Водопьянова Т.М.

Урок музыки в 6 классе

Образы романсов и песен русских композиторов.

Старинный русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков.

Н. В. Гоголь в «Мертвых душах»: «Русь! Русь! Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу, и вьются около моего сердца?»	Н. В. Гоголь - портрет
Исполнительница народных песен Татьяна Петрова рассказывала, что в Японии в музыкальных школах обязательным правилом является знание десяти русских песен, как самых совершенных мелодических и гармонических образцов. С конца XVIII века русская народная песня записывается и издается; она сыграла значительную роль в становлении русской композиторской музыки. По мнению И. А. Ильина: «Русская песня глубока, как человеческое страдание, искренна, как молитва, сладостна, как любовь и утешение выход из грозящего озлобления».	Татьяна Петрова в народном костюме
Руководитель Московского камерного хора Владимир Минин считает, что на Руси теперь совсем не поют, хотя мы русские по природе певческая нация. Песня - хранилище души народной, а без души и народа не будет. В ансамбле хорового пения, чем всегда славилась Россия, в гармонии соединяются души и сердца, а если перестанет народ петь свои песни, то он перестанет и существовать как нация.	Московский камерный хор
Русский человек в песне олицетворяет мир природы, проецирует на неё свои душевные свойства и переживания: «Липа вековая над рекой стоит...», «Калинка...». В песнях утверждается безмерная широта русского характера, соответствующая безмерности русских необъятных просторов: «Ах ты, степь широкая...», «Вниз по матушке, по Волге...».	<http://yandex.ru/images/search?text=Липа%20вековая%20над%20рекой%20стоит.%20&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-664-pd-1-wp-16x9_1366x768&pin=1> «Липа вековая над рекой стоит...»,
В каждой из народных песен слиты воедино безмерные русские просторы и столь же безмерные страсти и душевные порывы. В й народной песне воспеты Алтай и Валдай, Урал и Сибирь, Тихий Дон и Волга, Байкал и Русский Север: «На диком бреге Иртыша...», «Славное море - священный Байкал...», «Жигули», «По Дону гуляет казак молодой...». Даже, когда действие песни развертывается в пределах первопрестольной Москвы, и тут присутствует безмерная широта русской души: «Москва златоглавая» и «Вдоль по Питерской...» - песня, исполняемая великом русским певцом Федором Ивановичем Шаляпиным.	[http://yandex.ru/images/search?p=1&text=«На%20диком%20бреге%20Иртыша...»&img_url=http%3A%2F%2Frasfokus.ru%2Fimages%2Fphotos%2Fmedium%2F79489f6192d43062afc2cab7e3aeec75.jpg&pos=43&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-664-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1406056806259](http://yandex.ru/images/search?p=1&text=) «На диком бреге Иртыша...»
На смену «российской песне» в начале XIX века приходит жанр «русской песни» - своеобразный вид песни-романса, ориентирующийся на фольклорную традицию. Основателем этого направления был А. Мерзляков. Самая знаменитая песня Мерзлякова - "Среди долины ровныя…"- вышла в народ, как и многие другие "русские песни.	«Среди долины ровныя»- картина И. Шишкина
Сегодня я нисколько не боюсь *С двадцатым веком временно расстаться -* *Позвольте я в любви Вам объяснюсь* *Высоким слогом русского романса:* *Я Вас люблю, я думаю о Вас,* *Вы для меня - смятение отныне.* *Покорно жду ответа Ваших глаз,* *И повторяю в мыслях Ваше имя.*	Исполнитель романса
Мелодии, популярные в те далекие времена, не потеряли своего очарования и первозданной свежести и сегодня. Трудно представить себе людей, не слышавших "Очи черные", «Гори, гори моя звезда», «Калитка», «Я вас любил»… Многие русские композиторы прославились благодаря сочинению романсов. Интересно, что имя Светлана впервые появилось в романсе «Светлана и Мстислав». Василий Андреевич Жуковский взял из романса Востокова имя для героини своей баллады. Старинный романс – это совершенно особый жанр, в нем затрагивается внутренний мир человека, душа, чувства; тоже слышится размышление, воспоминание о чём-то ушедшем, дорогом. К романсу обращались композиторы Алябьев, Варламов, Гурилёв, Булахов и многие другие.	«Светлана»- К. Брюллов
Любили старинный русский романс М. Глинка. Вершиной романсного творчества являются произведения П. Чайковского и С. Рахманинова. Старинные русские романсы разнообразны по содержанию и настроению, но среди них всегда было больше печальных, чем радостных и весёлых. Даже в безудержной лихости непременно слышится своя грустная, часто запрятанная вглубь, но всегда так остро колющая сердце нота. Человеку чуткому с трудом удаётся подавить подкатывающий к горлу тёплый комок не то радости, не то печали от зазвучавшей вдруг в душе забытой струны. Особое место среди других занимают романсы о ямщиках, которые в XIX веке путешествуя по бескрайним просторам, лучше всех чувствовали и понимали, что такое душа России…	<http://yandex.ru/images/search?text=русский%20романс%20картинки&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-664-pd-1-wp-16x9_1366x768&pin=1> О. Маслов «Русский романс»
Вопрос: Кого на Руси называли ямщиком?	
Ответ: В словаре Ожегова слово ямщик трактуется, как возница на ямских лошадях, перевозящая почту, грузы и пассажиров. Позднее ямщиком стали называть и того, кто управлял этой возницей.	Ямщики
У русского человека судьба, мысли и чувства, воспоминания и размышления неразрывно связаны с природой. Широта и распевность мелодий русских песен и романсов связывается с открытостью, щедростью души русского человека. Знаменитая певица Лидия Русланова, выступая на слете ямщиков в конце 20-х годах прошлого столетия, говорила, что существует более 80-ти песен о ямщиках. Так как в романсе «Колокольчик» затрагивается тема природы и души русского человека. Автор романса «Колокольчик» Александр Гурилев, сын крепостного крестьянина сочинил романс, напоминающий русскую лирическую песню. Музыкальное образование Гурилев получил от своего отца, крепостного музыканта. Написал более 200 романсов, которые имеют преимущественно меланхолический, задушевный характер, они легко поются, имеют простой аккомпанемент.	А. Гурилев - портрет
Варламовские романсы пользовались большой любовью московской публики и моментально разлетались по всему городу. Певец Бантышев заказал композитору новый романс, но тот все время тянул. Но певец был человеком упорным и стал приходить к Варламову каждое утро, когда композитор еще спал. - Экий ты, право, - вознегодовал однажды Варламов. - Человек спит, а ты являешься, можно сказать, на заре! Напишу я тебе романс. Сказал же, напишу, и напишу! - Завтра? - язвительно спрашивает Бантышев. - Завтра, завтра! Утром певец, как всегда, является. Варламов спит. -Это вам, господин Бантышев, - говорит слуга и передает раннему гостю новый романс, которому было суждено прославиться на всю Россию. Назывался романс «На заре ты ее не буди»!	А. Варламов - портрет
Романс «Белеет парус одинокий» написан на слова Лермонтова. В музыке композитор очень хорошо передал настроение стихотворения - стремительный порыв, жажду счастья. Сопровождение романса написано в энергичном ритме испанского танца болеро.	«Белеет парус одинокий» - иллюстрация
«Гори́, гори́, моя́ звезда́…» — русский романс Петра Булахова на слова Владимира Чуевского. Один из наиболее известных и популярных русских романсов. Он был написан в 1846 году композитором Петром Булаховым на слова Владимира Чуевского, студента юридического факультета Московского университета. Возможно, «тему» романса подсказало предсказание астрономом Леверье существования планеты Нептун в 1846 году. Спустя несколько месяцев планета была открыта Иоганном Галле. В мировую культуру романс "Гори, гори, моя звезда" вошёл как символ России, а в сознание русских людей как нечто обретающее смысл жизни, остающееся и после её земного существования, вечное и неизменное...	Анна Герман - фото
Граф Борис Сергеевич Шереметев остался в истории как автор самого популярного из вариантов романса «Я вас любил» на пушкинский текст. Музыка упоительно красивая и возвышенная, льется очень естественно, как будто находится в полной гармонии со словами. Композитор Шереметев являлся предводителем дворянства Волоколамского уезда, организовал музыкальный салон, который посещали соседи – дворяне. Известно, что он участвовал в Севастопольской обороне, служил в лейб-гвардии Преображенскому полку.	<http://clubs.ya.ru/4611686018427462890/replies.xml?item_no=804>
Однажды в Царском Селе проходил парад, которым Александр II остался недоволен. Последовало приказание: ни одного офицера из полка в Петербург не отпускать. Это было похоже на арест. Изнывая от скуки, гусары решили пригласить к себе цыганский хор. Всю ночь звучали песни, пол дрожал от пляски, а в перерывах звенели гитары. Забрезжил рассвет. За окнами стало белым-бело. Всё вокруг покрыл пушистый снег... — Как красиво, как хорошо, — сказал Эраст Абаза. — Утро туманное, утро седое... Замечательно написал Тургенев... И он стал тихо напевать знакомые строки. Аккорды сменяли друг друга. Рождалась мелодия. Сначала вполголоса, затем всё громче вторил певцу хор цыган. Так на рассвете морозного утра родилась мелодия романса «Утро туманное”. Эраст Агеевич Абаза, гусар и одарённый музыкант-любитель. В Крымскую войну майор Эраст Абаза командовал батальоном в осаждённом Севастополе. Там и погиб в сражении у Корабельной бухты. Все в полку знали, что он написал на стихи Тургенева элегию «Утро туманное», помнили его красивый баритон.	<http://otvet.mail.ru/question/83630966> http://content.foto.mail.ru/mail/lavr602011/_answers/i-5932.jpg Утро туманное
Начало XX века отмечено ростом технических достижений, популяризации романса способствуют граммофоны и пластинки. Романсы писались на стихи БрюсоваБлока, Бальмонта и других поэтов серебряного века. В основном это записи Вяльцевой, Паниной, Плевицкой, Давыдова. Исполнение старинных романсов требует особых навыков, особого мастерства, в консерваториях, как правило, не изучаемого. С этой проблемой сталкивались даже великие певцы: Шаляпин, Обухова, Нежданова…	Обухова - портрет
Начиная с 30-х годов романсные интонации проникают и в кинематограф, например, в фильм «Веселые ребята», « Верные друзья», «Ирония судьбы», «Жестокий романс». Главная героиня фильма - Лариса Огудалова – поёт в фильме очень много романсов.	Лариса Гузеева в фильме «Жестокий романс».
В СССР в прокате был очень популярен фильм «Сестра его дворецкого», в котором американская актриса Дина Дурбин исполнила фрагменты трех романсов на русском языке — «Эй, ямщик, гони-ка к „Яру“…», «Калитка», «Две гитары». Последующие годы свидетельствуют о прочном укоренении романса в киномузыке.	Дина Дурбин - фильм «Сестра его дворецкого»
Классическая камерно-вокальная форма получает развитие в музыке Мясковского, Прокофьева, Шостаковича. Пишутся романсы на стихи А. С. Пушкина, А. А. Блока, М. И. Цветаевой, Микеланджело Буонарроти, а также романсы в форме музыкальной пьесы. («Романс» Шостаковича в ленте «Овод», Свиридова в фильме « Метель»).	«Овод» - сцена О. Стриженова и Н. Симонова
Музыка к театральным постановкам также обращается к романсу. Наиболее запомнившиеся публике театральные романсы – «Ты меня на рассвете разбудишь» и «Белый шиповник» А. Рыбникова (спектакль «Юнона и Авось»).	«Ты меня на рассвете разбудишь» с Певцовым
Романсовой интонацией пронизаны многие авторские песни Булата Окуджавы, Юрия Визбора. Романс можно встретить и в рок-музыке (« Для вас любовь была, увы, забавным словом» Чигракова, «Романс № 4» Дианы Арбениной).	Диана Арбенина с гитарой
В книге «Елена Образцова» приводятся слова выдающейся певицы: «В опере много наглядно, предметно, реально. А в романсе я могу спеть мечту, воспоминание, недосказанность». За то время, что звучит романс, слушатель успевает воскресить в памяти ситуацию, прожить ее заново. Российские и зарубежные ученые провели множество исследований, результаты которых таковы: негромкое пение старинных русских романсов помогают снять стресс.	Елена Образцова - фото
Люблю я слушать русские романсы, *Волнующе и трепетно в душе,* *Эстрада делает им реверансы,* *Ей лучше чувств не передать уже!* *Близка романсу Золушки судьба,* *Всегда он был и бедным, и гонимым,* *Ему чужда, неведома борьба,* *И был то страстным, то таким ранимым!* *Душа романса трепетно - красива,* *А жанром развлекательным считался,* *На фоне же эстрадного мотива* *Он подлинно серьёзным оказался!*	Исполнитель романсов – С. Захаров га концерте