МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ **ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»** **НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ** **(МБУ ДО «ДШИ» НР РО)**

346831, Ростовская область, Неклиновский район, с. Вареновка, ул. Советская, 124

Лекция для детей

на тему: «Никколо Паганини»

Подготовила:

преподаватель

Ященко А.В.

2022

Никколо Паганини

****

(1782 – 1840)

итальянский скрипач-виртуоз и композитор.

Знаем ли мы, какой ценой дается человеку величие?

«Мой закон – это разнообразие и единство в искусстве».

Н. Паганини

240 лет назад родился **Никколо Паганини** – легендарный скрипач, которого современники и потомки считали гением, и которого по сей день называют лучшим скрипачом всех времен. Сама личность Паганини окутана ореолом мистики и таинственности.

Его игра была настолько хороша, а любовь слушателей к нему — настолько огромна, что поговаривали, будто Паганини все это заполучил, заключив сделку с дьяволом. Музыкальные критики так описывают необыкновенное впечатление, которое производила на слушателей музыка Паганини: «…Это дьявольское наваждение. Слушатели охвачены каким-то сумасшествием, иначе не может быть. Когда он играет, дыхание захватывает, и биение сердца отвлекает внимание человека. Собственное сердце раздражает и становится невыносимым. Собственная жизнь прекращается, когда начинаются эти звуки».

Родился Никколо Паганини 27 октября 1782 года в Генуе в семье мелкого торговца. Паганини был третьим ребёнком в семье, имевшей шестерых детей. Его отец страстно любил музыку, он первый заметил в сыне музыкальные способности и с пяти лет стал обучать его игре на мандолине, а с шести лет – на скрипке.

Паганини приходилось заниматься музыкой целыми днями, отец не позволял ему даже выходить на улицу. По воспоминаниям самого музыканта, отец строго наказывал его, если он не проявлял должного прилежания, и это впоследствии сказалось на его и без того слабом здоровье. Однако Никколо сам всё более увлекался инструментом и усердно работал, надеясь найти ещё неизвестные сочетания звуков, которые удивили бы слушателей.

Первым настоящим учителем Паганини стал скрипач капеллы Генуэзского собора Джакомо Коста. Он шесть месяцев обучал Никколо, передавая ему навыки и секреты искусства. Затем его любимым учителем стал Генуэзский скрипач и композитор Франческо Ньекко.

Сочинять Паганини стал рано – уже в восемь лет написал скрипичную сонату и несколько трудных вариацийочень сложных для исполнения**,** однако сам он их успешно исполнял.

В начале 1797 г. отец Никколо понял, что настала пора эксплуатировать талант сына. Взяв на себя роль импресарио, он предпринял первое концертное турне по Северной Италии: Флоренция, Пиза, Ливорно, Милан. Всюду его ждал огромный успех. Звуки его скрипки завораживали настолько, что никто из музыкантов не решался выступать после него. В оставшееся от концертов время Паганини посвящает совершенствованию своей техники и занимается самостоятельно без преподавателей.

В этот период он создал большую часть своих знаменитых **«24 каприччио»,** для скрипки соло,которые до сих пор остаются уникальным явлением музыкальной культуры.

Звучит Каприс № 24

Каприс № 24 является завершающим произведением в цикле каприсов Паганини. Двадцать четвертый каприс справедливо считается самой известной работой Николло Паганини для скрипки соло. Он написан в тональности ля минор, состоит их главной темы, 11 вариаций и финала.

Среди скрипичных исполнителей, этот каприс считается одним из самых сложных произведений, когда-либо написанных для солирующей скрипки. Его исполнение требует от скрипача безупречного владения множеством разноплановых техник, а самое главное – безупречной интонации и интонирования.

Во времена Паганини скрипачи и педагоги для своих учеников часто писали упражнения и этюды для совершенствования техники. Иногда эти этюды называли «каприсами». Но каприсы, которые сочинил Паганини были совсем не похожи на остальные. Во-первых, их было 24 – росно столько, сколько существует тональностей. А во-вторых, это был настоящий калейдоскоп новых, доселе невиданных высот технического совершенства.

Паганини исполнял свои каприсы с легкостью и блеском, поражая современников и вызывая упорные слухи о том, что он продал свою душу дьяволу за право так играть.

Как это часто бывает, самое эффектное автор приберег на финал – его последний, 24-ый каприс стал своеобразным символом, визитной карточкой великого скрипача.

Каприс как магнит притягивает к себе музыкантов. И не только скрипачей, для которых сыграть столь сложную пьесу – дело чести. Многие композиторы были буквально захвачены в плен лаконичной темой 24-го каприса: повторяющаяся как наваждение музыкальная фраза состояла всего их нескольких нот, но обладала завораживающим воздействием.

В 1801 году Паганини избавился от опеки отца.Осенью он дал два концерта в городе Луке, которые были приняты публикой с восторгом. В Луке Паганини провел несколько лет, где ему предложили занять место первого скрипача, и он с радостью согласился. Кроме того, ему поручили руководить городским оркестром и разрешили концертировать. Никколо добился больших успехов. А, вот друзей Паганини не завел, и они стали его врагами: распространяли сплетни о молодом музыканте, подрезали струны у скрипки.

В 1805 г. Паганини прервал концертную деятельность, поступив на придворную службу в Лукке, но через несколько лет ушел со службы и возобновил выступления. В это время, в 1811 г., Паганини написал еще одно свое известное сочинение — Первый концерт ре мажор для скрипки с оркестром.

Звучит Концерт №1 для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 6

Концерты Паганини изменили роль исполнителя в обществе: если раньше на скрипке играли в аристократических салонах или в церквях, то Паганини выступал уже в больших концертных залах перед широкой аудиторией. И он использовал все возможности, чтобы привлечь ее внимание. Например, скрипкой он умел передавать звучание других инструментов: флейты, трубы, рожка, а еще мог имитировать звуки из реальной жизни – пение птиц и человеческий смех, крики животных, мычание коровы и скрип колеса.

В игре на скрипке Паганини был настоящим виртуозом. Он мог играть на двух или вообще на одной струне.

Им написано произведение «Любовная сцена» для двух струн, посвященное сестре Наполеона Элизе Бонапарт. Произведение произвело фурор. Спустя некоторое время им написана Военная соната «Наполеон» для одной струны. Впоследствии Паганини на своих выступлениях иногда специально рвал струны, оставляя одну.

Тихая ночь… Луна.. Лысая гора.. Костер, только только разгорающийся в ожидании Ведьм.... И вот-ОНИ появляются... . Скрипка в руках Мастера возликовала, наконец-то, Ведьмы закружились в бешенном вальсе вокруг костра... Быстрее.. быстрее... быстрее.. . Но вот уставшие Ведьмы, вдоволь накружившись и пожелав Миру всего, чего им хотелось – кружком усаживаются у костра – помечтать.. помолчать... о своем.. о женском.. . Скрипка в руках мастера издав последний тихий звук – замолкает... .

Звучит Тема из вариаций «Пляска Ведьм»

Мастер хотел нам сказать, как всегда своей музыкой – нет предела человеческой фантазии – и что ЕГО Музыка – это достояние всех, и даже Ведьмы имеют право танцевать под нее...

Помимо скрипки, Паганини виртуозно владел гитарой. В списке его сочинений несколько десятков произведений для скрипки (соло, дуэты, концерты, польки, сонаты), а также сочинения для гитары соло, дуэты, терцеты, квартеты для струнных и гитары, в том числе и 12 сонат для скрипки и гитары. Сонаты были пронизаны любовью и нежной грустью.

Звучит «Соната ми минор» Паганини

В 1828 году Паганини покидает Италию. Начинается период странствий по Европе. Восторженные отзывы о выступлении итальянского артиста слышали в разных городах Европы. Ему рукоплескали в Италии, Австрии, Германии, Франции, Англии, Ирландии. Иногда он сам продавал билеты на концерт. Когда зрители рассаживались в зале, запирал дверь на ключ, чтобы входящие не мешали игре. Только за 1831 год он побывал в 30-ти городах, дав более 100 выступлений. Ни один артист не пользовался такой популярностью, как Паганини.

Ходили слухи, что Паганини владел каким-то секретом. Некоторые говорили, что он продал душу дьяволу. Другие – что у виртуоза более длинный смычок, что он по-другому ставит свои длинные пальцы, что он не так настраивает свою скрипку. Да, он поставил на скрипке виолончельные струны, которые давали более мощный звук, и удлинил смычок. Да, действительно его пальцы были длиннее, чем у обычных людей. Тайна Паганини не в настройке скрипки или способе проведения смычком по струнам. Она в его мироощущении, слиянии с инструментом, и еще, в его трудолюбии. Стендаль писал: *«Чтобы играть совершенно, необходимо тренироваться в течение 8-ми лет играть каждый день по 3 часа одни гаммы. Тогда на кончиках пальцев левой руки образуются мозоли, которые деформируют руки, но, дают возможность извлекать из инструмента совершенные звуки».*

Звучит кантабиле Н. Паганини

При жизни Паганини было напечатано очень мало его сочинений, Он не любил записывать свои произведения, что его современники объясняли боязнью автора к обнаружению многих его тайн.

Личность Никколо Паганини всегда приковывала внимание публики, одни видели в нем настоящего гения, другие же мошенника, отказываясь верить в такой необычайный талант. Даже сегодня никто не может отрицать тот факт, что он был настоящим Маэстро и хоть виртуозный скрипач ушёл в вечность, но его произведения, а также воспоминания о его феноменальном таланте остались.

Наибольшую популярность получил Концерт для скрипки с оркестром №2 си минор, точнее его заключительная часть – La Campanella (в переводе с итальянского «Колокольчик»).

Звучит Концерт для скрипки с оркестром № 2

Досконально изучив скрипичное искусство, Паганини собрал целую коллекцию скрипок знаменитых итальянских мастеров: Д. Амати, А. Гварнери, А. Страдивари. Свою замечательную и наиболее любимую и известную скрипку работы Гварнери он завещал родному городу Генуе, не желая, чтобы какой-нибудь другой артист на ней играл, где скрипка и хранится до сих пор.

Скрипка, на которой играл великий мастер, после его смерти получила имя «Вдова Паганини».

Свою концертную деятельность Паганини заканчивает в 1834 году. Но, самыми последними стали концерты в 1836 году в Ницце. Билеты на концерты были такими дорогими, что люди лишали себя удовольствия на целый год, чтобы послушать знаменитого виртуоза только вечер. Честолюбие музыканта было удовлетворено. Но, бурная концертная деятельность окончательно разрушила его организм. Он теряет голос, еле держится на ногах. Последние пять месяцев Паганини не выходит из комнаты. Он настолько истощен, что не может взять в руки смычок. Скрипка лежала рядом, и он перебирал ее струны пальцами. В мае 1840 г. в Ницце Никколо Паганини скончался.

Церковь запретила хоронить безбожника. Всю жизнь сын не мог похоронить отца, даже расставшись со своим наследством. Прах великого итальянца перевозили с места на место. Лишь спустя 56 лет он был погребен в Парме, на севере Италии.

А, в муниципалитете Генуи хранится старенькая скрипка. По установленной традиции каждый год к ней прикасаются руки самых знаменитых скрипачей мира.…Оживают струны, пробуждается ее могучий, красивый голос. Вместе со скрипкой оживает вечный двигатель - музыка ее владельца Никколо Паганини.

Звучит «Вечное движение Н. Паганини

Список литературы:

1. Виноградов А.К. Осуждение Паганини.- М.: Художественная лит.,1988
2. Григорьев В.Ю. Никколо Паганини. Жизнь и творчество. – Москва, «Музыка», 1987
3. Пальмин А. Никколо Паганини 1782-1840. - Государственное музыкальное издательство, Ленинград, 1961
4. Тибальди-Кьеза М. Паганини. – Москва, издательство «Правда», 1986
5. Ямпольский И.М. Никколо Паганини: жизнь и творчество.- М.: Музыка, 1968
6. [Электронный ресурс] <https://ru.wikipedia.org/wiki/Паганини,_Никколо>
7. [Электронный ресурс] <http://www.kulturologia.ru/blogs/240116/28157/>
8. [Электронный ресурс] <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/54480>
9. [Электронный ресурс] <https://tunnel.ru/post-paganini-nikolo>