

*МАОУДОД «Троицкая ДШИ им. М.И.Глинки»
г. Москва, г. Троицк*

Доклад :

"Удивительный мир А. Ф. Гедике"

Подготовила:

Литвинова Гулнара Зараповна

Преподаватель фортепиано

г. Москва, г. Троицк 2021 г.

Содержание:

1. Введение
2. Биографическая справка
3. Творчество
4. Воспоминания современников
5. Литература

Введение

Как композитор А. Ф. Гедике никак не принадлежал к «потрясателям основ», новаторам и «дерзателям», но он так благородно и спокойно шёл по путям, на которые вступила музыка до него (великим путям, по которым ещё следовало и можно было ходить), что многие из его лучших произведений продолжают доставлять любителю и знатоку музыки искреннее удовольствие и радость.

(Г. Г. Нейгауз)

Несмотря на обилие современных методик и подходов к обучению искусству фортепианного исполнительства в наши дни, не стоит пренебрегать творчеством А. Ф. Гедике. Его работы как композитора, особенно в части музыкальных произведений для репертуара юных пианистов очень многогранны и представляют собой сплетение многовековых традиций как композиции так и оттачивания исполнительских умений.

Включение его произведений в программы обучения юных пианистов актуально в наше время как никогда. В условиях современных реалий, когда ученикам трудно перенестись в эпоху Баха и Бетховена и должное внимание уделить основам построения гармонии музыки, работа над произведениями А. Ф. Гедике позволяет не только совершенствовать технические навыки игры, но и знакомит учеников с миром полифонии и гармонии в музыке.

Главная задача доклада - привлечь внимание как к творчеству Гедике – композитора, так и к личности Александра Федоровича, как человека требовательного, самокритичного, но при этом понимающего и справедливого, к его жизни и творчеству, что поможет с большим пониманием воспринимать его музыкальное наследие.

Биографическая справка

Родился 20 февраля 1877 г. в Москве, умер в июле 1957 г., там же.

Органист, пианист, композитор, педагог.

Происходил из семьи потомственных музыкантов. Сын Ф. К. Гедике и француженки родом из Нормандии Александры Федоровны (настоящее имя Жюстина-Адель-Августина) Лекампион (Le Champion). Прадед Гедике — Генрих Георг (Андрей Иванович) был преподавателем и инспектором фортепианных классов Смольного института, сочинял музыку. Дед — Карл Гёнрихович (Андреевич) — служил органистом французской католической церкви Св. Людовика, преподавал музыку в московском Сиротском институте императора Николая I.

Начальное обучение игре на фортепиано и органе Гедике прошел у отца, с 12 лет заменял его как органист в церкви Св. Людовика. В 1890-92 гг. участвовал в Детском оркестре А. А. Эрарского. В 1892 г. поступил в младшие классы Московской консерватории, к А.И. Галли, затем перешел в класс П. А. Пабста, после его смерти — в класс В.И. Сафонова (фортепиано). Гармонию и инструментовку изучал у А. С. Аренского, Н. М. Ладухина, Г. Э. Конюса, энциклопедию у Н. С. Морозова, элементарную теорию музыки — у Н. Д. Кашкина. Окончил консерваторию в 1898 г. с малой золотой медалью. За сочинение Концерт-штюка для фортепиано с оркестром, Сонаты для скрипки и фортепиано, пьес для фортепиано получил премию как композитор и пианист на Международном конкурсе имени Антона Рубинштейна (Вена, 1890).

С 1898 г. работал учителем музыки в московском Сиротском институте императора Николая I вплоть до его закрытия в 1918, в 1898/99 учебном году преподавал также в Московском лицее памяти цесаревича Николая. С 1904 г. работал в московском Елисаветинском институте, сменив в 1906 г. на посту инспектора музыки С. В. Рахманинова. В том же году взял на себя обязанности наблюдателя по музыкальной части Сиротского института взамен ушедшего с поста А. Б. Гольденвейзера. С 1907 г. помимо уроков музыки вел методику игры на фортепиано и гармонию. С января 1907 преподавал игру на фортепиано также в Институте московского дворянства для девиц благородного звания имени Александра III, основанного в память Екатерины II. Работа в этих учебных заведениях во многом способствовала созданию Гедике обширного учебного репертуара, сочетавшего технологические и художественные достоинства.

Крупнейший представитель русской органной школы. Дал свыше 200 концертов на органе Большого зала Московской консерватории (с 1923 г.). Для сочинений Гедике, как и для его исполнительского стиля, характерны монументальность, глубина и строгость,

временами резкие контрасты. Известен как исполнитель всех органных произведений И. С. Баха. Автор многих музыкальных произведений, в том числе опер на собственное либретто («Виринея», 1913–15; «У перевоза», 1933; «Жакерия», 1933; «Макбет»; в 1944 исполнены оркестровые номера), кантат, оркестровых сочинений, в том числе для духового оркестра, для органа, для фортепиано, (Концертштюк для фортепиано с оркестром), для скрипки и виолончели, для кларнета, романсов и др., а также транскрипций и обработок русских народных песен.

В 1909 по вольному найму поступил на службу в Московскую консерваторию, в качестве сверхштатного профессора II степени, в 1913 г. перешел на действительную службу. С 1919 г. вел камерный класс, с 1922 г. — класс органа. В 1923 г. заведовал этими кафедрами, разработал методику преподавания камерного ансамбля для консерваторий. Вел класс специального фортепиано. Среди учеников (орган, фортепиано, камерный ансамбль) — К. Аджемов, М. Брук (фортепиано), А. Васильева, И. Вейсс, Н. Выгодский, Т. Гайдамович, Г. Гродберг, С. Дижур. Я. Каабак, С. Кнушевицкий, И. Козолупова, В. Мержанов, М. Мильман, С. Г. Нейгауз, Л. Ройзман, М. Ростропович, И. Рыжкин, Б. Смоляков, М. Старокадомский, Б. Тевлин, Б. Хайкин. Некоторое время преподавал игру на фортепиано в московской Народной консерватории. В 1920-50-е гг. работал в Музыкальном училище при Московской консерватории (композиция и камерный ансамбль).

Александр Фёдорович умер 9 июля 1957 года. Похоронен на Введенском кладбище.

Творчество

Знакомство с произведениями Александра Фёдоровича Гедике для многих музыкантов сводится к изучению детских пьес из репертуара юного пианиста. Вместе с тем творческое наследие выдающегося российского музыканта - пианиста, органиста, композитора и педагога - весьма значительно: четыре оперы, три симфонии, три увертюры и поэма для симфонического оркестра, музыка к спектаклю, инструментальные концерты (для органа, валторны, трубы и скрипки), многочисленные сочинения для камерного ансамбля, фортепиано, органа, песни и романсы, транскрипции и переложения для разных инструментов. Несомненный интерес представляют органные сочинения Гедике, ведь имя его неразрывно связано с органной культурой Москвы.

В 1898 году А.Ф. Гедике окончил Московскую консерваторию по специальности «фортепиано». Годы учёбы прошли в замечательной атмосфере общения с профессорами консерватории - А.И. Галли, П.А. Пабстом, В.И. Сафоновым, С.И. Танеевым, Н.М. Ладухиным, Н.Д. Кашкинским, Г.Э. Конюсом, Г.Л. Катуаром и талантливыми коллегами-соучениками - двоюродными братьями А.Ф. Гедике Н. и А. Метнерами, И. Левиным, К. Угумновым, А. Гольденвейзером, Близ. Гнесиной и другими музыкантами. Игре на органе А.Ф. Гедике учился лишь у отца, время от времени заменяя его в церкви, хотя в консерватории уже существовал органной класс.

В 1900 году Гедике участвовал в Третьем международном конкурсе имени А.Г. Рубинштейна в Вене в качестве пианиста (наряду с Н. Метнером и А. Гольденвейзером) и композитора, был удостоен первой премии по композиции и почётного диплома как исполнитель.

В XX век А.Ф. Гедике вошёл состоявшимся музыкантом. Он выступает как пианист, до начала 1900-х годов играет в церкви св. Людовика, а затем продолжает совершенствоваться как органист на органе-позитиве, приобретённом у московского мастера В.К. Арнольда. В этот период в издательстве Юргенсона публикуются его сочинения, в том числе Три хора для мужских голосов с органом.

Александр Фёдорович становится профессором Московской консерватории по классу специального фортепиано, позже возглавляет кафедру камерного ансамбля. Дальнейшая жизнь и творчество Гедике уже неотделимы от его Alma mater, ставшей музыканту вторым домом.

В начале 20-х годов органной класс консерватории остался без преподавателя, и в 1922 году руководителем класса становится А.Ф. Гедике. С этого момента начинается эпоха становления московской органной школы и развития концертной органной практики.

Органное творчество Гедике было тесно связано с органом Большого зала

консерватории, последним детищем французского мастера Аристида Кавайе-Коляб. Гедике одним из первых оценил уникальные возможности инструмента. На этом органе в возрасте 45 лет он сыграл свой первый сольный концерт, положив начало традиции регулярных органических вечеров в консерватории, работал за ним с учениками, создавая свою исполнительскую школу. Для органа фирмы «A. Cavaille-Coll» были написаны почти все органические сочинения Гедике. Александр Фёдорович был бесконечно предан инструменту, постоянно заботился о нём, способствовал его восстановлению в послевоенные годы.

Начав исполнительскую деятельность, Гедике поставил перед собой серьёзную задачу - привлечь внимание публики к органу и богатейшему органному репертуару. В Советской России такие концерты были редкостью. Власти настороженно относились к западноевропейской культуре. Представление об органе как о церковном инструменте сводило к минимуму концертное исполнительство. Поэтому органические выступления Гедике имели большое просветительское значение. Концерты нередко проходили при участии приглашённых солистов. Наряду с сочинениями И.С. Баха, Ф. Листа, С. Франка в программу входили вокальные и инструментальные произведения в сопровождении органа. А.Ф. Гедике в значительной степени способствовал расширению органного репертуара, создавая транскрипции клавирных, фортепианных и оркестровых сочинений Ф. Шопена, Р. Вагнера, Э. Грига, К. Дебюсси, А. Бородина, М. Мусоргского, П. Чайковского и других композиторов. Современники Гедике единодушно отмечали высочайший профессиональный уровень органиста, выдающиеся технические качества и совершенство владения художественными средствами романтического инструмента, поддерживали стремление расширить функции органа, сделав его достоянием не только церковной, но и светской концертной практики.

К тому моменту, когда А.Ф. Гедике принял руководство органическим классом консерватории, он уже обладал богатым педагогическим опытом. Формируя новую ветвь концертного исполнительства, Гедике приложил колоссальные усилия для организации обучения студентов: добился постоянного ухода за инструментом, ввёл в учебную программу курс органного мастерства для изучения устройства органа, разработал программу по классу специального органа, организовал курс обязательного органа для студентов фортепианного факультета - теоретические и практические занятия, необходимые для понимания особенностей исполнения старинной клавирной музыки.

Методика преподавания А.Ф. Гедике основывалась на стремлении к самостоятельности исполнителя и раскрытию его творческой индивидуальности, в сочетании с планомерными занятиями и кропотливой работой над малейшими техническими нюансами - от аппликатуры до регистровки. Весьма поощрялись композиторские опыты студентов. Учебный репертуар строился на сочинениях Д. Букстехуде, И.С. Баха, Ф. Листа, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, С. Франка, К. Сен-Санса, М. Рegera, исполнялись также

сочинения отечественных авторов - А. Глазунова, Ц. Кюи, Т. Бубека и других. Специально для учеников Гедике сделал ряд переложений и транскрипций музыки зарубежных и русских авторов XIX - начала XX веков, хорошо сочетающейся с возможностями красочного и певучего романтического органа. Большинство сольных органных сочинений А.Ф. Гедике (как и многочисленные фортепианные опусы) создавались в качестве педагогического репертуара для начинающих органистов и, помимо немалых художественных достоинств, включают в себе энциклопедию различных видов органной техники.

Благодаря творческому, профессиональному подходу к своему делу Гедике удалось вырастить целую плеяду музыкантов-исполнителей, достойно продолживших и укрепивших традиции московской органной школы. Среди выпускников органного класса А.Ф. Гедике - И. Вейсс, Н. Выгодский, М. Старокадомский, Л. Ройзман, В. Мержанов, С. Дижур, Г. Гродберг. С именем Леонида Исааковича Ройзмана, возглавившего класс в 1957 году, связан новый этап развития отечественного органного искусства.

Историческое значение творчества А.Ф. Гедике невозможно переоценить. В стране, пережившей менее чем за полвека Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную войны, в стране, где почти отсутствовала органная культура, а «железный занавес» на долгие годы заслонил многовековой опыт европейских исполнительских школ, Гедике создавал фундамент отечественного органного искусства, способствовал сохранению и развитию традиций Московской консерватории в классах специального фортепиано, органа и камерно-инструментального ансамбля.

Воспоминания современников

Все знакомые и ученики указывали на необыкновенные личные качества А. Ф. Гедике. За всю жизнь не было ни одного случая, чтобы он сказал ученику резкость. Хотя он часто говорил ученикам, что вот-вот рассердится, — он никогда не сердился. Его невероятная благожелательность, деликатность, искренность и бесхитрость сделали Александра Гедике душой консерватории, вызвали любовь и глубокую преданность учеников. А когда кто-либо из его знакомых оказывался в беде, Гедике первый спешил на помощь, помогал и делами, и материально.

Отдельного упоминания заслуживает любовь Гедике к животным. В его квартире жило до дюжины кошек, выхоженная им покалеченная собака, а все птицы вокруг консерватории узнавали его, потому что он всегда кормил их по утрам.

Хотя А. Ф. Гедике внешне никогда не суетился, внутри, по утверждению друзей, он был очень беспокойным и впечатлительным человеком. Очень переживал, в особенности за других людей, принимал всё близко к сердцу.

А. Ф. Гедике был чрезвычайно пунктуальным человеком, любил обстоятельность. Он очень строго соблюдал режим дня, этим во многом объяснялась его огромная работоспособность. По утверждению учеников и коллег, за все годы работы в Консерватории он не пропустил ни одного занятия и ни одного раза не опоздал на занятия и на заседания кафедр. Даже когда он приходил на занятия очень больным, уговорить его вернуться домой было сложнейшей задачей.

Хотя Гедике был приверженцем полифонической музыки, обожал Баха, он всегда, до старости, был открыт для восприятия новых музыкальных идей, ему нравилась музыка Прокофьева, Шостаковича. Не любил только новаторство ради новаторства, не любил вычурность и очень не любил легкомысленность в музыке, высказывался по этой части довольно категорично. В фортепианной игре не переносил резкости.

Гедике, вероятно, огорчало, что его крупные симфонические произведения редко исполнялись, но он никогда не говорил об этом и, будучи скромным человеком, никогда никому не навязывал своих произведений.

А. Б. Гольденвейзер вспоминал забавный случай, когда он уговорил Гедике научить его рыбачить. Гольденвейзер, руководимый Гедике, рыбака в первый раз в жизни, поймал тогда около дюжины мелких рыбёшек; Гедике же, будучи заядлым рыбаком, как ни старался, не поймал ни одной. И хотя он ничего не сказал, этот случай так раздосадовал Гедике, что он больше никогда не рыбачил.

Гедике отличал яркий образный язык, использование народных выражений, он часто говорил ученикам: "Не дубась!", "Не балуй!", "Не размусоливай!". Из-за этого, а также из-

за бороды и неизменной «авоськи» Гедике иногда принимали за пожилого крестьянина, что его забавляло, но он никогда не сердился. Разговаривал Гедике низким басом. Любил поглаживать бороду и теревить цепочку карманных часов. Ходил с тростью, не спеша, был человеком довольно высокого роста.

Литература

- Ройзман Л. И. Орган в истории русской музыкальной культуры. М., 1979
- А. Ф. Гедике. Нотографический справочник / Сост. Г. К. Иванов. М., 1970
- А. Ф. Гедике. Сб. статей и воспоминаний. М., 1960
- Левик Б. А. Гедике. М., 1947
- Яковлев В. В. А.Ф. Гедике. М., 1927