так, в 2013 году состоялась творческая встреча пензенских и австрийских коллег в Зальцбурге, во время которой была передана «Культурная карта», изданная к 350-летию города Пензы. А в январе 2020 года состоялся доклад Е.Ю. Севастьяновой на конференции Международного общества Моцартиум в Зальцбург. Доклад был восторженно принят всеми участниками конференции и поразил длительностью реализуемого проекта. (Приложение, рис. 7,8)

Вехой в деятельности пензенского моцартовского общества стало торжественное празднование 30-летнего юбилея, которое состоялось в 2021 году. (Приложение, рис. 9). Главным событием юбилея был, конечно же, праздничный концерт, который прошел в органном зале пензенской областной филармонии 9 февраля (разумеется, во вторник). Это событие освещалось в местных средствах массовой информации. Во время официальной части с поздравлениями и высокой оценкой значимости деятельности моцартовского общества на пензенской земле, выступила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Владимировна Курдова и наградила активных членов общества Благодарственными письмами (Приложение, рис. 10). Затем состоялся концерт, котором приняли участие знаменитые коллективы и солисты пензенского колледжа искусств. Это были: пианист Сергей Суднев, скрипач, заслуженный работник культуры Вячеслав Денисов, академический хор под руководством Ольги Лобеевой, лауреат международных и всероссийских конкурсов народный оркестр под руководством заслуженного работника культуры Ольги Лялиной, камерный

оркестр и ансамбль скрипачей под руководством Вячеслава Казакова, квартет «ARS-VIVA». А также в концерте приняли участие музыканты из других городов: пианист Алексей Герасимов (Москва), солистка Мариинского театра Александра Волчкова (Санкт-Петербург), профессор консерватории, пианист Александр Рыбин (Нижний Новгород). В концерте прозвучала бессмертная музыка Моцарта и других композиторов. Концерт прошел с огромным успехом, публика тепло принимала исполнителей.

Концертная деятельность моцартовского общества продолжается, но сейчас в регулярность концертов вмешалась пандемия, поэтому, к сожалению, пока пришлось отступить от ежемесячных регулярных концертов. Студенты и преподаватели пензенского колледжа искусств на протяжении 30 лет были постоянными участниками этих концертов, что давало и дает возможность музыкантам совершенствовать свое исполнительское мастерство.

Пензенское отделение моцартовского общества имеет и свою страничку в социальной сети «В контакте», где в качестве девиза можно видеть следующие слова: «Великая сила музыки способна объединять сердца и творить чудеса» (Приложение, рис.11). И вся 30-летняя деятельность пензенского отделения моцартовского общества является наглядной иллюстрацией, свидетельствующей об истинности этих слов.

Выводы ко 2 главе:

1. Значение музыкального наследия Моцарта привело к появлению в музыковедении понятия «моцартоведение».
2. Международное общество Моцартиум в г. Зальцбург – центр современного моцартоведения.
3. Филиалы Моцартиума в Москве и Пензе вносят свою лепту в деятельность международного моцартовского общества, являясь его полноправными членами уже много лет.

Заключение

В ходе исследования гипотеза полностью подтвердилась. В современном мире музыка Моцарта пользуется популярностью среди исполнителей и слушателей, а также является предметом изучения и исследования.

Генрих Гессе, нобелевский лауреат по литературе, писал: «...Моцарт. Это значит: у мира есть смысл и смысл этот ощутим для нас в своём подобии – в музыке». (Из дневника 1920—1921 годов.) (9)

Примечания.

1. А. Пушкин. «Моцарт и Сальери». <http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/p4.txt>
2. <http://www.wolfgangmozart.narod.ru/owolfgange.html>
3. А. Пушкин. «Моцарт и Сальери». <http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/p4.txt>
4. <http://www.wolfgangmozart.narod.ru/owolfgange.html>
- 5,6,7. Г. Чичерин. «Моцарт». Исследовательский этюд. <https://notkinastya.ru/chicherin-g-v-motsart-izd-1987/>
8. А. Рубинштейн. «Музыка и ее представители». <https://klex.ru/s3t>
9. Г. Гессе. «Начало всякого искусства есть любовь», https://imwerden.de/pdf/hesse_nachalo_iskusstva_est_ljubov_1978.pdf

Список литературы.

1. Аберт Г. В.А. Моцарт, ч. I, кн. 2. М., 1999.
2. Альшванг А. Венские классики. М., 1995.
3. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М.: Классика – XXI, 2008.
4. Мысли о Моцарте. – М.: Классика – XXI, 2004.
5. Рубинштейн А. Г., Музыка и её представители. М., 2005.
6. Творческие портреты композиторов. М., Просвещение, 1990.
7. Чичерин Г.. Моцарт. Исследовательский этюд.

Приложение

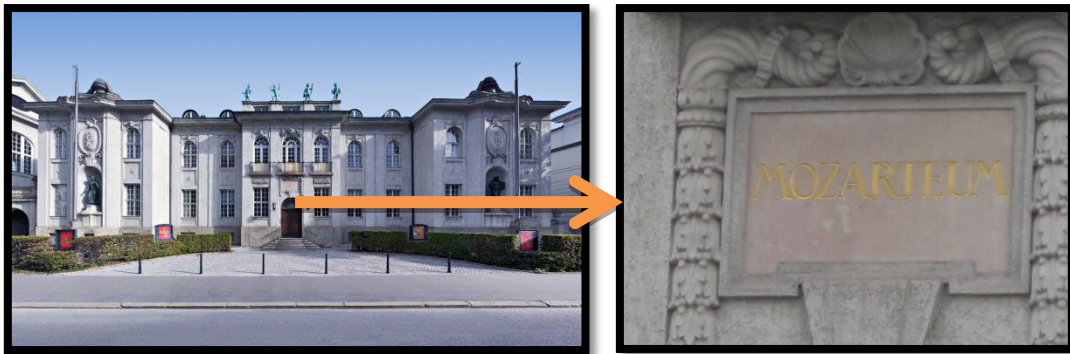

Рис.1,2. Здание Международного общества Моцартиум в г.Зальцбург (Австрия)

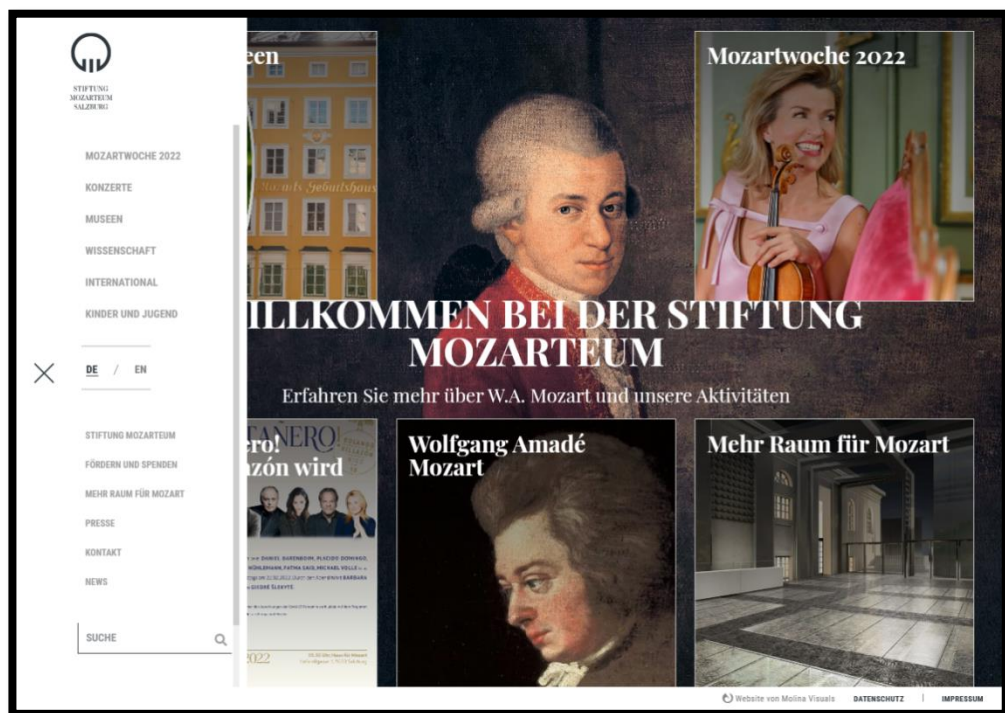

Рис. 3. Скриншот главной страницы официального сайта Моцартиума

Рис. 4. Общество любителей музыки Моцарта (Москва): эмблема, Г.Писаренко, К. Кашунин.

Рис. 5 Эмблема Пензенского отделения Моцартовского общества

Рис. 6 Пензенское отделение становится полноправным членом Моцартиума.

Рис. 7. Севастьянова Е.Ю. в Зальцбурге

Рис. 8. Участие Севастьяновой Е.Ю. в международной конференции.

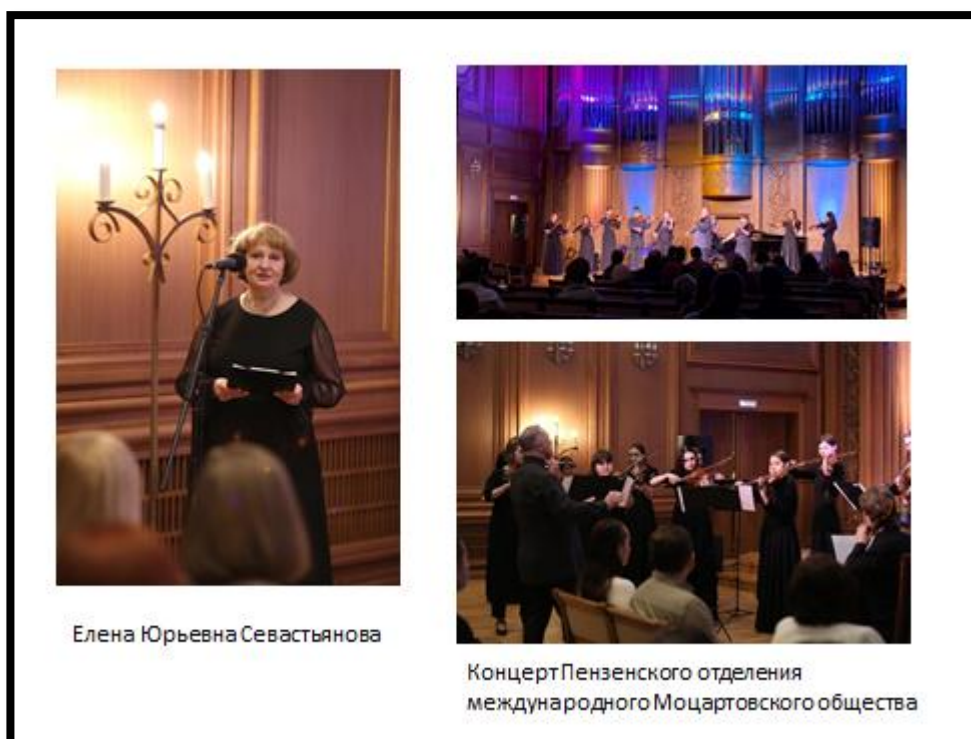

Рис. 9. Юбилейный концерт Моцартовского общества (9 февраля 2021 г., Пенза, Органный зал Филармонии)

Рис. 10. Выступление Т. В. Курдовой на концерте, посвященном 30-летию Моцартовского общества.

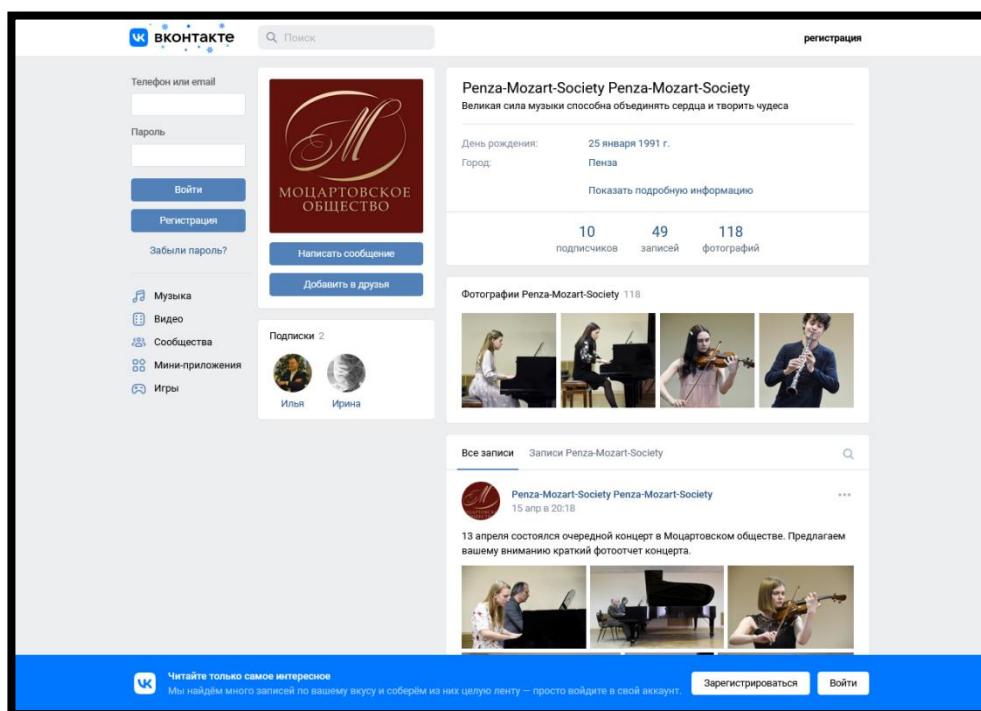

Рис. 11. Скриншот странички Моцартовского общества в контакте.

Рецензия на исследовательскую работу
Моисеева Никиты Романовича,

Данная рецензия написана на исследовательскую работу Моисеева Никиты Романовича, ученика 11 класса «МБОУ»Лицей № 55» г. Пензы по теме: «Моцарт: взгляд сквозь века».

Работа рассматривает актуальную тему сохранения культурных традиций классической музыки и распространения данных традиций в современном мире. Актуальность работы состоит еще и в ее краеведческой направленности.

В качестве гипотезы данной работы представлена идея о том, что музыка Моцарта продолжает быть актуальной и в наши дни. Для рассмотрения и доказательства заявленной гипотезы были применены объективные методы исследования.

Целью работы является определение значения творческого наследия Моцарта в современном мире.

Структура данной работы логична и оправдана, все разделы взаимосвязаны. В теоретической части представлено обоснование значения творчества Моцарта.

В практической части работы рассмотрены современные формы развития моцартоведения.

По данной теме автором был изучен достаточно большой объем специальной музыковедческой литературы.

Работа выполнена на достаточно высоком уровне, содержит ряд выводов, представляющих практический интерес. Рецензируемая работа четко структурирована: имеются введение, постановка задач, основное содержание, выводы, список изученной литературы.

Важной стороной работы является изучение краеведческого материала, который представляет культурную ценность.

Кучапина Наталья Владимировна,
учитель музыки
МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы