

СЦЕНАРИЙ ЛЕКЦИИ – КОНЦЕРТА

«Жизнь во имя искусства»

к 150-летию со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной

Автор и ведущий: Швигель Татьяна Вячеславовна, преподаватель
Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская
музыкальная школа №1»

Дата проведения: 17 февраля 2024 года

Время проведения: 14.00

Место проведения: МУ ДО «ДМШ №1» (концертный зал)

Продолжительность концерта: 90 мин.

Ведущий:

Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Сегодня, наш концерт посвящён празднованию 150-летия со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной – выдающегося педагога, внёсшего значительный вклад в создание отечественной системы музыкального образования.

Свыше 75 лет Елены Фабиановна отдавала свой талант и неутомимую энергию развитию музыкальной культуры в нашей стране, принимала непосредственное участие в решении одной из основных проблем профессионального обучения – подготовки музыкальных педагогических кадров.

А украшением нашего сегодняшнего концерта, станут выступления учащихся фортепианного отделения школы!

- **Бушенева Ирина, 1 класс – Е. Гнесина Этюд C-dur**
 - **Камалдинова Алиана, 1 класс – Е. Гнесина «Маленький педальный этюд»**
-

Ведущий:

Наверное, вот примерно, такие же звуки доносились из окон маленького одноэтажного домика в Гагаринском переулке города Москвы, где юные выпускницы Московской консерватории, Евгения, Елена и Мария Гнесины, смело повесили объявление – это музыкальная школа сестёр Гнесиных.

В Москве того времени, частных преподавателей было немало. Практически каждый ученик консерватории зарабатывал на жизнь тем, что давал уроки фортепиано, собственно это и называлось школой!

Понятно, что уровень преподавания таких школ был невелик и школа сестёр Гнесиных сразу стала отличаться от остальных кардинально новым системным подходом. На ряду с игрой на инструменте, в ней обязательными учебными предметами были хор и сольфеджио, теория музыки, рассказы о композиторах и их музыкальном стиле.

- **Головня София, 2 класс – В. Селиванов «Шуточка»**
- **Титова София, 2 класс – Е. Гнесина «С прыгалкой» из цикла «Пьесы – картинки»**

Ведущий:

Как же возникло это замечательное образовательное учреждение?

Откуда взялись эти решительные и отважные девушки?

Задача была не из лёгких. Требовалось разрешение городских властей, требовались немалые материальные вложения, и никто не давал гарантии, что будет много учеников и учреждение себя как-то окупить...

Но смелые девушки не отступили от своей идеи и уже 15 февраля 1895 года открылось музыкальное училище сестёр Е. и М. Гнесиных, где под заглавной буквой Е подразумевались Евгения и Елена, а М. – Мария.

Евгения Фабиановна, старшая из сестёр, первая в истории Московской консерватории женщина, окончившая композиторский факультет! Именно она вела теоретические дисциплины в музыкальном училище имени сестёр Гнесиных.

- **Коваленко Мирра, 3 класс – Е. Гнесина «Две плаксы»**
 - **Фортепианный дуэт: Мелехина А.В., Верховинская Мария, 4 класс – Е. Гнесина «Перезвоны»**
-

Ведущий:

Большая дружная семья Гнесиных жила в Ростове-на-Дону.

Глава семьи, Фабиан Осипович, был общественным раввином, знатоком духовного писания иудеев, членом городской управы и банковским служащим, человеком уважаемым, которого любили все, кто знал.

Уже после смерти Фабиана Осиповича, обычный человек, просто дворник, который подметал территорию дома, где жила семья Гнесиных, сказал о нём: «Это был не человек, а ангел. Только крыльев не хватало».

С детства, все дети в семье Гнесиных учились музыки под руководством мамы, Бэллы Исаевны, прекрасной пианистки, певицы, которая была ученицей самого Станислава Монюшко, известного белорусско-польского композитора. Но артистической карьере она предпочла семейный уют и воспитание детей. Из девяти детей Гнесиных, семеро (5 сестер и 2 брата) посвятили себя музыке.

- **Уваровская Ксения, 4 класс – Е. Гнесина «Волчок»**
 - **Колесникова Валентина, 5 класс – Е. Гнесина «Марш» из «Альбома детских пьес»**
-

Ведущий:

Главной движущей силой, в семье Гнесиных, всегда была Елена Фабиановна, вторая из сестёр. Это поистине легендарная фигура в истории нашей музыкальной культуры. Она сыграла такую роль в развитии российского музыкального образования, которую можно сравнить, разве что с деятельностью Антона и Николая Рубинштейнов – это основатели Петербургской и Московской консерваторий, самых первых музыкальных учебных заведений у нас в России.

«Наш единственный мужчина» – шутя называли Елену Фабиановну сестры. Прекрасная пианистка, она обладала организаторскими способностями, отличалась решительностью, волевым и очень деятельным характером. Все организационные вопросы Елена Фабиановна сразу взяла на себя и решала их с неизменным успехом.

Но при всей своей железной, деловой хватке, она была человеком очень чутким и душевным. Знала в лицо всех детей школы, обо всех всё помнила, всем находила добрые слова!

Как и её отец, она заботилась о всех страждущих, не только родных, ну и совершенно незнакомых людях, которые обращались к ней с просьбами. Позднее, уже при советской власти, её даже избрали депутатом районного совета, а затем и московского городского совета. Она так серьёзно и ответственно работала на этой общественной должности, что сестры иногда даже укоряли её.

Известен факт, когда к ним домой неожиданно пришел совершенно незнакомый человек, несколько неаккуратно и неопрятно выглядевший и начал рассказывать о том, что он потерял все деньги, он потерял чемодан, документы и вот он, бедный, несчастный срочно нуждается в помощи. И Елена Фабиановна, не задумываясь, тут же достала этому человеку и чемодан, и деньги, разве что документы свои не могла ему отдать. Вот такой факт! Такой большой души человек!

- **Гайдамака Екатерина, 4 класс – Арно Бабаджанян «Мелодия»**

Ведущий:

В консерватории, Елены Фабиановна, училась вместе с Сергеем Рахманиновым и Александром Скрябиным, великими русскими композиторами и пианистами.

С Рахманиновым они особенно были дружны и позже постоянно встречались вплоть до его отъезда из России. Елена Фабиановна не пропускала ни одного концерта Рахманинова, которые проходили в Москве. Особенно ей нравилась Всенощная. Она сама говорила, что ходила на неё восемь раз.

Александр Скрябин доверил ей образование двоих своих детей – Юлиана и Ариадны. Они ходили учиться музыке, как раз в школу сестёр Гнесиных.

Сама Елены Фабиановна училась в классе одного из лучших в России педагогов пианистов Василия Ильича Сафонова, а когда он был назначен на должность директора Московской консерватории и вынужден был ограничить свой класс, он передал её, как лучшую свою ученицу, приглашенному в Россию итальянскому педагогу Феруччо Бузони.

Вот как вспоминает Елена Фабиановна занятия с маэстро: «С первых уроков Бузони потребовал знание всех двухголосных инвенций И.С. Баха. Это, конечно, не очень понравилось его ученицам, но пришлось подчиниться».

Именно Бузони начал использовать в работе над полифоническими произведениями исполнение партитуры по голосам, причём один голос исполняла ученица за одним роялем, а другой голос он сам играл на втором инструменте. Затем они менялись голосами и только после этого разрешалось исполнить инвенцию обеими руками наизусть. Таким образом, он выучил с ученицами своего класса не только двухголосные, но и все трёхголосные инвенции Баха!

Вот сегодня, нам кажется, что это естественно. А как же иначе ещё учить полифонию? Но на тот момент, это было в новинку, хотя сейчас такая методика используется всеми преподавателями по классу фортепиано и её отлично знают наши учащиеся пианисты!

К сожалению, Бузони пробыл в России всего год, его пригласили в Америку, в Бостон. Уезжая, он настоятельно звал Елену Фабиановну ехать за границу, предсказывая ей большую фортепианную карьеру, но она выбрала свой, единственно правильный путь!

- **Никулина Елена Дмитриевна – И.С. Бах Прелюдия соль-диез минор ХТК – I том**
-

Ведущий:

В 1891-м году неожиданно умер отец Гнесиных и семья осталась без средств к существованию. В консерватории, в то время, учились трое из сестёр, платить за обучение было нечем, девочки были просто в отчаяние. Это было очень трудное время, но на помощь талантливым ученицам пришли их преподаватели. Именно они нашли Елене Фабиановне место учительницы музыки в престижной гимназии Арсеньевой и это навсегда определило её судьбу!

Елена Фабиановна окончила консерваторию с серебряной медалью, начала концертировать, выступать и как сольная пианистка, и как аккомпаниатор знаменитых русских певцов. Но душа её тянулась к ученикам.

Профессор Московской консерватории и музыкальный критик Николай Дмитриевич Кашкин поддерживал и вдохновлял Гнесиных: «Смело беритесь за дело, открывайте школу, и вы увидите, сначала у вас будет пять учеников, потом десять, потом сто».

С доброй улыбкой Елена Фабиановна вспоминала в последствии, как все они занимались на одном рояле, второй купить не было возможности, как жили все вместе одной семьей!

Но, постепенно училище росло, приобретало известность и сестры сняли новое здание, небольшой особняк на Собачьей площадке 5. Такое смешное название у этой небольшой площади было потому, что когда-то давно, ещё при

Иване Грозном, там располагались царские псарни. Сейчас, к сожалению, этого здания уже нет, сейчас там проходит улица Новый Арбат...

В этом новом здании семья Гнесиных и учебное заведение прожили более 50 лет. Жизнь была очень насыщенной. С утра занятия с учениками, вечером встречи с друзьями и знакомыми, совместные музицирования, чаепития, обсуждение прочитанных книг, обсуждение музыки.

- **Жигалова Виктория, 4 класс – Бургмюллер «Кавалькада»**

Ведущий:

Начиная с 1905 года, школа дает ежегодные отчётные концерты в зале Синодального училища, в малом концертном зале консерватории. Оттачиваются методические приемы, совершенствуется учебный процесс, оформляется ведущая идейная линия – готовить не только музыкантов исполнителей, но и педагогов. Такого нигде ещё не было, никто не задумывался об этом прежде – как важно научить, учить музыке!

Что интересно, в школе уделялось самое пристальное внимание таким важным для исполнителей вещам, как выход на сцену, своевременный поклон, походка пианиста, его посадка за инструментом. Гнесинка приобретает авторитет, о ней всё больше говорят, как о самом лучшем учебном заведении Москвы.

- **Кошкарёва Кира, 4 класс – Фредерик Шопен Мазурка соль-минор**

Ведущий:

После октябрьской революции, Елена Фабиановна идёт на личный прием к самому Луначарскому (она была с ним знакома уже давно, а тогда он стал наркомом просвещения и заведовал всеми образовательными учреждениями Москвы) с просьбой – национализировать школу, иначе было просто не выжить.

В 1919-м году училищу был дан статус Государственной музыкальной школы. Параллельно со школой Елена Фабиановна работает в детских трудовых колониях при Петроградской вольной трудовой коммуне, в первой кремлёвской школе, по хозяйственной части в музыкальном обществе, а также становится одним из основателей художественного профсоюза. Просто поразительно, как на все у неё хватало сил?!

Проходит ряд реорганизаций. В 1921-м году школа разделена на детскую школу семилетку и Государственный музыкальный техникум, дающий среднее специальное образование. В 25-м году, в год 30-летия, техникуму присваивается имя Гнесиных, в 36-м году техникум был снова назван музыкальным училищем имени Гнесиных.

В 1923-м году из Ростова приезжает младший брат Гнесиных – Михаил Фабианович, выпускник Петербургской консерватории, ученик Николая Андреевича Римского-Корсакова и Анатолия Константиновича Лядова.

В училище открывается теоретический отдел – это ещё одно новое предприятие, так как в те годы это было событие огромного значения. Нигде, ни в одном музыкальном учебном заведении не было самостоятельного отделения теоретических дисциплин.

А Елена Фабиановна ведёт фортепианный класс, он огромен, в отдельные годы численность её учеников достигала 36 человек. С 1899 года она организует ещё и обязательный хоровой класс и ведёт его около 30 лет, готовит все выступления хорового коллектива на различных концертных площадках Москвы, впервые в истории музыкального образования вводит курс методики преподавания и педагогическую практику учащихся. Гнесинское училище прочно держит славу высокопрофессионального учебного заведения Москвы.

- **Фортепианный ансамбль: Гайдамака Екатерина, Горюнов Герман – Владимир Ребиков «Вальс из оперы – сказки «Ёлка»**
-

Ведущий:

Воля, упорство, энергия Елены Фабиановны позволили ей активно развивать дело всей своей жизни. Она живёт школой, своим училищем, не имея никогда в жизни своей собственной квартиры. Всю жизнь, она и вся её семья, прожили в стенах училища. Для них в порядке вещей было использовать одни и те же помещения днём, как учебные классы, а вечером, как квартиру, как дом.

Во время войны, Гнесина, лишь пять месяцев находится в эвакуации в Казани. Она возвращается в Москву в январе 1942 года и сразу организует активную работу училища, которое не на день не прерывает учебной деятельности всю войну.

Елена Фабиановна добивается продолжения строительства здания и открытия в 1944-м году, в годы войны, нового вуза – Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, третьей высшей ступени Гнесинки. Здание института, кстати, было единственным строящимся в Москве зданием в годы войны, единственной стройкой.

- **Лёвина Софья, 6 класс – Р. Глиэр «Грёзы»**
-

Ведущий:

Я приглашаю на сцену заведующую фортепианным отделением Ольгу Александровну Долинину.

В настоящее время, в Москве существуют: Российская академия музыки имени Гнесиных, Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, средняя специальная школа (колледж) имени Гнесиных – десятилетка, Московская городская детская музыкальная школа имени Гнесиных – семилетка.

И, если вы зайдёте на официальные сайты этих учебных заведений, то увидите, что дата создания у них у всех одна – 15 февраля 1895 года. Именно в этот исторический день появилась первая ученица в школе сестёр Гнесиных, в старом домике по Гагаринскому переулку в Москве.

За годы существования этих учебных заведений, их окончили 1000 учеников. Среди самых знаменитых – дирижеры Евгений Светланов и Владимир Федосеев, композиторы Тихон Хренников, Арно Бабаджанян, Арам Хачатурян, Микаэл Таривердиев, Давид Тухманов, пианисты Лев Оборин и Евгений Кисин, певцы Иосиф Кобзон, Александр Градский, Людмила Зыкина, Надежда Бабкина, Лариса Долина – известные всем имена!

Основательницей, идейным вдохновителем и бессменной главой этого грандиозного комплекса, в течение 72 лет, была Елена Фабиановна Гнесина. Она прожила долгую, яркую жизнь, ушла из жизни в 93 года, до последнего дня помогая, заботясь, живя делом своей жизни, своей школой!

Фортепианный ансамбль: Швигель Т.В., Долинина О.А.

- **Камиль Сен-Санс «Ария Далилы» из оперы «Самсон и Далила»**