

***«Романсовое творчество М.И.
Глинки
и его современников»***

авторы электронного учебного пособия

преподаватели МБУК ДО «Детская хоровая школа № 1»

*Гриненко Л.К. (сольфеджио),
Углова М.М. (муз. литература)*

Цель проекта:

Мотивировать и повысить интерес учащегося к учебно – образовательной деятельности;

Развивать у учащегося целостное мышление в понимании искусства;

Создать творческую атмосферу сотрудничества преподавателя и ученика.

» ЗАДАЧИ:

- » Углубить и обобщить знания по романсовому творчеству М.И. Глинки и его современников.
- » Сравнение музыкального творчества композиторов – современников.

«Музыке нужна душа,
а у русского она есть, доказательство –
наши родные песни. Скажите, есть ли хоть
одна из них, которая бы не выливалась из
души, не была бы её отзвуком?»

А. Е. Варламов

Магия романса

Александр Блок

Я никогда не понимал
Искусства музыки священной,
А ныне слух мой различал
В ней чей-то голос сокровенный

Я полюбил в ней ту мечту
И те души моей волненья,
Что всю былую красоту
Волной приносят из забвенья.

Под звуки прошлое встает
И близким кажется и ясным:
То для меня мечта поет,
То веет таинством
прекрасным.

Родина романса

Слово "**романс**" уводит нас в далёкие средние века в Испанию.

Именно здесь, в 13-14 века странствовали по дорогам певцы-трубадуры, которые исполняли песни на родном «романском», то есть испанском языке (в отличие от латыни, на которой пелись церковные песнопения).

Потому произведение, написанное на романском языке, называли **романом**, а стихотворения, положенные на музыку – **романсами**.

Позже романсом в Испании стали считать всякую сольную песню, исполняемую в сопровождении музыкального инструмента, чаще всего гитары или фортепьяно.

Из Испании романс распространяется по всей Европе.

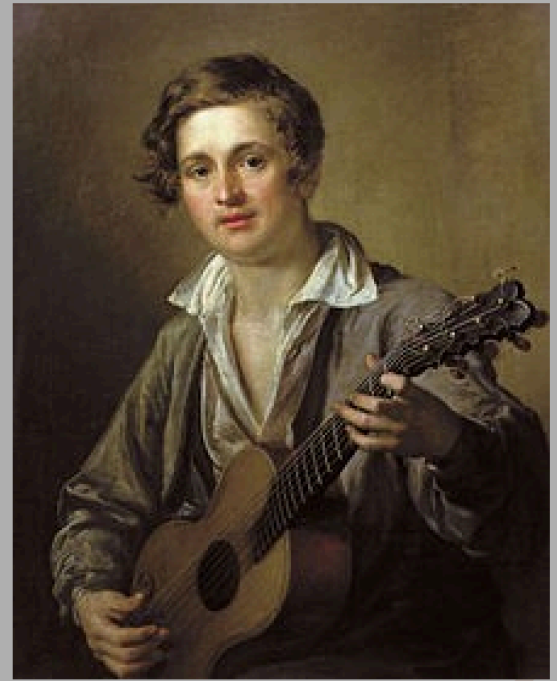
КАНТЫ

- » В России первыми провозвестниками романса можно считать канты, распространенные уже в конце XVII в.
- » «**Канты**» (от латинского *cantus* — пение, песня) — хоровые трехголосные песни самого различного содержания: канты-«виваты» петровской эпохи с военно-патриотической тематикой, канты задравные, застольные, любовные, пасторальные, шуточные.
- » Среди авторов текстов кантов были Кантемир, М. Ломоносов, А. Сумароков, К. Тредиаковский.
- » Кант впоследствии положил начало русскому романсу.

Российская песня

- » **В Россию** название романс пришло в середине XVIII века. Тогда романсом называли любовную песню «романского», то есть испанского или французского происхождения. Подобные же произведения на русском языке назывались «российскими песнями».
- » **«Российская песня»** пришла на смену «кантам» со второй половины XVIII века – это была ранняя форма бытового романса, исполнявшегося в сопровождении игры на клавесине, гусях или гитаре. К шедеврам «российской песни» относится, например, дошедший до наших дней «Стонет сизый голубочек», написанный композитором Ф. Дубянским на стихи И. Дмитриева. Ранние образцы "Р. п." представлены в сборнике *"Между делом безделье, или Собрание разных песен"* Г. Н. Теплова (1759).

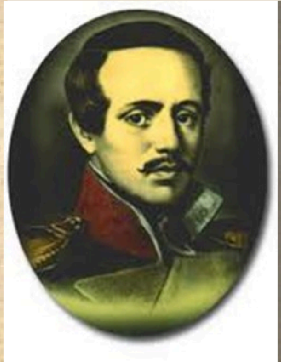

Золотое слово русской поэзии

В первой половине XIX
века наступает
расцвет русской поэзии:

Пушкин, Лермонтов,
Жуковский, Вяземский,
Дельвиг, Кюхельбекер,

Батюшков,
Баратынский –
ослепительное
созвездие поэтов,
создавших новый,
блестательный русский
язык.

«Поэзия и музыка – суть две сестры родные»

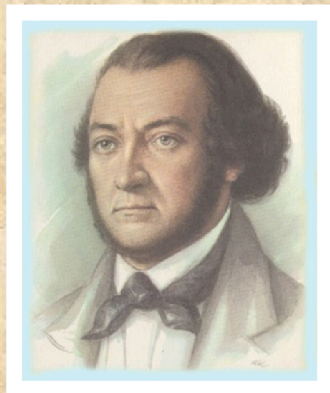
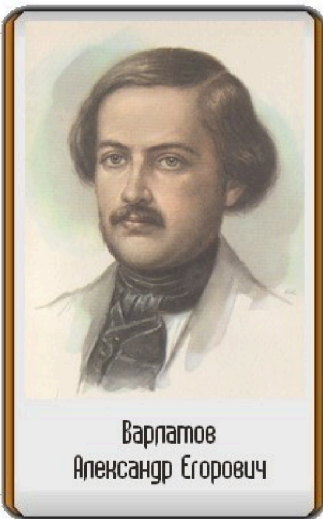
«**Поэзия и звук** – равноправные державы, они помогают друг другу: слово сообщает определённую выразительность, музыка усиливает его выразительность, придает звуковую поэзию, дополняет недосказанное: оба сливаются воедино и с удвоенной силой действуют на слушателя».

Ц. Кюи

Прекрасная поэзия была «подхвачена» музыкой – в эти же годы были созданы образцы вокальной лирики **Алябьева, Варламова, Гурилева, Глинки**, ставшие музыкальной классикой романса. Рождение русского классического романса подарило вторую жизнь многим лирическим стихотворениям.

Творцы русского романа

Музыка и текст

1. *mp*

A musical staff in 2/4 time, treble clef, marked *mp*. The melody consists of eighth and quarter notes, with two accents (>) on the final notes of the piece.

2. *Allegro moderato*
dolce

A musical staff in 4/4 time, treble clef, marked *Allegro moderato* and *dolce*. The melody features a mix of quarter, eighth, and sixteenth notes, ending with a double bar line.

3. *Allegro*

A musical staff in 2/4 time, treble clef, marked *Allegro*. The melody is composed of eighth and quarter notes, ending with a double bar line.

Музыка и текст

4. *Moderato*

5

Musical notation for exercise 4, *Moderato*, 4/4 time signature. The melody consists of quarter and eighth notes. Exercise 5 starts with a fermata over the first two notes, followed by a *mf* dynamic marking.

5. *Allegretto* *rall.*

Musical notation for exercise 5, *Allegretto*, 3/8 time signature. The melody features eighth and sixteenth notes. The piece concludes with a *rall.* (rallentando) marking.

6. *Andante con espressione*

Musical notation for exercise 6, *Andante con espressione*, 2/4 time signature. The melody is characterized by wide intervals and expressive phrasing, including slurs and accents.

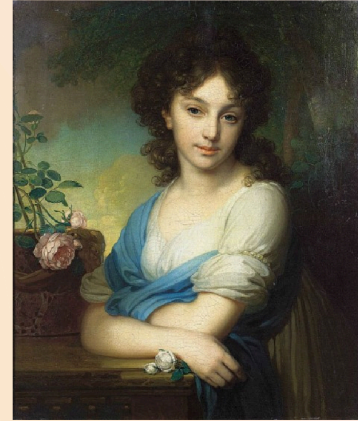
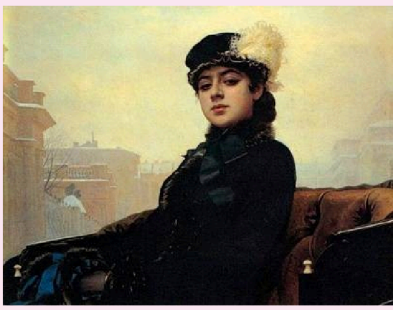

Композитор

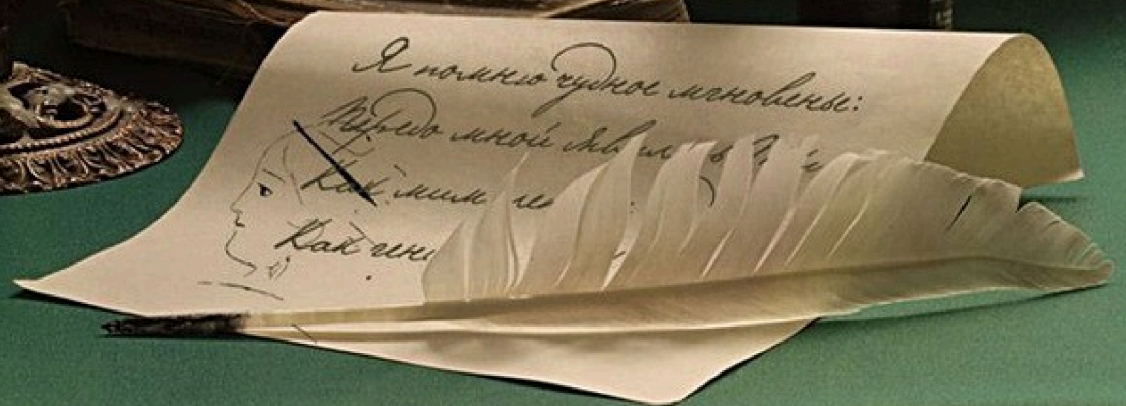
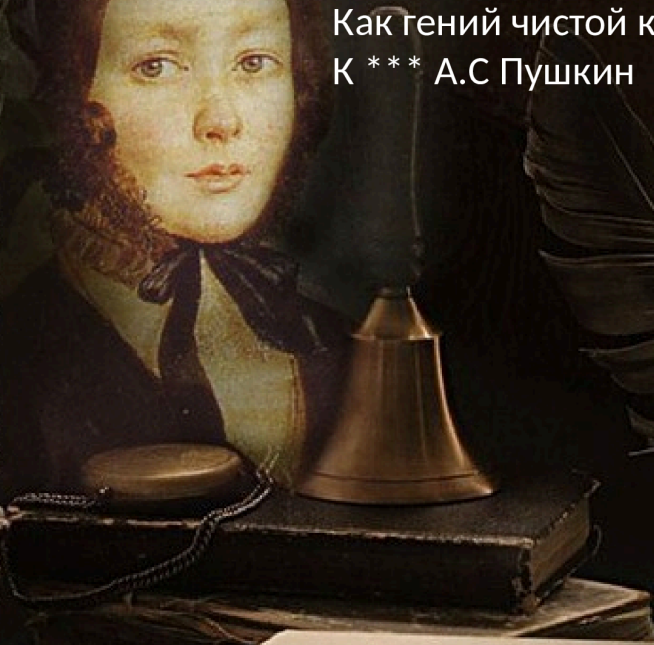
ГЛИНКА

Музыка – душа моя...

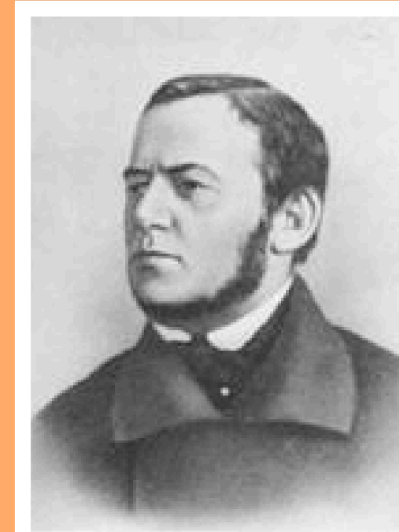

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
К *** А.С Пушкин

Я помню чудное мгновенье...

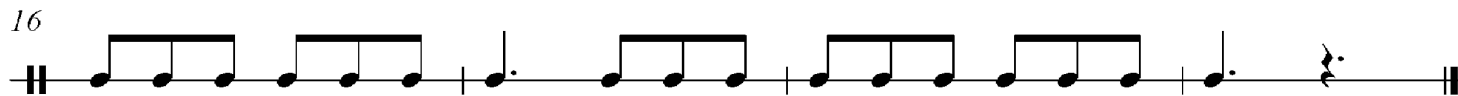
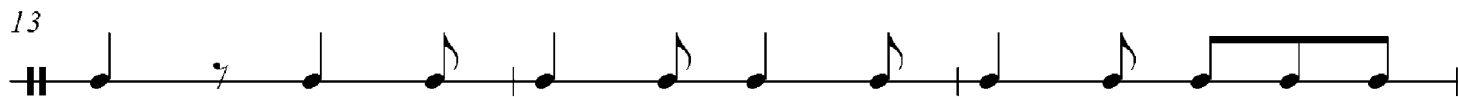
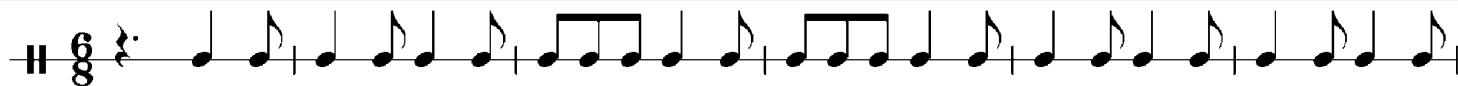

Жанры русского романса

Сольфеджио ритм романса

Венецианская ночь

М. Глинка, И. Козлов

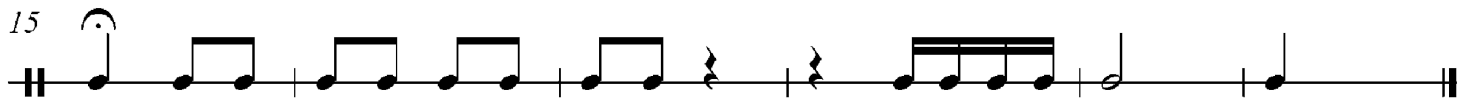

Российский композитор А.Л. ГУРИЛЕВ · 1803 - 1858

Сольфеджио

ритм романса

Сольфеджио

Диктант с подсказками

Сарафанчик

А.Полежаев

А.Гурилев

Александр Гурилев -

лирик, ярче всего он раскрылся в жанре «русской песни».

«Русские песни» Гурилева стали чрезвычайно популярны в русской городской среде: таковы «Матушка-голубушка», «Не шуми, ты, рожь», «Разлука», «На заре туманной юности» (на сл. Кольцова) и, наконец, знаменитый романс «Однозвучно гремит колокольчик» (сл. И. Макарова).

В своем творчестве Гурилев постоянно обращался к образам русских девушек, то задумчивых и печальных, то грациозно-кокетливых. Жанр «женского портрета» с проникновенным лиризмом воссоздан в романсах «Домик-крошечка», «Сарафанчик»

www.ikolyaski.ru

Творческая Галерея

САРАФАНЧИК

Стихи Н. ГРЕКОВА
Allegretto

Музыка А. ГУРИЛЁВА

Gm *p* D7 Gm Cm Gm/D D7

1. Мне на - ску-чи-ло, де - ви-це, о-ди - нё-шень-кой в свет-

f p

poco rit.

Cm A7 D7 Gm F G/D C#dim

- ли-це, о-ди - нё-шень-кой в свет-ли-це шить у - зо-ры се-реб-

sf poco rit.

D *a tempo* F7 Bb F7

- ром! И без ма-туш-ки ро - ди-мой са - ра - фан-чик мой лю -

a tempo p

Bb Eб *rall.* Bb/D F7/C *a tempo* F7

- би - мый я на - де - ла ве - чер - ком - са - ра -

rall. a tempo

Vivace

Bb D7/F# Gm *ad lib.* D7

- фан-чик, рас-сте - ган-чик, са - ра - фан -

colla voce

Gm D7 1. Gm *p* 2. Gm

- чик!

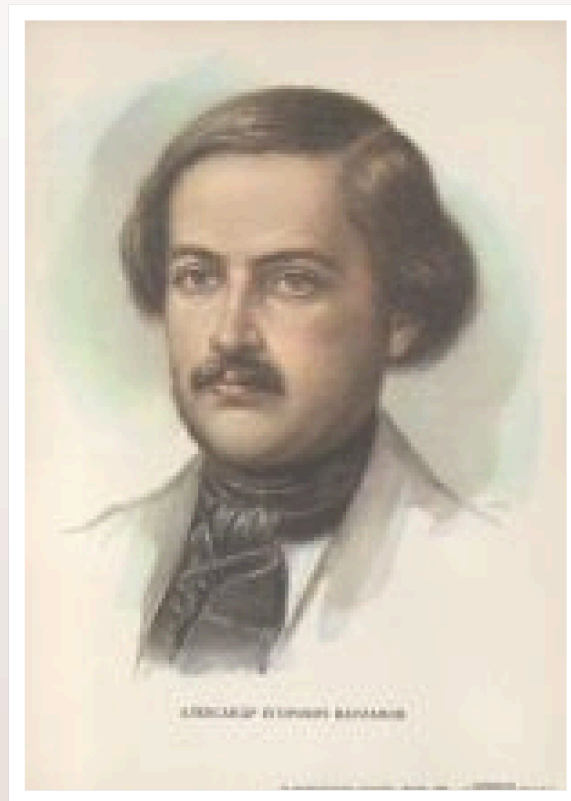
tr 2. В раз - но - //

a tempo

Александр Егорович Варламов

Александр Варламов создал образцы романсов, чрезвычайно близких по складу и характеру народным песням. Музы Варламова недаром считают родной сестрой музыки поэта Кольцова, певца русского крестьянского быта. Композитор сделал более пятидесяти обработок народных песен, включив часть из них в свой сборник «Русский певец». Многие романсы Варламова не только сохранили свою неувядаемую прелесть до наших дней, но они «потеряли» своего автора и считаются народными. Таковы «Не шей, ты мне, матушка, красный сарафан» (сл. Н. Цыганова), «Вдоль по улице метелица метет» (сл. П. Глебова), «Зачем сидишь ты до полночи» (сл. С. Стромиллова), «Что отуманилась зоренька ясная» (сл. И. Вельмана), «Что мне жить и тужить» (сл. народные).

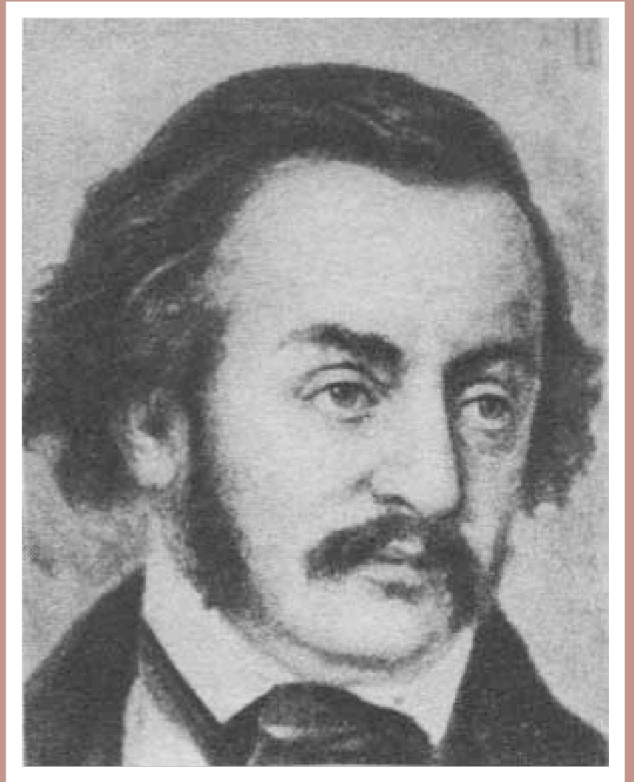
А.Е. Варламову

Да будут вам посвящены
Из сердца вырванные звуки:
Быть может, оба мы равны
Безумной верой в счастье муки.

Быть может, оба мы страдать
И не просить успокоенья
Равно привыкли – и забвенья,
А не блаженство понимать.

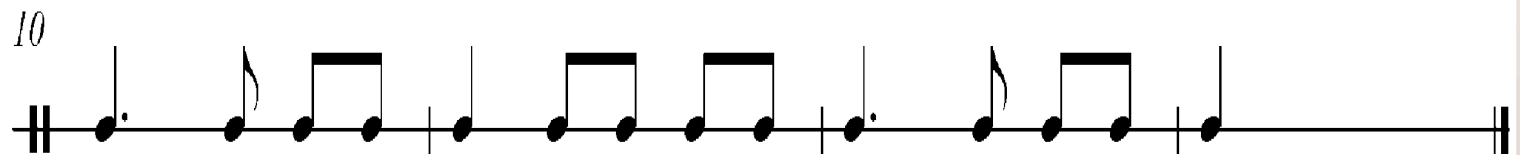
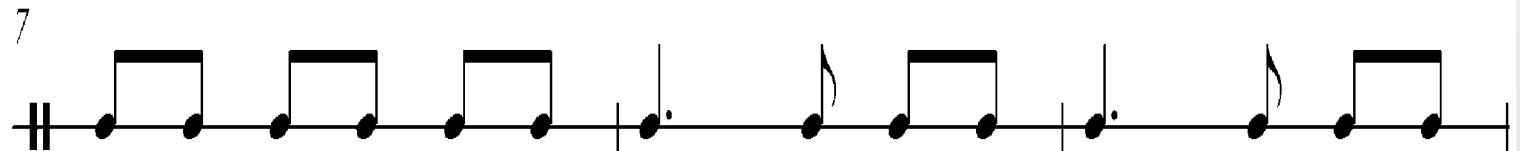
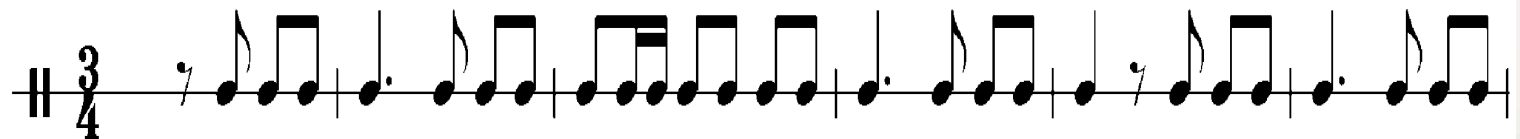
Да, это так: я слышал в них,
В твоих напевах безотрадных,
Тоску надежд безумно жадных
И память радостей былых.

А. Григорьев
1845 г.

Сольфеджио

РИТМ романса

Белеет парус одинокий

Что ищет он в стране далекой?

Играют волны, ветер свищет...

A painting of a sailboat on a stormy sea at sunset. The sky is filled with dramatic, golden and purple clouds. The sea is turbulent with white-capped waves. In the background, dark, jagged mountains rise from the water. The overall mood is one of a dramatic, atmospheric scene.

Под ним струя светлей лазури...

А он, мятежный, просит бури...

Александр Алябьев (1787 – 1851)

«Среди многих музыкальных дарований всплывает имя Алябьева, имя, с каждым годом всё более и более яснеющее для нас благодаря умножающимся раскопам его музыки. Любопытное это было дарование по душевной чуткости и соответствию запросам множества людских сердец, бившихся в тон алябьевским мелодиям».

Асафьев

К вершинным достижениям позднего творчества Алябьева относится романс «Нищяя» (слова Д.Т. Ленского – из Беранже, 1841). Образ старушки, просящей милостыню у храма, предвосхищает персонажи «Нищей Руси» в русском искусстве второй половины 19 века. «Молящие» интонации романса «Подайте, Христа ради, ей» вызывают к состраданию и милосердию.

Нищяя

Слова П.-Ж. БЕРАНЖЕ,
русский текст Д. ЛЕНСКОГО

Музыка А. АЛЯБЬЕВА

Медленно

Зи-ма, ме-тель, и в круп-ных хлоп-ках при сль-ном
ве-тре снег ва-лит. Ухо-да в храм од-на, в лох
мо-тях, ста-руш-ка ни-ща-я сто-ит...
И, по-да-я-нья о-жи-да-я,
о-на всё тут е-кло-кой сво-ей, и летом,
и зи-мой, сле-па-я... По-да-йте ж ми-ло-сты-ню
ей, о, дай-те ми-ло-сты-ню ей!

Нищая

Слова П.-Ж. БЕРАНЖЕ,
русский текст Д. ЛЕНСКОГО

Музыка А. АЛЯБЬЕВА

Медленно

Зи-ма, ме-тель, и в круп-ных хло-пьях при силь-ном
ве-тре снег ва-лит. У вхо-да в храм од-на, в лох-
мо-тьях, ста-руш-ка ни-ща-я сто-ит...
И, по-да-я-нья о-жи-да-я,
о-на всё тут склю-кой сво-ей, и летом,
и зи-мой, сле-па-я... По-дай-те ж ми-ло-сты-ню
ей, о, дай-те ми-ло-сты-ню ей!

Сольфеджио.

Дописать нижний голос – лейтинтонацию

Нищая

Д.Т. Ленский (из Беранже)

А.Алябьев

The first system of the musical score is written in 3/4 time with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The upper staff (treble clef) contains the melody, starting with a quarter note G4, followed by quarter notes A4 and B4, then a quarter rest, and continuing with eighth and quarter notes. The lower staff (bass clef) contains the bass line, starting with a quarter rest, followed by a quarter note G3, and then a quarter note A3.

The second system of the musical score continues the piece. It begins with a measure number '4' above the first staff. The upper staff (treble clef) continues the melody with quarter notes B4, A4, G4, and F4, followed by eighth and quarter notes. The lower staff (bass clef) continues the bass line with quarter notes G3, F3, and E3.

В ритме вальса...

Попутная песня

Признание

Колокольчик

На заре ты ее не буди

Домик-крошечка

«Поэзия и музыка не только родственны, но нераздельны»

«Меня всегда из определенной области слов тянуло в неопределенную область музыки, в которую я уходил, насколько хватало сил моих»

А. Фет

Фет — «не просто поэт, скорее поэт-музыкант»

Чайковский

Ведь и стихотворная форма, к которой прибегают поэты для выражения любви, уже есть узурпация сферы, принадлежащей музыке. Слова, уложенные в форму стиха, уже перестали быть просто словами: они омузыкалились... стихи, пытающиеся выразить любовь, суть уже более музыка, чем слова...»

П.И. Чайковский

НА ЗАРЕ ТЫ ЕЕ НЕ БУДИ!

Музыка А. Варламова

Слова А. Фета

Moderato

Сольфеджио

СОЧИНИТЬ И ДОПЕТЬ

На заре ты ее не буди

А. Фет

А. Варламов

не очень скоро

p

8

Сольфеджио

Чтение с листа

Признание

А.С.Пушкин

М.И.Глинка

tempo di valse
mp

Я вас люб-лю, - хоть я бе-шусь, хоть э - то стон и труд на -
9
прас - ный, и в э - той глу - по - сти не - счаст - ной у
14
ва - ших ног я при - зна - юсь!

Признание

Музыка М. Глинки, ст. А. Пушкина

Я вас люблю, хоть я бешусь,
Хоть это стыд и труд напрасный
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь.

Без вас мне скучно, - я зеваю,
При вас мне грустно, - я терплю
И мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю.

М.И. Глинка написал на стихи А.С. Пушкина десять романсов

Красный сарафан

Венецианская ночь

Жаворонок

Не искушай

Белеет парус одинокий

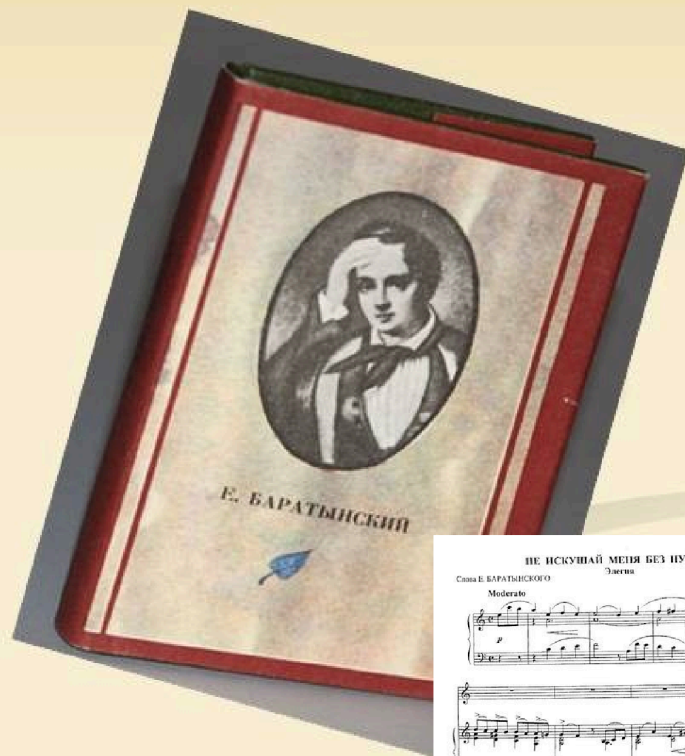
На заре ты ее не буди

■ РАЗУВЕРЕНИЕ

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь,
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;

Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

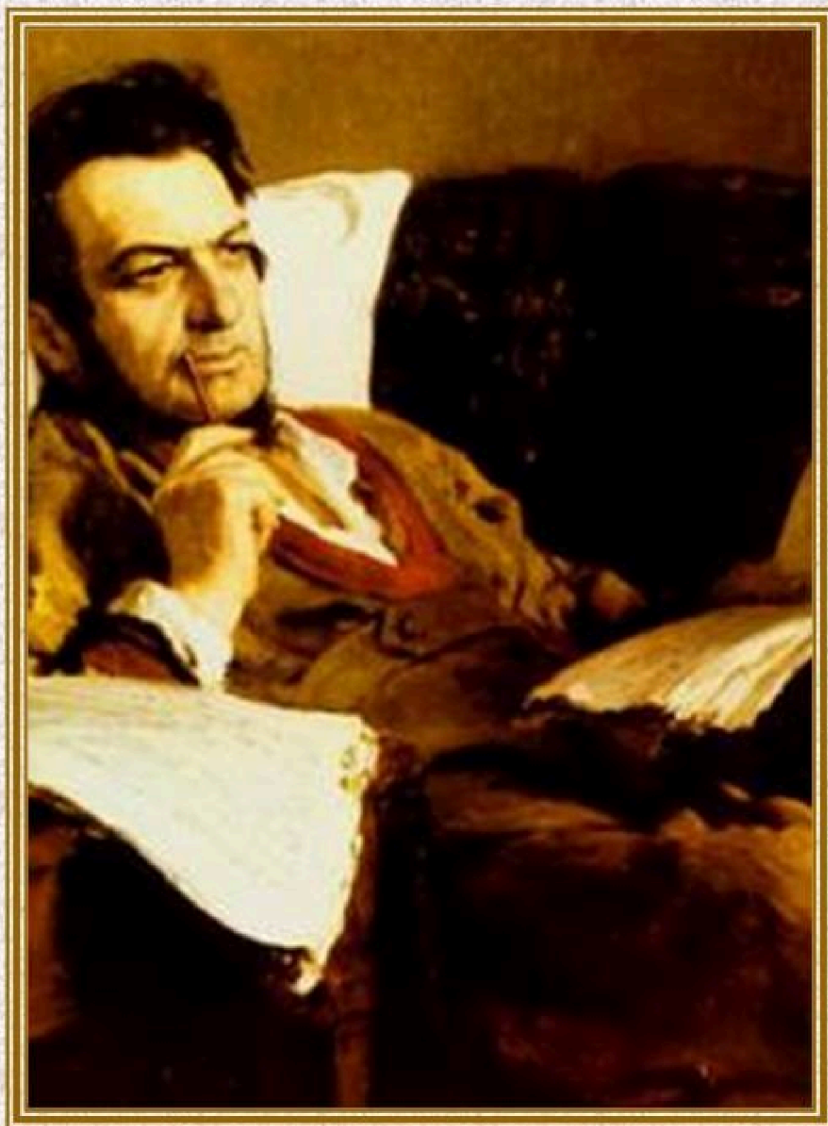
НЕ ИСКУШАЙ МЕНЯ БЕЗ НУЖДЫ
Людмила

Слова Е. БАРАТЫНСКОГО
Музыка М. ГЛИНКА

Moderato

Музыкальная партитура для голоса и фортепиано. Включает ноты для голоса и фортепиано, а также русские и английские тексты песни.

- ГЛИНКА Михаил Иванович 1804-1855гг., русский композитор, родоначальник русской классической музыки.

«Глинкинские романсы,

таят в себе все зерна всех будущих прорастаний русской вокальной камерной музыки... Но до того, как мелодическое искусство Глинки стало выдающейся победой вокальной интонации в ее тесном согласии с интонационным строем и полногласием русского языка и высокомузыкальной напевностью русской крестьянской речи, прошла длительная стадия — стадия претворения распевности древнерусской культовой музыки, затем народно-песенного мелоса, затем искусства кантов с их ритмической неуклюжестью — в вокальную, стройную эмоциональную, волнующую мелодию романсового стиля».

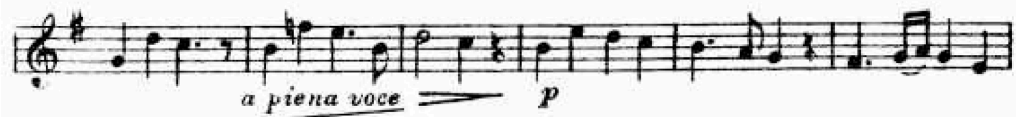
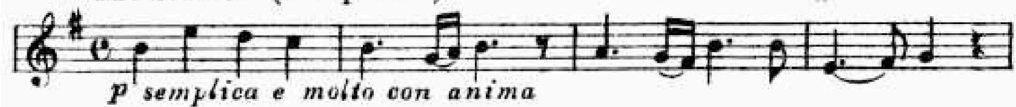

Асафьев

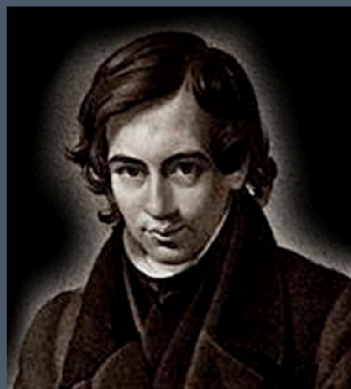
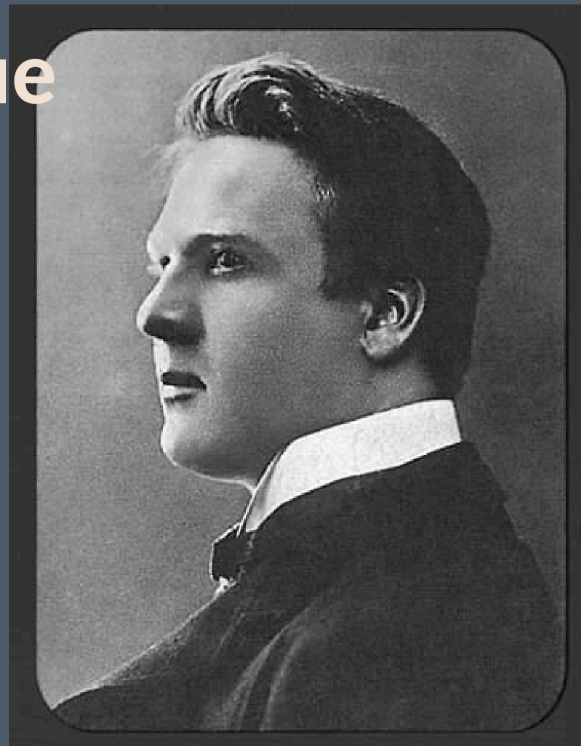
Прощание с Петербургом

294 Moderato (Умеренно) М. Глинка „Жаворонок“

Сомнение

*В русском искусстве
Шаляпин — эпоха, как
Пушкин»*

М. Горький

Сольфеджио

Выписать увеличенные и уменьшенные интервалы

СОМНЕНИЕ

Н.Кукольник

М.И.Глинка

Уй-ми-тесь вол-не-ши-я, стра-сти, за-си, без-на-деж-но-е
5 серд-це, я пла-чу, я страж-ду, ду-ша и-сто-ми-лась в раз-лу-ке! Я
10 страж-ду, я пла-чу, не вы-пла-кать го-ря в сле-зах. На-
14 *roso agitato* пра-сно на-деж-да мне сча-стье га-да-ет не ве-рю, не
19 *f* ве-рю о-бе-там ко-вар-ным, раз-лу-ка у-но-сит лю-бовь.

Однозвучно гремит колокольчик

Музыка А. Гурилева

Стихи И. Макарова

ОДНОЗВУЧНО ГРЕМИТ КОЛОКОЛЬЧИК

Музыка А. Гурилева

Слова И. Макарова

Allegretto

rall. a tempo

f

Сольфеджио

Музыкальная форма

Отметить соответствующие признаки:

Квадратный период

Неквадратный период

Период из 2-х предложений

Период из 3-х предложений

Неделимый период

Период повторного строения

Период неповторного строения

Период с дополнением

Однотональный период

Модулирующий период

Серединная каденция на D

Серединная каденция на T

Имя этого композитора со времени появления его несравненного «Соловья» мгновенно стало известно всей России и по своей популярности уступало разве лишь славе великого Глинки.

«Соловей мой, соловей...»

Шедевр вокальной лирики Алябьева – романс «Соловей» был сочинен в тюремной камере.

Образ соловья – крылатого посланца любви, стал символом творческой свободы, визитной карточкой творчества композитора. Самого композитора в кругу друзей называли «русским соловьем».

Слава алябьевского «Соловья» облетела весь мир. Ни одно колоратурное сопрано не обошло вниманием это столь полюбившееся публике сочинение. Его пели немецкая певица Генриетта Зонтаг, итальянка Аделина Патти, французская певица Полина Виардо-Гарсия – причем неизменно на русском языке. Романс относится к самым высоким образцам мировой вокальной лирики.

Александр
Алябьев

СОЛОВЕЙ
РОМАНСЪ
слова Барона Дельвига
МУЗЫКА
А. АЛЯБЬЕВА.

№ 1.	Два голоса	30
2.	вольтра	30
3.	вольтра въ переложении П. Шумана	30
4.	Вольтра для вольтры его П. Шумана и П. Шумана	40
5.	Фантасия А. Дельвига для вольтры	40
6.	Фантасия въ 4 руки переложение А. Дельвига	50
7.	Фантасия въ 4 руки переложение А. Дельвига	50
8.	Вольтра	50
9.	Вольтра	50
10.	Два вольтра	50
11.	Вольтра	50
12.	Вольтра (переложение)	50
13.	Вольтра	50
14.	Т. Дельвиг, оп. 95	50
15.	Ф. Шопен, оп. 100	50
16.	Вольтра	50
17.	Адажио, оп. 45, 24 в.	50
18.	Фант. III, оп. 124, 24 в.	50

Издательство «Мир»
Москва у П. Юргансона.
С.-Петербург у Г. Юргансона, (Варшава у Т. Замковскаго.)

СОЛОВЕЙ

Музыка А. Алябьева

Слова А. Дельвига

Медленно, выразительно

Со - ло - вей мой, со - ло - вей,
го - ло - си - стый со - ло - вей! Ты ку -
- да, ку - да ле - тишь? Где всю ноч - ку
замедляя про - по - ешь? *постепенно ускоряя* Со - ло - вей мой, со - ло -
- вей, го - ло - си - стый со - ло - вей!
Со - ло - вей мой, со
замедляя го - ло - си - стый со

Сольфеджио

Найти отклонение и подписать

Соловей

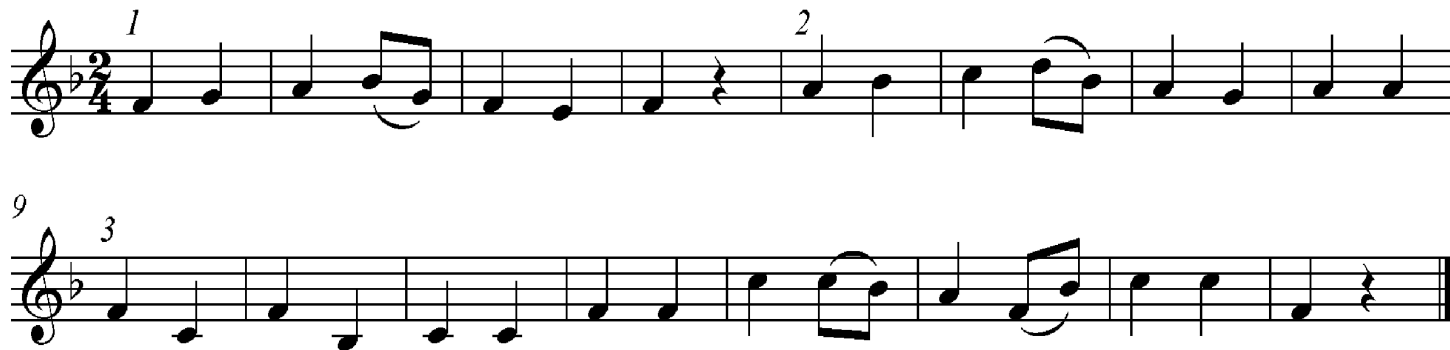
А. Дельвиг

А. Алябьев

Со - ло - вей мой, со - ло - вей, го - ло - си - стый со - ло - вей!

Посвящение М.И.Глинке и его современникам (канон)

Одоевский, Вильегорский

**Пой в восторге русский хор
вышла новая картинка
современники и Глинка
уж не Глинка, а на фарфор!**

