Рамм Наталья Александровна

МКОУ ДОД «ДМШ п.Мама»

Музыкальная гостиная XIX века.

Годовой зачет по предмету Музыкальная литература в виде концерта-лекции.

Цель: В непринужденной доступной форме познакомить гостей с композиторами XIIX и XIX века, с их произведениями, послушать романсы X IX века.

В качестве ведущих (теоретиков) выступают учащиеся.

Оборудование: компьютер, проектор, экран для проекции презентации, микрофон, свечи.

Презентация содержит в себе слайды с портретами композиторов, тематические слайды, видеофрагменты опер и балетов, а так же музыкальное сопровождение слайдов соответственно текущему рассказу о композиторе и его творчестве.

1. Звучит «Вальс» муз. Г. Свиридова (дуэт учащихся – домры, концертмейстер)

(на его фоне вступительное слово преподавателя, далее дослушать вальс до конца).

Преподаватель: Добрый вечер, дорогие друзья! Рада приветствовать на открытом уроке музыкальной литературе, который мы назвали «Музыкальная гостиная XIX века». Сегодня мы вкратце вспомним курс музыкальной литературы, а именно жизнь и творчество зарубежных и русских композиторов.

Сегодня общение людям заменили телефон, компьютер, Интернет; походы в театр – телевизор и DVD. А еще совсем недавно, чуть больше века назад люди встречались гораздо чаще, ходили друг к другу в гости, обсуждали последние новинки, делились впечатлениями. И если в то время романы и поэзию можно было увидеть в печатном виде, то насладится музыкой можно было только в живую.

Итак! Сегодня наша музыкальная гостиная приветливо открыла для вас двери. Сегодня мы поговорим о музыкальной гостиной 19 века. Что это из себя представляло? В то время в дворянских домах было принято устраивать приемы, хозяева дома приглашали друзей, знакомых, и знаменитых людей, музыкантов, певцов, поэтов, художников. Давайте мысленно перенесемся в то далекое время, и поговорим о музыке, стихах, романсах, которые звучали в те времена. Поможет нам в этом чудесный «Вальс» Г.Свиридова, написанный им к повести А. Пушкина «Метель».

Ведущий 1: Какая же музыка звучала в музыкальных гостиных? Произведения зарубежных и русских композиторов исполнялась как любителями-музыкантами, так и профессиональными исполнителями. Очень часто можно было услышать музыку Баха. Иоганн Себастьян Бах великий немецкий композитор 18 века. Жизнь Баха сложилась внешне мало примечательно. Он ни разу не покинул пределов своей страны и не приобрел мировой славы при жизни. Большой интерес к музыке Баха возник много лет спустя после его смерти. Издается полное собрание баховских сочинений. А музыканты всего мира начинают играть музыку Баха, поражаясь ее красоте и вдохновению, мастерству и совершенству. Послушайте два произведения Баха. Первое - это «Шутка» из оркестровой сюиты си минор.

2. «Шутка» И.Бах.

Ведущий 1: Иоганн Себастьян служил придворным музыкантом и городским органистом. В городе Веймаре он создает свои лучшие органные сочинения. В городе Кетене он создает свои произведения для клавира. Органные и клавирные произведения - это вершина его творчества. Бах пишет много инвенций предназначенных для занятий со своим старшим сыном. В наше время инвенции стали обязательными пьесами в программах музыкальных школ, а прелюдии и фуги - в училищах и консерваториях.

стихотворение «Звуки». Н Огарева.

Как дорожу я прекрасным мгновеньем.

Музыкой вдруг наполняется слух.
Звуки несутся с каким-то стремленьем.

Звуки откуда-то льются вокруг.

Сердце за ними стремится тревожно.

Хочет за ними куда-то лететь

В эти минуты растаять бы можно.

В эти минуты легко умереть.

3. «Инвенция» c moll И.Бах (фортепиано)

Ведущий 2: Более двухсот лет прошло с тех пор, как родился другой великий немецкий композитор. Людвиг Ван Бетховен. Могучий расцвет бетховенского гения совпал с началом 19 столетия. В творчестве Бетховена классическая музыка достигла своей вершины. Композитор сумел воспринять все лучшее из того, что уже было достигнуто до него. Бетховен не только великий музыкант и композитор, он человек трагической судьбы. Бетховен борется изо - всех сил со своей болезнью - глухотой, которая стала проявляться уже в 26 лет. Но любовь к музыке, мысль, что он может принести людям радость, спасают его от гибели. Он понял, что долг перед обществом, перед людьми, выше, важнее его личных страданий. Сейчас прозвучит известное вам произведение Бетховена для фортепиано «К Элизе».

Ведущий 2:

Не умолкая, не умолкай! Отрадны сердцу эти звуки.

Хоть на единый миг пускай в груди больной задремлют муки

Волнения прошлых давних дней. Мне песнь твоя напоминает.

И льются слезы из очей, и сладко сердце замирает.

И мнится мне, что слышу я знакомый голос, сердцу милый,

Бывало, он влечет меня к себе с какой-то чудной силой.

Вступает Исполнитель, Ведущий 2 продолжает читать:

И будто снова предо мной спокойный, тихий взор сияет.

И душу сладостно тоской, тоской блаженства наполняет…

Так пой же! Легче дышит грудь, и стихли в ней сомненья муки…

О, если б мог когда-нибудь я умереть под эти звуки!

Ведущий 2: Сколько муки, скорби и невыразимой нежности мы слышим в произведениях Бетховена. Его безответная любовь к девушке, которая отвергла его, не сломила композитора. Он написал величайшие свои произведения, которые звучат, волнуют, заставляют переживать до сих пор тысячи людей во всем мире. Соната №14 оригинальная по форме. Она стала известна широким массам людей под названием «Лунная».

5. «Лунная соната» I часть Л.Бетховен (фортепиано)

Ведущий 3: Вольфганг Амадей Моцарт гениальный австрийский композитор. Его жизнь удивительна и необычна. Его яркий, щедрый талант, постоянное творческое горение дали совершенно поразительные, единственные в своем роде результаты. Моцарт прожил всего 36 лет. Несмотря на непрерывную концертную деятельность, начавшуюся с шестилетнего возраста, он создал за это время много произведений. Моцартом написано около 50 симфоний, 19 опер, сонаты, квартеты, квинтеты, Реквием и другие произведения различных жанров. В них Моцарт сказал свое слово, слово музыкального гения. Не только фортепианная музыка звучала на музыкальных вечерах. Исполнялись произведения и на других музыкальных инструментах: скрипки, виолончели, голоса. Сейчас для вас прозвучит танец Буре Моцарта.

6. «Буре» Моцарт (аккордеон)

7. «Рондо в турецком стиле» Моцарт (скрипка, фортепиано)

Ведущий 3: Сейчас для вас прозвучит песня другого австрийского композитора Франца Шуберта. Великий австрийский композитор Франц Шуберт - современник Бетховена. Прожил всего 31 год. Умер, истощенный физически и духовно, измученный неудачами в жизни в расцвете творческих сил. Ни одна из девяти симфоний композитора не была исполнена при его жизни. Из 603 песен было напечатано 174, а из двух десятков фортепианных сонат - только три. Несчастливо сложилась и личная жизнь композитора. Это нашло отражение в последних его произведениях, песнях. Герой песен - простой человек, он глубоко несчастен, все его мечты и желания неосуществимы. Единственным, верным и неизменным его другом является природа. Поэтому образы ручейка, леса, цветов, птиц неизменно присутствуют в песнях Шуберта. «Серенада», которую вы сейчас послушайте это песня лирического содержания. Представьте себе: теплая ночь, светит луна, тишина. В доме светит окно, где живет девушка. И вдруг раздается нежное звучание гитары - это пришел юноша к окну своей возлюбленной. Серенада прозвучит в переложении для двух домр.

8. «Серенада» Ф. Шуберт (дуэт домр, фортепиано)

(*На слайдах слова «Серенады»)*
Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной.

В рощу легкою стопою ты приди, друг мой

При луне шумят уныло листья в поздний час.

И ни кто, о, друг мой милый, не услышит нас.

Слышишь, в роще зазвучали песни соловья?

Звуки их полны печали, молят за меня

В них понятно все томление, вся тоска любви,

И наводят умиленье на меня они.

Дай же доступ к их призванию Ты к душе своей.

И на тайное свиданье ты приди скорей.

Ведущий 4: Украшением всех музыкальных вечеров была музыка гениального польского композитора Фредерика Шопена. Подобно Моцарту и Бетховену он прославился и как гениальный пианист. В отличие от многих композиторов Шопен сочинял свои произведения только для фортепиано. Мазурки, вальсы, ноктюрны, полонезы, этюды. Он не написал ни одной оперы, ни одной симфонии или увертюры. Исключение составляют несколько камерных произведений. Тем более поразительно дарование композитора, сумевшего создать так много яркого, нового в одной лишь области фортепианной музыки. Прожил композитор всего 39 лет. Музыка Шопена признана была гениальной еще при жизни композитора. «Великое сердце и блистательный ум Фредерика Шопена светятся во всей его музыке» - Е.Белашова. И вплоть до наших дней Шопен остается глубоко почитаемым и любимым композитором пианистов всего мира.

Былые заснувшие муки они пробудили во мне.

Я слышу знакомые звуки, я жадно им прежде внимал

И молча на белые руки, на светлые очи взирал.

Я слышу знакомые звуки, и сердце стеснилось мое.

Я помню в минуты разлуки, рыдая, я слушал ее.

Я слышу знакомые звуки и вижу опять предо мной .

По клавишам белые руки скользят, серебримы луной….

9. ***«Вальс» си минор Шопен (фортепиано)***

Ведущий 1: Светское общество на своих музыкальных вечерах восторженно принимало не только музыку зарубежных композиторов, но и музыку русских композиторов. Как раз вторая половина 19 века - это время могучего расцвета русской музыки. В музыкальном творчестве ведущее место заняли Чайковский и группа композиторов, вошедших в состав балакиревского кружка, который назывался «Могучая кучка». Сегодня мы поговорим о Мусоргском Модесте Петровиче. Это композитор подлинно народный, посвятивший все свое творчество рассказу о жизни, горестях и надеждах русского народа (*видеофрагмент оперы «Борис Годунов»).* Верой в его силу и могущество проникнуты лучшие страницы его музыки. Творчество Мусоргского было настолько самобытным и новаторским, что до сих пор оказывает сильнейшее воздействие на композиторов разных стран. Сейчас вы услышите пьесу « Слеза» (фортепиано)

Поделись живыми снами

Говори душе моей.

Что не выскажешь словами -

Звуком на душу навей.

10. «Слеза» М. Мусоргский (фортепиано)

Ведущий 1: Еще об одном русском композиторе конца 19 века я хочу немного рассказать. Василий Сергеевич Калинников. Художник необычайной одаренности и трагической судьбы, он не успел свершить и половины того, к чему чувствовал себя призванным. Его отчество редко произносится - он был еще так молод, когда умирал - умирал из-за вечной нужды, голода, из-за прозябания в сырых нетопленых каморках…. Стремление к музыке было настолько велико, что он был готов идти на любые жертвы, вот как он говорил. «Я желаю быть настоящим артистом, и даже желал бы умереть в самой крайней бедности, чтобы только быть им…..» Пройдет немного времени, и он будет признанным артистом, как тогда называли и музыкантов тоже, и обречен не страшным, неизлечимым недугом на медленное умирание. За свою очень короткую жизнь, а прожил он всего 34 года, Калинников создал немного произведений, но они любимы слушателями за их простоту, ясность музыкального языка, за мелодическую щедрость и за русский характер.

Когда октава за октавой неслась, и голос твой звучал.

Далекой, отзвучавшей славой,- верь, не о славе я мечтал!

Нет! Воротясь к весне погибшей моя мечта ласкала вновь

Цветущий образ, переживший в душе погибшую любовь.

Опять остывшей скорби сила сжимала сердце - и опять

Меня гармония учила по-человечески страдать…

11. «Грустная песенка» В. Калинников (фортепиано)

Ведущий 5: Произведения гениального русского композитора Михаила Ивановича Глинки не очень часто звучали на светских приемах, потому что музыку Глинки считали «кучерской музыкой». Демократическая молодежь, напротив, с восторгом принимала, все, что создал композитор. Михаила Иванович это первый русский композитор, который начал писать музыку истинно народную и для народа. Героем его знаменитой оперы «Иван Сусанин» является простой крестьянин, а в опере «Руслан и Людмила», написанная на сюжет поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила», народ прославляет мощь и силу древнего Киева.

(видеофрагменты опер)

В музыкальных же салонах звучали романсы М. И. Глинки - гордость русской классики. Композитор является основоположником русской школы вокального пения, его романсы - неиссякаемый родник красоты и совершенства, из которого черпали все последующие русские композиторы. Романсы Глинка писал всю свою жизнь, их много, наиболее популярны «Я помню чудное мгновенье» на слова А. Пушкина, «Жаворонок» и другие…

В переложении для аккордеона прозвучит «Жаворонок» Михаила Ивановича Глинки.

12. «Жаворонок» Глинка (на слайдах слова песни)

Преподаватель: Прекрасные произведения звучали в музыкальных гостиных и другого выдающегося русского композитора П.И. Чайковского. Имя этого композитора дорого любителям музыки всего мира. Его гениальные оперы «Пиковая дама», «Евгений Онегин» созданные на сюжет пушкинских произведений, «Иоланта», балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик» *…(видеофрагменты балетов, продолжить после щелкунчика)* с большим триумфом шли и идут на наших сценах и за рубежом.
Не меньшую ценность представляют собой и миниатюры Чайковского. Всем известны его циклы «Детский альбом», «Времена года». Для вас прозвучат пьесы П.И.Чайковского в переложении для разных инструментов.

13. «Сладкая греза» Чайковский (фортепиано)

14. «Осенняя песнь» (домра, фортепиано)

15. Итальянская песенка (фортепиано)

Ведущий 6: Напев, давно забытый мною, опять преследует меня!

Знакомец старый, где с тобою, когда и как сдружился я?

В часы ли тягостные скуки, в минуты ль радости живой

Я под твои простые звуки носился вольною мечтой?

Как часто мне , в дали туманной, сквозь дел и дум докучный ряд,

Вдруг звуки памятью нежданной былое время озарят!

Теперь, конечно, - я не скрою - романсы прежние смешны,

Но я люблю внимать порою романс унылой старины!

Нельзя не сказать и о других композиторах - профессионалах того времени, которые писали романсы. Это Алябьев Александр Александрович, Варламов Александр Егорович, Александр Львович Гурилев. Эти композиторы получили известность за свои романсы и песни. Их творчество - ценный вклад в сокровищницу русской музыки. В одном ряду с романсами созданными композиторами-профессионалами в музыкальных гостиных звучали романсы написанные любителями музыки, умеющими играть на фортепиано или гитаре.

16. «Утро туманное» муз. Абаза, сл. И. Тургенева (вокал, фортепиано).

Ведущий 6: Многие композиторы и авторы стихов остались неизвестны, а из всего их творчества в лучшем случае известны одно и два произведения… Но все же эти романсы, утратившие имя автора, на протяжении многих лет живут в памяти народа, волнуют и заставляют переживать слушателей до сих пор. Многие знаменитые певцы, Ф. Шаляпин, Н. Обухова и другие по-своему обрабатывали и мастерски их исполняли. Мы любим старинные русские романсы Варламова, Гурилева, Булахова, Титова, Донуарова. Мы любим эти романсы за искренность, простоту, напевность…

17. «Только раз …» муз. Фомина, сл. Германа.

18. «Ночь светла» муз. Шишкина, сл. неизвестного автора.

Преподаватель: Наш рассказ о композиторах 19 века, их творчестве, романсах подошел к концу. Мы благодарим наших исполнителей музыки, стихов, романсов. Дорогие друзья, наша гостиная закрывает двери, до новых встреч!

Звучит «Вальс» Свиридова (запись).

ЛИТЕРАТУРА:
1. «Музыкальная литература» Владимиров. Лагутин.
2. «Русская музыкальная литература» Э. Смирнова.
3.«Музыкальная литература зарубежных стран» И. Прохорова.
4. «Страницы русской музыки» Л.Третьякова.
5. «Музыка в зеркале поэзии» Б Кац.
6. «Вечер старинного романса» Издательство «Искусство»