

М.И. Лифиц
учитель
гимназии № 1576,
г. Москва

Е. А. Лифиц
психолог
Центра психолого-
педагогической
коррекции и
реабилитации
«Ясенево»,
г. Москва

В основу данных уроков положен принцип проблемного обучения, когда учащимся предлагается не просто воспроизвести полученную информацию, а активно участвовать в поиске разрешения различных жизненных проблем.

Урок № 1

Оборудование

- Портреты Бетховена и Канта;
- записи музыкальных произведений Бетховена: «К Элизе», финал «Торжественной мессы» Бетховена, I часть симфонии № 5.

Материалы для ознакомления

1. В XVIII веке Бонн был тихим городком на берегу Рейна. Он играл роль столицы княжества: здесь, в Бонне, находилась резиденция епископа, курфюрста кельнского. Кельнское курфюршество являлось одним из многочисленных карликовых государств, составлявших так называемую Священную Римскую империю германской нации.

Жизнь Бонна была подчинена потребностям княжеского двора. Курфюрсты любили роскошь, стремились подражать блестящему французскому двору и мечтали превратить свою столицу в маленький Версаль. На пышных празднествах и великолепных банкетах постоянно звучала музыка. Из разных стран в Бонн стекались

Бетховен: судьба и творчество

Сценарий уроков по МХК в 8 классе

певцы, актеры и музыканты, среди которых было немало авантюристов. Придворная капелла боннского курфюрста считалась одной из лучших в Германии. Так, каждый придворный певчий должен был уметь петь на латинском языке (в церкви), а также на немецком, итальянском и французском (в театре и при дворе).

2. Детство маленького Людвига вряд ли можно было назвать счастливым и беззаботным. Род Бетховенов по мужской линии был очень талантлив. Дед будущего великого композитора нередко выступал в комических операх французских композиторов. Отец не только играл на клавесине и скрипке, но и преподавал пение и теорию музыки. Однако, несмотря на выдающиеся способности, он не смог реализоваться, поскольку страдал от алкоголизма. Вероятно, следствием пристрастия этого несчастного человека к алкоголю было то, что четверо его детей умерли вскоре после рождения. Конечно, этому способствовала и нищета, в которой жило семейство Бетховенов. Тяжелые условия жизни не прошли даром для матери гения — еще будучи довольно молодой, она заболела туберкулезом и вскоре умерла. Однако ее светлый образ любящий сын трепетно хранил в душе до конца своих дней.

Людвиг оказался самым одаренным представителем своего рода. Он унаследовал не только музыкальный талант предков, но и крепкое здоровье деда, в честь которого и был назван. Именно Людвигу было суждено прославить имя Бетховенов в веках! К тому моменту, когда отец обнаружил неординарные способности сына, мир уже рукоплескал маленькому гению Моцарту, тем не менее старший Бетховен не сомневался, что сумеет сделать из Людвига такого же гения и, разъезжая по городам с концертами, поправит материальное положение семьи.

С этого момента жизнь маленького Бетховена превратилась в безрадостные будни, до предела заполненные однообразными скучными упражнениями, которые нередко доводили ребенка до слез. Тем более, что отец имел привычку устраивать по но-

чам концерты в исполнении маленького Людвига для своих пьяных приятелей. Как бы то ни было, в 8 лет ребенок уже выступал в Кельне, в 11 лет совершил первое заграничное турне. В 14 лет Людвиг стал известен на родине не только как музыкант, игравший на органе и клавесине, но и как композитор, написавший несколько произведений. Его приглашали выступать в лучших аристократических домах. Однако Людвиг хотел большего — учиться у самого Моцарта. Скопив и заняв денег, весной 1787 года в возрасте 17 лет он отправился в Вену.

3. В те времена Вена была музыкальной столицей Европы. И как все художники для завершения своего образования отправлялись в Италию, так все музыканты стремились в Вену. В Вене Людвигу удалось встретиться с Моцартом, который, несмотря на то что был занят написанием своей оперы «Дон Жуан», нашел время, чтобы дать Бетховену несколько уроков. Однако известие о тяжелой болезни матери вскоре вынудило юношу срочно покинуть Вену.

Спустя два года после отъезда из Вены и смерти матери, осенью 1789 года, Бетховен поступил в только что открывшийся Боннский университет на философский факультет, где наряду с лекциями по богословию читались лекции по немецкой философии Лейбница и Канта. Очень сильное влияние на мировоззрение композитора оказали произведения Эммануила Канта с его идеями о самоценности человеческой личности и нравственном долге, о связи индивида со всем человечеством и природой.

4. Эммануил Кант (1724–1804) был современником Бетховена. Всю свою жизнь он прожил в Кенигсберге (современный Калининград). Читая лекции по философии в университете, он являлся одним из величайших философов и создателем собственной системы. Самая известная его работа — «Критика чистого разума».

Как личности Бетховен и Кант были антиподами. Если Кант был ученым, жившим в мире своих идей и не очень-то заботившимся об их осуществлении во внеш-

нем мире, то для Бетховена прекрасное, возвышенное, этическое включало в себя реальное утверждение этих понятий в окружающем мире. С наибольшей убедительностью Людвиг выразил это в своей «Торжественной мессе». Она была написана на канонический латинский текст, однако в эту традиционную форму композитор внес новое содержание.

5. Предшественники Бетховена по-разному трактовали заключительную часть мессы — «Даруй нам мир». У Баха мольба о мире есть мольба о блаженстве спасенной души. Для Бетховена требование нравственного закона должно быть непременно реализовано во внешнем мире. Поэтому в партитуре заключительной части он своей рукой написал подзаголовок: «Мольба о внутреннем и внешнем мире». Ибо, по мысли композитора, внутренний мир и душевный покой невозможны без внешнего мира.

Вопросы и утверждения для обсуждения

- Значимость фигуры Моцарта для формирования личности Бетховена. Как могла бы сложиться судьба Бетховена, если бы Моцарта не было?

- В чем состоит задача композитора? (1-я группа — сочинять приятную музыку, которая приносит эстетическое наслаждение; 2-я группа — использовать музыку для воплощения в жизнь нравственных принципов.) Искусство ради искусства или искусство как средство изменения мира?

Материалы и вопросы для ознакомления раздаются учащимся за неделю до урока.

Примерный ход урока

Авторы предлагают построить урок в виде дискуссии, в которой будут участвовать две группы учащихся, отстаивая тот или иной взгляд на проблему. Для создания эмоционального фона, ознакомления с произведениями композитора, а также для того, чтобы иметь возможность отследить, как переживания человека могут находить выход в его творчестве, авторы предлагают

использовать музыкальные произведения следующим образом.

В начале урока звучит I часть симфонии № 5 (1–2 мин.).

У ч и т е л ь: Ребята, сегодня мы с вами поговорим об одном из величайших композиторов, отразившем в своем творчестве идеи Великой Французской революции, Людвига Ван Бетховене. Закройте глаза и вслушайтесь в замечательное лирическое произведение Бетховена «К Элизе». (*Звучит музыка.*) Эта музыка поможет нам погрузиться в ту эпоху, о которой сейчас пойдет речь.

Далее ученики, разделившись на две группы, в форме дискуссии отстаивают то или иное утверждение, используя данные выше вопросы.

В конце дискуссии учащимся предоставляется возможность прослушать финал «Торжественной мессы» — «Даруй нам мир» — как пример воплощения в музыке нравственных убеждений композитора.

Урок № 2

Учитель делит учащихся на две группы, которые, обсуждая вопрос: что более влияет на судьбу, выбор жизненного пути, профессии и на формирование личности человека? — будут отстаивать следующие позиции:

1-я группа — семья и признанные авторитеты;

2-я группа — личные притязания человека и внешние обстоятельства.

Оборудование

- Слайды: репродукции картин французских художников — Ж.-Л. Давида, Д. Энгра, А. Гро, Т. Жерико и Э. Делакруа;

- записи музыкальных произведений Бетховена: фортепианный концерт № 2 (I часть), «Героическая» симфония (начало); сонаты: «Лунная», соната № 17; финал симфонии № 9 — «Ода к радости»;

- портрет Бетховена.

Материалы для ознакомления

Бетховен и Гайдн. Композитором, оказавшим огромное влияние на становление молодого Бетховена, был Йозеф Гайдн, «отец симфонии», как его тогда называли. Впервые они встретились в 1790 году, когда Гайдн посетил Бонн проездом из Вены в Лондон. Вторая их встреча состоялась в Бонне в 1792 году, когда Бетховен обратился к Гайдну как к учителю Моцарта (последний к тому времени уже умер). Бетховен просил Гайдна об уроках. Тот согласился, но при условии, что Людвиг переедет жить в Вену. В пригласительной записке на имя Бетховена было написано: «Вы получите из рук Гайдна дух Моцарта».

В первых числах ноября 1792 года Бетховен уехал из Бонна, теперь уже навсегда простившись с родным городом. Последнее, что он видел, это величественный Рейн, тоска по которому не покидала его всю оставшуюся жизнь. Маленький, со следами оспы на лице, черноглазый и черноволосый 22-летний музыкант прибыл в столицу, чтобы совершенствоваться в своем искусстве под руководством Йозефа Гайдна.

Однако через какое-то время Людвиг испытал чувство разочарования, так как Гайдн крайне небрежно относился к обязанностям учителя композиции и весьма сдержанно оценил первые самостоятельные произведения своего ученика. Такая оценка творчества молодого композитора была обусловлена тем, что Гайдн и Бетховен принадлежали не только к разным поколениям, но и к разным историческим эпохам. Бетховен многому научился на произведениях своего учителя, но пошел по другому пути, отражая в своем творчестве идеи бурного революционного времени.

Бетховен и Сальери. Первые венские произведения Бетховена носили на себе отпечаток классицизма. Этот стиль нашел свое отражение не только в музыке, но и в архитектуре. Фортепианный концерт № 2 был первым произведением Бетховена, публично исполненным в Вене. Дирижировал Антонио Сальери. История была

несправедлива к Сальери. И все это благодаря другому гению, который взял для сюжета своей драмы ничем не подтвержденную легенду о том, будто Сальери из зависти отравил Моцарта. Однако современные медицинские исследования, опирающиеся на дневниковые записи Моцарта, восстановили историческую справедливость и полностью опровергли миф о его отравлении. Антонио Сальери был талантливым автором опер и еще более талантливым педагогом. Бетховен, бравший у него уроки, считал себя учеником Сальери и сохранял к нему уважение всю свою жизнь.

Бетховен в Вене. Болезнь. Первые семь лет жизни в Вене оказались для Бетховена на редкость плодотворными. За это время им были написаны 15 фортепианных сонат и множество других произведений. Творил молодой композитор не для денег и славы. Он говорил друзьям: «Что за бессмыслица писать для известности или для славы! Нужно дать выход тому, что у меня накопилось для сердца!»

Казалось бы, после блистательных гастролей по Европе композитора ждут слава и безбедная жизнь. Но судьба не пощадила его. Страшная болезнь — потеря слуха — поразила Бетховена. И с этого момента вся его жизнь и творчество — это попытка «взять судьбу за глотку». Именно в то время, в 1801 году, он писал в письме к другу: «...Твой Бетховен живет очень несчастливо, в споре с природой и Создателем... который подвергает свои творения мельчайшим случайностям, и они часто надламываются и погибают». Первым произведением, в котором отразились настроения и переживания этого периода, была соната № 8 («Патетическая»). «Аккорд за аккордом падают глухие громады звуков. А вслед за ними, словно поднимаясь из мрачных недр, возникает другой голос, молящий и трепетный. Яростные возгласы его обрывают. Но он снова появляется и тянется, тянется к свету...»

Любовь. В 1801 году в имение, где Бетховен гостит у своих венгерских друзей Брунсвиков, приехала из Италии молодая графиня Джульетта Гвичарди. И компози-

тор влюбляется в нее со всей страстью, на которую он только был способен. Все, что чувствует, он переводит на язык звуков. «Лунная соната» — это музыка его души, любви, сердца. Однако для Джульетты Гвичарди отношения с Бетховеном были всего лишь игрой, маленьким приятным развлечением. Он же всерьез стал мечтать о свадьбе и тихом семейном уюте. Однако Джульетта предпочла брак с человеком своего круга — графом Галленбергом.

Все разочарование композитора, глубокие раздумья и скорбное примирение нашли свое воплощение в другой замечательной сонате для фортепиано — № 17, которая представляет собой своеобразную исповедь Бетховена. В тревожной главной теме как будто слышится стук конских копыт. Это неумолимая и безжалостная судьба. А вот и другой голос, полный печали. Кажется, сам композитор рассказывает о своей боли и душевных страданиях.

Одиночество и депрессия. Весной 1802 года болезнь Бетховена стала прогрессировать. Один из лечащих врачей посоветовал ему провести полгода в сельской тиши в полном уединении. Людвиг уехал в Гейлигенштадт, где его настигли глубокая депрессия и мысли о скором уходе из жизни. «От рождения будучи пылкого, живого темперамента, склонный к общественным развлечениям, я рано должен был обособляться, вести замкнутую жизнь... Мое несчастье для меня вдвойне мучительно потому, что мне приходится скрывать его. Для меня нет отдыха в человеческом обществе, нет интимной беседы, нет взаимных излиятий... Я должен жить изгнанником... Все это доводит меня до отчаяния... Еще немного, и я покончил бы с собой. Меня удержало только одно — искусство... Мне казалось невыносимым покинуть свет раньше, чем я исполню все, к чему я чувствовал себя призванным».

Это убеждение в своей призванности помогло Бетховену справиться с депрессией и испытать чувство творческого подъема. Он написал новую симфонию — «Героическую», не похожую ни на одну из существовавших до тех пор. Эта симфония озна-

меновала собой начало новой эры в развитии музыки и первоначально была посвящена Наполеону. Именно в ней композитор воплотил идеи Великой Французской революции.

В 1803 году, когда писалась «Героическая» симфония, Наполеон был первым консулом. И Бетховен ценил его исключительно высоко, сравнивая Бонапарта с величайшими римскими героями. Но когда композитор узнал, что Наполеон объявил себя императором, он пришел в ярость и воскликнул: «Это тоже обыкновенный человек! Теперь он будет топтать ногами все человеческие права, следовать только своему честолюбию и сделается тираном!» Бетховен снял посвящение Наполеону со своего произведения и назвал симфонию «Героической».

В это время в живописи происходил постепенный переход от классицизма к романтизму. Мы можем это увидеть, сравнив картины Д. Энгра и А. Гро. Оба эти художника были учениками Ж.-Л. Давида, который являлся одним из последних представителей классицизма.

Физическое и нравственное потрясение, связанное с непризнанием «Героической» симфонии, а также разочарование в герое, которому она была посвящена, вновь привели Бетховена к длительной болезни. Однако именно в этот период композитор написал величайшую из своих сонат — «Аппассионату». В ней бушуют поистине шекспировские страсти, однако они принимают облик современной Бетховену трагедии. Здесь слышатся отзвуки Великой Французской революции. В суровой и мужественной главной теме I части можно различить фанфары «Марсельезы».

Обострение болезни. Начиная с осени 1815 года глухота Бетховена становится полной, он общается только при помощи письма. Композитор дошел до полной нищеты, его одолевали неоплаченные долги, тогда как его произведения почти не приносили доходов. Друзья и покровители разъехались, а кто-то уже и умер. Последним страшным ударом для Бетховена стала попытка самоубийства племянника, которо-

му он заменил отца и очень любил, хотя молодой человек вел недостойную жизнь, был азартным игроком и бражником.

Все это поселило в душе композитора страх «не совершить всего того великого, что возможно». Но опасение было напрасным: грандиозное творение духа было закончено! Его увенчало написание симфонии № 9 с гимном свободе.

26 марта 1827 года был хмурый день. Тяжелые облака закрыли небо. Внезапно разразилась страшная буря с метелью и градом. Комнату озарил зловещий отблеск молнии, раздался удар грома. Бетховен открыл глаза и угрожающим жестом поднял к небу правую руку со сжатым кулаком. Выражение его лица было мрачным. Казалось, он сейчас крикнет: «Я вызываю вас на бой, враждебные силы!» Но рука бессильно упала. Глаза закрылись...

29 марта, в день похорон, толпа народа затопила огромную площадь перед домом, где жил композитор. За гробом на кладбище шло 30 тысяч человек. Если бы каждый из этих 30 тысяч давал Бетховену в год всего по 1 флорину, то композитор, наверное, был бы жив...

Вопросы и утверждения для обсуждения

1. Сальери. (1-я группа — злой гений; 2-я группа — талантливый современник Моцарта и Бетховена.) Совместимы ли гений и злодейство?

2. Страдание (болезнь, любовь, одиночество, депрессия). (1-я группа — позитивный фактор; 2-я группа — негативный фактор в жизни вообще и в жизни Бетховена в частности.)

3. Идеи какого направления в искусстве наиболее полно отражает творчество Бетховена? (1-я группа — классицизма; 2-я группа — романтизма.)

4. Какие жизненные этапы и события оказали наиболее значительное влияние на то, что судьба Бетховена сложилась именно так, а не иначе?

Материалы и вопросы для ознакомления раздаются учащимся за неделю до урока.

Ход урока

Учитель: Сегодня мы попытаемся подвести некие итоги по заданной теме: что является определяющим в формировании личности и в судьбе, — продолжив обсуждение жизни и творчества Людвига Ван Бетховена.

Звучит соната № 17 (начало).

Далее на обсуждение выносятся вопросы № 1.

Учитель: Любое произведение искусства является отражением личных переживаний художника. Пример этого мы можем видеть и в творчестве Бетховена.

Звучит «Лунная» соната (начало).

Далее учащимся предлагается для дискуссии вопрос № 2.

Учитель: Прежде чем продолжить нашу дискуссию, я хочу предложить посмотреть картины французских художников 2-й половины XVIII и 1-й половины XIX века, а также прослушать фрагменты двух произведений Бетховена — концерта № 2 и «Героической» симфонии.

Звучит фортепианный концерт № 2 (I часть). Демонстрируются слайды: Д. Энгр. «Портрет Наполеона в образе Юпитера» (Лувр, Париж); Ж.-Л. Давид. «Портрет Наполеона в рабочем кабинете» (1812; Национальная галерея, Вашингтон); А. Гро. «Наполеон на Аркольском мосту» (Лувр, Париж).

Затем звучит начало «Героической» симфонии. Демонстрируются слайды: Т. Жерико. «Бег свободных лошадей», «Офицер конных егерей, идущий в атаку» (Лувр, Париж); Э. Делакруа. «Свобода на баррикадах» (Лувр, Париж).

Далее на обсуждение выносятся вопросы № 3.

Учитель: завершая нашу дискуссию, я хотел бы задать еще один вопрос: какие жизненные этапы и события оказали наиболее значительное влияние на то, что судьба Бетховена сложилась именно так, а не иначе? И насколько выбор самого человека влияет на то, как сложится его жизнь?

В завершение урока звучит «Ода к радости» из симфонии № 9.