«ПРЕКРАСНЫЙ РУССКИЙ РОМАНС»

Цели проведения:

1.На основе творчества русских композиторов А. А. Алябьева, А. В. Варламова, А. А. Гурилёва,

М. И. Глинки дать сведения об истории возникновения и развития романса;

2.Воспитание чувства восприятия и понимания стихотворных и музыкальных произведений,

расширение и развитие кругозора.

Оборудование: Музыкальные инструменты (гитара, фортепиано, скрипка, домра, баян); проигрыватель и фонохрестоматия.

Содержание мероприятия : Хозяйка встречает гостей – учащихся, преподавателей, родителей. Звучит романс Алябьева « Соловей» (Фортепиано) .

Хозяйка гостиной : - Сегодня мы поговорим о романсе и послушаем прекрасные творения русских композиторов. Что же такое романс?

Романс – это музыкальное произведение, написанное для одного голоса с каким – нибудь музыкальным сопровождением. В романсе музыка сложнее ,чем в песне. И мелодия, и аккомпанемент не только передают общее содержание текста, но и развивают, углубляют его.

Музыка словно прислушивается к каждой фразе , чутко откликается на всё, что в ней говорится ,и всё время меняется. Слово «романс» родилось в Испании. Когда – то, очень давно , «романсами» называли народное стихотворение и песни. Дело в том, что в те далёкие времена , кроме обычного, повседневного языка, во многих странах существовал ещё и другой язык. На нём писали учёные книги, он был официальным языком католической церкви. Этот язык – латынь. Церковные молитвы и песнопения исполнялись на латыни. В отличие от этих мало понятных сочинений, песни и стихи народного склада, которые исполнялись на повседневном ,близком и понятном наречии, стали называть романсами.

Позже романсом стали называть в Испании всякую сольную песню, исполняемую в сопровождении музыки, инструмента, чаще всего гитары.

Во все века, во всех странах всегда существовали лирические песни, песни про любовь. Их пели и простые деревенские девушки, и нежные городские барыни, дочери аристократов и их служанки. Аристократам 17 века особенно недопустимыми казались «плебейские» простонародные песни. Вот тогда – то во всей Европе городские песни с чувствительной мелодией и любовным содержанием стали называть красивым словом «романс».

Исполняется романс «Я помню вальса звук прелестный» на музыку и слова Н. Листова

(фортеп. сопровожд.)

Хозяйка гостиной : Первая половина 19 столетия – период высокого расцвета русского романса. Он исполняется теперь под аккомпанемент фортепиано или гитары, прочно входит в городской музыкальный быт. Появляется целая плеяда композиторов – романсистов. Это Глинка, Даргомыжский ,Алябьев, Верстовский, Н.А. и И.С.Титовы, И.Л.Яковлев, И.И.Геништа, Гурилёв.

В романсе особенно наглядно проявлялась живая связь профессиональной и народной музыки. Многие из романсов 20-30 годов 19 века, написанных в духе русских песен, были подхвачены народом и получили широкое распространение.

Исполняется романс «Гори, гори, моя звезда» (гитара).

Романс и песня чутко отражали взгляды, мировоззрение различных слоёв русского общества. В них находили отклик события общественной жизни, думы и чувства, которыми жили русские люди. Они постоянно звучали и в дворянской гостиной, и в доме мещанина, на шумных пирушках молодёжи и тайных собраниях декабристов.

Русский романс постоянно испытывал на себе воздействие русской поэзии. Однако решающий толчок в развитии русской лирики дала поэзия А.С.Пушкина : она возвысила романс до уровня подлинно классического искусства. Ограниченность сентиментальных настроений уступает место правдивому выражению глубоких и многогранных человеческих чувств.

Исполняется романс «Я помню чудное мгновение» на слова А.С.Пушкина, музыка М.И.Глинка.

Хозяйка : Мелодия Глинки сделала пушкинский образ ещё пленительнее и прекраснее. Вслушайтесь в мелодию, и вы почувствуете в ней эту «мимолётность» видения, чистую красоту в её напеве, мягкую, светлую грусть. «Шли годы. Бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты…»

Музыка становится тревожной, исчезают её ласковость, нежность. И сразу же, словно после глубокого вздоха, успокаивается:

«И я забыл твой голос нежный,

Твои небесные черты»…

Теперь в ней чувствуется усталая покорность и печаль.

«В глуши во мраке заточенья

Тянулись тихо дни мои»…

Словно преодолевая какое – то внутреннее препятствие , пытается подняться мелодия. Почти отчаяние слышится в словах:

« Без божества, без вдохновенья,

Без слёз, без жизни, без любви.

Поднялась и снова бессильно сникла мелодия. Но

« В душе настало пробужденье:

И вот опять явилась ты.

Как мимолётное виденье,

Как гений чистой красоты».

И музыка тоже пробуждается. Ей возвращена прежняя вдохновенная сила. Снова оназвучит светло, нежно – нежно, почти восторженно. «И сердце бьётся в упоеньи, И для него воскресли вновь и божество, и вдохновенье, И жизнь, и слёзы, и любовь». Отзвучали последние, успокаивающие такты аккомпанемента, музыка кончилась.

Да, очень трудно, почти невозможно представить себе эти пушкинские стихи без музыки Глинки. Кажется, что музыка и слова создавались одновременно и даже одним и тем же человеком, - настолько неразрывно связаны они друг с другом.

Но… стихотворение посвящено юной жене генерала Керна, Анне Петровне, музыка много лет спустя – её взрослой дочери Екатерине.

Гости рассказывают о трудной судьбе композитора М.И. Глинки, его творчестве.

Звучит романс М.И. Глинки «Не искушай».

Хозяйка : В 40-х годах русский романс испытывает значительное влияние поэзии Лермонтова.

Её мятежный, бунтарский характер, звучащая в ней острая боль и страстное обличение пороков современного общества привлекают к ней многих композиторов. Особенно сильно любил поэзию Лермонтова композитор А.С. Даргомыжский. Он сумел передать с огромной силой т проникновенностью глубокие раздумья о смысле жизни, о судьбе человека. Лучшими произведениями Даргомыжского на слова Лермонтова являются « И скучно, и грустно», «Мне грустно».

Звучит романс «И скучно, и грустно» (в фортепианном сопровождении).

Хозяйка гостиной : Стихотворение Лермонтова звучит как исповедь исстрадавшейся души, как признание человека, томимого жаждой счастья, любви, дружбы, но опустошённого бесплодной тоской и потерявшего веру в возможность найти сочувствие у окружающих. Глубокая скорбь об утраченных надеждах смешивается с презрением к толпе бездушных, пустых кукол, в общении с которыми проходит его жизнь. Эти чувства выражены в простой безыскусной форме. Свободно льётся стихотворная речь, Даргомыжский отказывается от куплетного строения, заставляя музыку следовать в своём развитии за содержанием текста. Ритмическая свобода, естественное распределение пауз, выделение отдельных особо значительных слов , а так же гибкость и подвижность тонального плана – всё это создаёт ощущение правдивой, безыскусной человеческой речи.

Звучит романс Даргомыжского «Я вас любил».

Хозяйка гостиной : До нас дошло свыше ста романсов и песен Даргомыжского. Корни романсного наследия Даргомыжского – в бытовой городской музыке его времени. Он постоянно заботился о простоте и обращался к русской песне, водевильному куплету, а также к балладе и фантазии. Романсы «Ночной зефир», «Свадьба», «Шестнадцать лет», «Восточный романс», «Я всё ещё его люблю», «Расстались гордо мы», «Старый капрал», «Титулярный советник» стали классикой русского вокального искусства.

Звучит романс «Утро туманное, утро седое» на музыку Абаза, слова И.С.Тургенева (в сопровождении фортепиано).

Хозяйка гостиной : Самыми значительными из композиторов, творивших в эпоху Глинки, были Алябьев, Верстовский, Варламов и Гурилёв. В их творчестве проявились черты романтической эстетики, типичные для русской литературы 1820 – 30 – х годов : стремление к национальной самобытности, любовь к народному творчеству. Правдивый показ духовного мира человека, свобода лирического высказывания, открытость чувства – сделали их произведения любимыми.

Алябьев тщательно выбирал тексты своих романсов. В основу его произведений положены стихотворения Пушкина, Жуковского, Дельвига, Огарёва, поэтов – декабристов. Подлинной вершиной вокального творчества Алябьева являются лирико – драматические романсы, созданные в годы ссылки. Это романсы «Вечерний звон», «Иртыш», «Зимняя дорога». Исключительно важное значение в его романсах приобретает фортепианная партия. Алябьев развил и обогатил фактуру сопровождения, насытил красками гармонию, ввёл красочные сопоставления фортепианных тембров.

Звучит романс Алябьева «Вечерний звон» (фортепиано).

Хозяйка гостиной : Александр Егорович Варламов много работал в области романса и песни. После первой публикации романсов за 16 лет было издано 85 вокальных произведений композитора. Немаловажное значение имела исполнительская деятельность Варламова как певца, гитариста и дирижёра. Будучи прекрасным певцом, обладая тенором, Варламов удивительно тонко исполнял романсы собственного сочинения. Слушателей всегда захватывала глубокая выразительность и своеобразная манера пения; по словам современников, певец «неподражаемо высказывал» свои романсы.

Исполняется романс «На заре ты её не буди» на слова А.А.Фета, музыка Варламова.

Хозяйка гостиной : - Это элегический медленный вальс с простым «гитарным» аккомпанементом , очень скромным по своим гармоническим средствам. При всей простоте, музыка романса отличается редкой задушевностью и теплотой, и относится к числу лучших лирических страниц Варламова. Неторопливо развёртывающаяся мелодия отличается пластичностью и изяществом.

Романс «Горные вершины» на текст Гёте в переводе Лермонтова – один из образцов тонкой и поэтичной пейзажной лирики. Чудесно передано настроение тихой, просветлённой печали и ощущение глубокого покоя. Хотя в тексте последней строфы упоминается смерть, в музыке спокойное созерцательное настроение ничем не нарушается. Варламов создал романтический пейзаж, как бы написанный акварельными красками. При всей извилистости очертаний мелодия спокойна, плавна, с характерными задержаниями. Однообразный ритм придаёт романсу сходство с колыбельной.

Звучит романс «Горные вершины» (фортепиано).

Хозяйка гостиной : Самое ценное в музыке русского романса – его богатая выразительная мелодия. Широкая распевность, гибкость и пластичность мелодической линии унаследованы от народной песни. Происходит эволюция фортепианного сопровождения. Гармония становится действительным средством для создания драматического напряжения.

Исполняется мелодия романса Д.Шостаковича (на домре).

Хозяйка гостиной : Широко распространён был так же тип плавного сопровождения, основанный на аккордовых фигурациях. Это особенно заметно в романсе Свиридова из кинофильма «Метель».

Исполняется романс Свиридова (трио баянистов).

Хозяйка гостиной : Думаю, разговор о романсе можно вести бесконечно. В наше время, когда возникает много экономических, политических и социальных проблем, необходимо чаще обращаться к человеческой душе, её очищению, преобразованию и обогащению. А помогает нам в этом прекрасный русский романс.