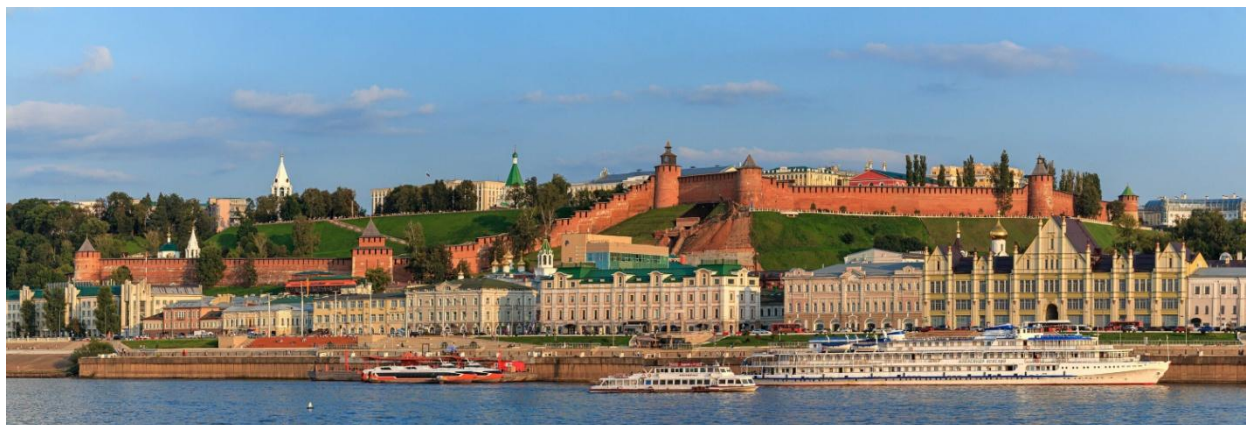

Администрация города Нижнего Новгорода

Департамент культуры

*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Д.Д.Шостаковича»*

Культурно – просветительский проект: «Нижегородский вернисаж: музыка, живопись, слово» (методическая разработка по теме «Музыкальные картинки по–нижегородски»)

Федорова Ольга Евгеньевна
преподаватель фортепиано

г.Нижний Новгород

2026 г.

- I. Введение.
Важность культурного аспекта в преемственности поколений.
- II. Основная часть.
Музыкальный портрет Нижнего Новгорода (ключевые фигуры композиторской школы: А.Касьянов, А.Нестеров, Г.Комранов, Э.Фертельмейстер, Ю.Николаев, С.Смирнов).
- III. Заключение
- IV. Список литературы.

I. Введение.

Нижний Новгород – город с вековой историей, раскинувшийся на слиянии двух великих рек Волги и Оки. Город, где каждый камушек, домик дышат историей, а волжские просторы вдохновляли и продолжают вдохновлять музыкантов, художников, поэтов. Этот проект – попытка услышать и увидеть жизнь родного края, запечатленного в звуках, красках, словах.

Вдохновляясь картинами художников – нижегородцев, в проекте обращаемся к музыкальному наследию, которое хранит любовь к нижегородской земле. А благодаря черно-белым фотографиям известного фотографа, летописца и «поэта Волги», Максима Дмитриева, погрузимся в атмосферу быта конца IX – начала XX века старого Нижнего, хотя время на фотографиях застыло.

А вот в музыке время оживает. Мы как бы слышим шум ярмарки, тишину старых парков, раздолье волжских просторов по берегам Волги и Оки.

В этом музыкальном путешествии нас будут сопровождать не только композиторы, но и художники, поэты, чьи стихи стали основой для песен. Каждое произведение, вошедшее в проект – это история нижегородского края, признание в любви Нижнему Новгороду. Именно синтез искусств становится тем уникальным инструментом, который позволяет почувствовать связь с родной землей, осознать себя частью великих традиций.

II. Музыкальный портрет Нижнего Новгорода.

Герман Никандрович Комраков.

Творческая деятельность композитора широка по своей тематике. Это и историческое прошлое страны, Волга, Нижний Новгород, город в котором родился и учился Г. Комраков. Разнообразны были и его жанровые интересы.

Сюита «Нижегородские картинки» изначально была написана для ансамбля флейт, а позже приобрела новую жизнь в инструментовке В. Кузнецова для оркестра русских народных инструментов.

НИЖЕГОРОДСКИЕ КАРТИНКИ
На ярмарке

Г. КОМРАКОВ
Инструментовка В. Кузнецова

Allegretto

Пикколо
Домры
I
II
Альчовые
I
II
Басы
I
II
Флейта ^{*)}
Гобой ^{*)}
Баяны
I
II
III
Бас
Контрабас
Табора
Бубен
Колокольчики
Гусли клавишные
Примы
Секунды
Альты
Басы
Контрабасы

Allegretto

*) возможно заменить баяном.

с 6800 к.

Это произведение – музыкальный портрет Нижнего, музыкальное путешествие по старому городу. Два номера сюиты «На ярмарке» и «В старом парке» как бы открывают и закрывают одну историю – от шумного дня на ярмарке к тихому вечеру в старом городском парке.

Выполненная по фотоотпечатку Андрей Осипович Карелин (фотограф) и Иван Иванович Шишкин (живописец) «Китайские ярмарочные ряды»

Андрей Андреевич Попов «Склад чая на Нижегородской ярмарке»

Нижегородская ярмарка была не просто торговой площадкой. Это был целый мир, который собирал купцов со всей страны. Это и сотни языков, звон монет, пляски скоморохов. Г. Комраков передает это через синкопированный ритм, акценты, форшлагги, секунды. Ярмарка композитора – музыкальная картинка, где каждый звук рассказывает свою историю. Педагогическая ценность этого номера – развитие образного мышления музыканта.

Шум ярмарки остался позади. Если первая картинка полна энергии, то вторая «В старом парке» – тихое воспоминание. Деревья помнят, как в парке гуляли наши прабабушки, звучал духовой оркестр и пары кружились в медленном вальсе.

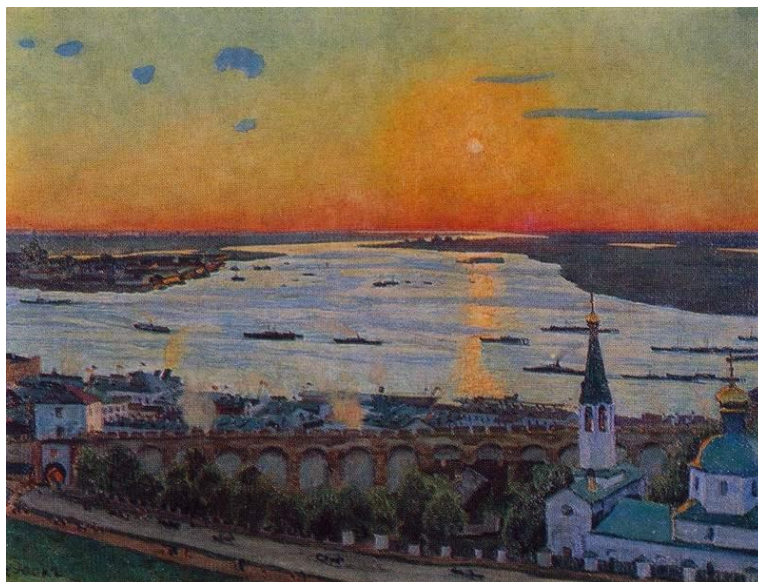
Создавая ощущение светлой грусти, Г. Комраков использовал прозрачную фактуру, плавные мелодические линии, мягкие гармонии. Ценность пьесы в том, что она учит слушать тишину, чувствовать дыхание времени, застывшие в аллеях парка. Вот эту светлую, задумчивую мелодию композитор и подарил любимому городу.

Аркадий Александрович Нестеров.

Личность для Нижнего Новгорода, можно сказать, знаковая. По завершении музыкального образования в Москве, композитор в 1948г. приезжает в Горький, где он преподает в консерватории, заведует кафедрой

теории музыки, а позже создает кафедру композиции и руководит в качестве ректора консерватории.

Любовь к народному искусству благотворно сказывалась на строе его музыки, глубоко национальной. Мелодизм, певучесть языка придавали задушевность, искренность его произведениям. Нижегородцам дороги его песни, проникнутые любовью к городу, волжским просторам, к красоте края.

Константин Федорович Юон "Закат на Волге"

Две песни «Нижегородская вечерняя» и «Старые улицы» звучат как музыкальные картинки Нижнего.

Нижегородская вечерняя
Стихи Владимира Толобзинкина Музыка Аркадия Нестерова

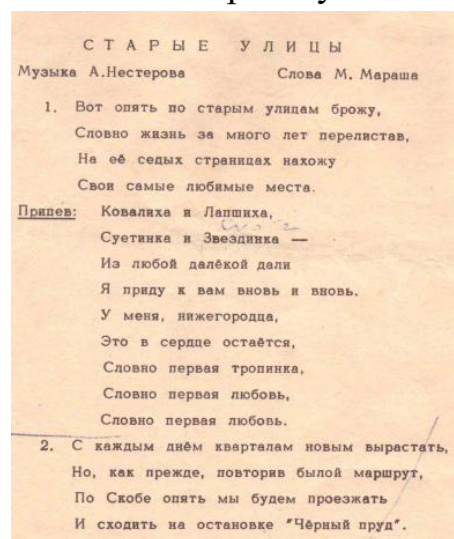
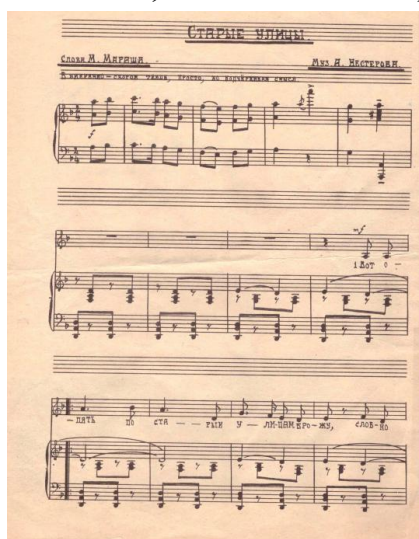
В умеренно-тишине, душевно

1. За-кат-ный ти-хий час, раз-до-на-я кро-кля-да, и рос-сы-ни оз-у-ли-цам при-дем и встре-ту сна-ва дет-ство, Над-вини-ю во-пью-но боль раз-лук и горь-ки в сом-не-н-ях, Но ми-ло-хот-ли-ней да Вол-гой и О-кой. Твой об-лик до-ро-з мне, род-ной ма-ня-шней вран-и-тал. Ста-ли-бо, доб-рый мой, род-ной свет не за-кат-ил для ме-ня. Те-бя до-ро-же нет, род-

«Нижегородская вечерняя» рождается из интонаций русских народных песен. «Закатный тихий час» над Волгой передается в музыке через плавное звуковедение и длинное дыхание. Именно это состояние, когда в самый поэтичный час город затихает, а в небе полыхает закат и хотел передать А. Нестеров. Это произведение подходит для воспитания вокального звука, для знакомства с жанром городского романса и его связью с фольклором.

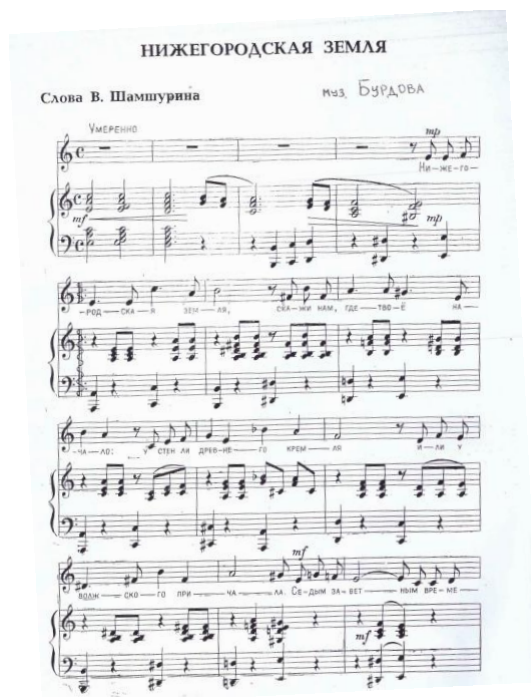
Песня «Старые улицы» как бы водит нас вместе с композитором по родным и любимым его сердцу улочкам Нижнего, которые помнят купеческие экипажи, звон колоколов, шаги наших прабабушек.

Эта песня звучит как признание в любви композитора Нижнему. В простой, искренней мелодии на слова нижегородского поэта М. Мараша, звучит просьба потомкам хранить в сердцах память истории своего родного края, города с его старыми улочками, набережной, Чкаловской лестницей.

Анатолий Сергеевич Бурдов.

Главный жанр творчества композитора – песня. Она была для него своеобразной трибуной, с которой он имел возможность разговаривать с земляками. Среди авторов поэтических текстов песен А. Бурдова поэты–нижегородцы – М. Мараш, В. Половинкин, В. Шамшурин. Имено им он отдавал предпочтение, объясняя это желанием писать о нижегородцах, событиях, связанных с родным нижегородским краем.

Нижегородская земля,
Скажи нам, где твоё начало:
У стен ли древнего кремля
Или у волжского причала.
Седьм заветным временам
Не быть в забвении глубоком.
Доверься нам, откройся нам
И приведи к своим истокам.

Припев:

Здесь над Волгою беревы.
Здесь над Волгою березы
И небес голубизна.
И с высокого откоса,
И с высокого откоса
Наша Родина видна.

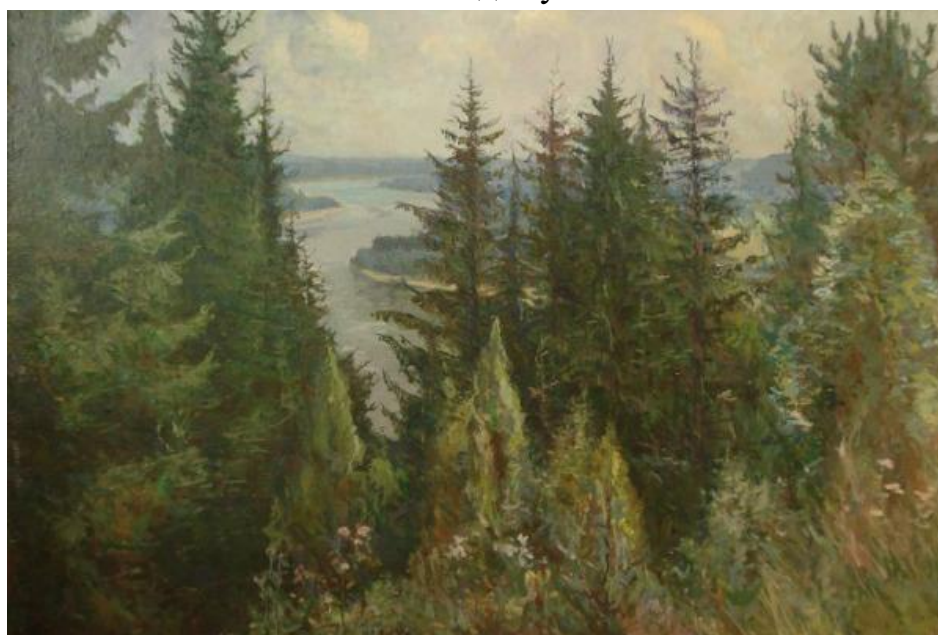
Нижегородская земля,
Ты помнишь Минина воззвание.
Шла рать, проселками пыля,
Чтоб Русь спасти от поруганья.
В твоей судьбе багряный флаг
И революции раскаты,
Рабочий шаг, суровый шаг
И боевые баррикады.

Припев

Нижегородская земля,
Нам все дороже год от года
Твои цветущие поля,
Твои леса, твои заводы.
И в дали новые маля,
Не меркнет подвиг твой великий.
И вновь у Вечного огня
Лежат на мраморе гвоздики.

Припев

А.С. Бурдов – прирожденный мелодист. Мелодии его простые, душевные, распевные. О чем бы не писал композитор – о Родине, о нижегородской земле, о природе края, материал всегда осмысливался через лирическую призму его дарования и поэтому его песни трогают душу, становятся близкими и понятными каждому.

Борис Леонидович Бочкарёв

Эдуард Борисович Фертельмейстер.

Годы обучения в Горьковской хоровой капелле мальчиков и консерватории определили склад дарования Э. Фертельмейстера. Вокальное, певческое начало – характерная черта стиля композитора.

Сергей Иванович Смирнов.

Нашим современником является композитор, профессор Нижегородской консерватории, основатель хора «Возрождение», создатель хоровой студии «Камертон» С.И. Смирнов. Его песни включены в репертуар каждого хора Нижнего Новгорода. Одной из них является песня «Мой город», включенная в сборник «Не грусти, улыбнись и пой» для детей старшего возраста, где автором слов выступает сам композитор.

Мой город

Слова
С. Смирнова

Хор

Ф-но

1. В кра - ю, где Вол - га - мать встре - ча - ет - ся с О - кой, где
най жи, друг, спя - ба, но - на серд - ца го - рят, о
лей Ро - сси - юш - ширь, зна - ко - мая моя ру - чь - я на

мно - го тайн ста - рин - ный Кремль хра - нит, и где он сло - нит тор отк
са - мая светлая го - ро - ди - сно - ба, где ут - ром каж - дый раз едет
край дру - гой не про - ме - ня - ю я, Ведаюсь мо - я дру - жь - я и

Припева

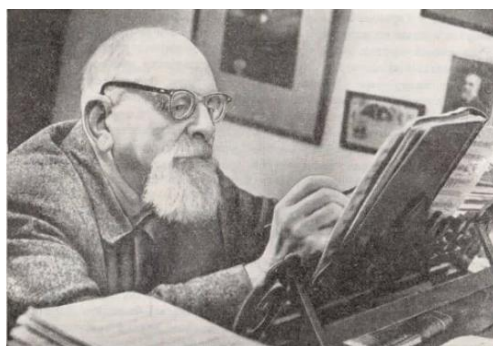
рат та - кой про - тор наш сла - вный Ниж - ний Нов - го - род сто - ит, И пусть ве -
небо-он во - сто - в - воз - где ра - дост - но дру - я встре - чает нас
нико - га, и сем - - а, здесь от - чий дом, здесь Ро - ди - на мо - я!

Образу родного волжского края «где Волга – мать встречается с Окой, где много тайн старинный Кремль хранит» и посвящена эта песня. Куплеты песни сдержанные, повествовательные, а в припеве композитор использует выразительный прием – восходящие терцовые ходы. И этот выбор не случаен. В музыке восходящие движения часто символизируют устремление к чему-то светлому, высокому, а терция – интервал мягкий, передающий теплоту человеческой души. Восходящие движения также передают широту волжских просторов Волги.

Александр Павлович Бутусов

Александр Александрович Касьянов.

Личность для Нижнего Новгорода легендарная. В судьбе композитора решающую роль сыграли его дядя С.И. Ляпунов и М.А. Балакирев. В Петербургской консерватории он пользовался консультациями А.К. Глазунова. Живое общение с корифеями русского искусства Ф.Шаляпиным, И. Репиным оказали воздействие на формирование его музыкально-эстетических взглядов. А.А. Касьянов стоял у истоков музыкального образования в Горьком и стал основателем горьковской композиторской школы.

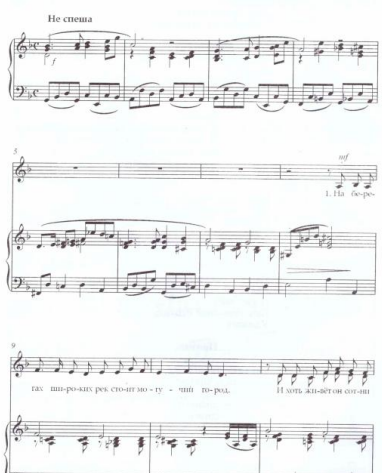
Среди его пяти опер особое место занимает «Фома Гордеев» по роману Максима Горького. Арам Хачатурян назвал ее «истинно русской оперой», а Тихон Хренников отмечал, что в ней отражена «красота нашей русской земли». Включенные в проект фрагменты не случайны. Это масштабное произведение – уникальная точка пересечения двух важных для Нижнего Новгорода имен: писателя М. Горького и композитора А. Касьянова.

Таким образом, все творчество А. Касьянова – пример истинного патриотизма, любви к родному краю, национальной культуре, истории, фольклору.

Вера Ивановна Соколова.

Кроме композиторов – профессионалов, Нижний Новгород богат и именами самодеятельных композиторов. Вера Ивановна – учитель музыки, посвятившая всю свою жизнь детям, сочиняя музыку и являясь автором слов к своим песням о Нижнем Новгороде, его истории, любимым местам нижегородцев.

Песня о Нижнем Новгороде

Не спеша

1. Па-де-ре

так широких рек стоит зо-ту - чин по-род. И хоть жи-знь от-ан

1. На берегах широких рек
Сидит могучий город,
И хоть живёт он сотня лет,
Всегда и юн, и молод.
А горы Дятловы века
Хранят его рожденье
И помнит Минина призыв
На битву к ополчению.

Припев:
Нижний Новгород, Нижний Новгород,
Нижний Новгород, ты в сердце у меня.
Нижний Новгород, как мне дорог ты,
Слава о тебе летит во все края!

2. И связь времён не разорвать —
Ведь жизнь без остановки —
Коль по Ильинке прошагать
И по Волмной Покровке,
Раскроют площади свои
Широкие ладони,
А зори тихо нежный свет
На грудь тебе уронят.

Припев.

3. Промчатся зимы чередой
И прозвенят апрели.
Цвети и радуй, город мой,
Ведь нет и краше цели.
Твоя судьба с моей судьбой —
Для нового странника.
Пусть, покружившись над землей,
Летит к нам счастья птица.

Припев:
Нижний Новгород, Нижний Новгород,
Нижний Новгород, ты в сердце у меня.
Нижний Новгород, как мне дорог ты,
Слава о тебе летит во все края!

Лиричностью настроения наполнены песни «Нижегородская зима», «Над светлоокой Окой». Патриотическую направленность имеет «Песня о Нижнем Новгороде», в которой автор слов упоминает о важном историческом событии – о гражданском подвиге простого нижегородца Козьмы Минина, который сумел быстро собрать рать на очищение России, Москвы и православия от «иноплеменников» (поляков).

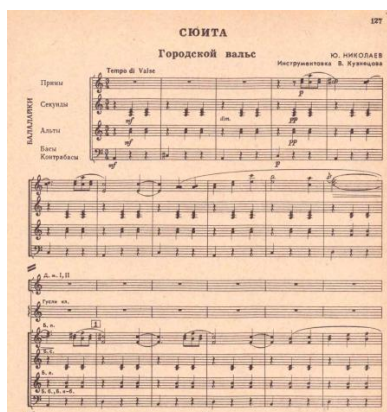
Константин Егорович Маковский «Воззвание Минина»

Педагогическая ценность песен В. Смирновой в развитии певческих навыков детей с использованием широкого дыхания, чистого интонирования интервальных скачков. Необходимо еще отметить воспитательную функцию произведений, которая заключается в привлечении внимания исполнителей к важным историческим фактам Нижегородского края, к культурно-историческим памятникам.

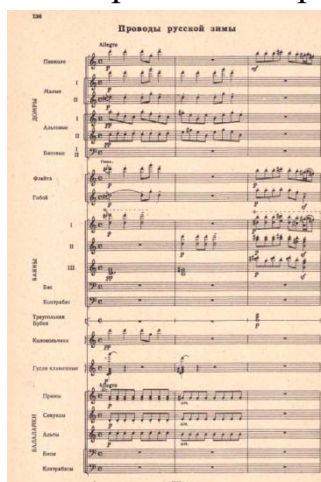
Юрий Васильевич Николаев.

Изначально Ю.Николаев получил музыкальное образование в Ташкентском музыкальном училище и консерватории. В 1941-1943гг. учился в Ленинградской консерватории, эвакуированной во время войны в Ташкент у М.Ф. Гнесина, М.О. Штейнберга. Долгие годы возглавлял кафедру камерного ансамбля в Горьковской консерватории. Ю. Николаев – автор большого количества сочинений, от крупных симфонических до камерно–инструментальных и романсов.

Не раз он обращался и к оркестру русских народных инструментов, для которого он написал две сюиты. Сюита – яркий образец обращения композитора к национальным истокам; где раскрывается вся палитра образов: от лирического городского пейзажа в «Городском вальсе» до разгульной стихии русской зимы в «Проводах русской зимы».

«Городской вальс» – лирическая зарисовка, музыкальная картинка Нижнего. Вальс передает поэзию городской жизни через певучее звучание домр, балалаек. Мягкие, кружащиеся гармонии рожают ощущение легкого танца, а прозрачная фактура передает свет фонарей над аллеями старого парка. Педагогическая ценность номера в развитии навыков певучей игры, в умении передавать лирический образ.

Пьеса «Проводы русской зимы» – контрастный, виртуозный номер, в звучании которого мы представляем картину зимы с ее метелями, морозами и снежными просторами. Эту стихию Ю. Николаев передает через острые синкопы, форшлаги, напоминающие завывание вьюги, а пассажи шестнадцатых передают стремительные движения, изображающие вихрь, поземку. Композитор в этой пьесе как-бы восклицает: «Вот такая у нас в России зима!», показывая и суровую красоту и размах русской природы.

Ю. Николаев через музыкальные приемы передает состояние природы и эмоциональный накал, раскрывая художественный образ – и в этом педагогическая ценность произведения.

III. Заключение.

Воспитание чувств национальной гордости и любви к своей малой Родине невозможно без эмоционального, образного погружения в культурную среду. Объединение разных видов искусств – музыки, живописи, поэзии – позволяет не просто узнать факты из истории родного края, но и прожить их эмоционально через художественный образ.

Обращение к творчеству нижегородских музыкантов, художников, поэтов формирует гражданскую позицию подрастающего поколения и осознания себя частью великих традиций, берущих начало на нижегородской земле.

IV. Список используемой литературы.

1. «Композиторы и музыковеды Нижнего Новгорода», Нижний Новгород, 2001г., В.А. Коллар.
2. В.А. Коллар, Музыкальная жизнь Нижнего Новгорода – Горького, 1976г..
3. Статья: «Старейшина горьковских композиторов» Советская музыка 1971г. №16.
4. Леонтовская Т. «Фома Гордеев» Советская музыка 1966г. №8.