

Зарождение русской классической музыки.

Михаил Иванович Глинка

<https://www.youtube.com/watch?v=Fel09M7T4mM&featu..>

Романсы и песни Глинки - гордость русской классики. Композитор писал их на протяжении всей жизни. Лирические романсы Глинки - это своего рода исповедь его души. В некоторых из них запечатлены картины русской природы и быта. В романсах композитор обобщил всё лучшее, что было создано его предшественниками и современниками - авторами бытового романса. Сам он был замечательным мастером вокального исполнения и хорошо знал возможности человеческого голоса. Неудивительно, что форму романса он сумел довести до высокого совершенства. Всё пленяет в романсах Глинки: искренность и простота, скромность и сдержанность в выражении чувств и настроений, классическая стройность и строгость формы, красота мелодии, всегда песенной, выразительной, правдиво передающей содержание текста, и ясная красочная гармония.

Среди романсов и песен Глинки можно встретить самые разнообразные жанры: от «русской песни», чувствительного бытового романса («Бедный певец») до драматической баллады, песенного повествования («Ночной смотр»), от жизнерадостных застольных и «дорожных» песен до лирических «песен на воде» - баркаролы. Неповторимо своеобразны его песни-танцы в ритме вальса, мазурки, полонеза, испанского болеро, . Характерную особенность романсов составляет также гармоническое сочетание вокальной и фортепианной партии.

Глинка является основоположником русской школы вокального пения, его романсы - неиссякаемый родник красоты и совершенства, из которого черпали все последующие русские композиторы. Глинка сочинял романсы на стихи современных ему поэтов - Жуковского, Дельвига, Пушкина. Многие из его романсов написаны на слова близких друзей, например Н. Кукольника. На стихи этого поэта в 1840 году композитор сочинил вокальный цикл «Прощание с Петербургом». Среди романсов цикла - «Жаворонок» и «Попутная песня».

Симфоническое творчество составляет сравнительно небольшую по объему, но исключительно ценную часть его наследия. Наибольший интерес из его симфонических произведений представляют «Камаринская», испанские увертюры («Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде») и «Вальс-фантазия». Симфоническая музыка Глинки привлекает щедростью и яркостью красок, выпуклостью образов. В этих произведениях Глинка создал зарисовки русской народной жизни и народных характеров, передал впечатления от быта и природы Испании, раскрыл свои переживания, связанные с конкретными событиями. Важнейшей особенностью симфонических произведений Глинки является их общедоступность, демократичность. Содержание и цели симфонического творчества Глинки обусловили его широкое обращение к народной песне и танцу. В «Камаринскую» и испанские увертюры он ввел подлинные народные напевы. Глинка не просто обработал их, но и развил, использовав высшие формы классической профессиональной музыки. Он нашел

такие методы симфонического развития, которые отвечают характеру самих народных мелодий: вариационную разработку и полифоническое обогащение.

Романс «Я помню чудное мгновенье» на стихи А.С. Пушкина

<https://www.youtube.com/watch?v=oFutlbmPcYc&featu..>

<https://youtu.be/9pGKhg3AEj4> - "Попутная песня"

Увертюра: «Камаринская»

<https://www.youtube.com/watch?v=Fel09M7T4mM&featu..>

Михаил Иванович Глинка Хор славься из оперы Иван Сусанин

<https://www.youtube.com/watch?v=lLvBCBIruio>

Романтизм в русской музыке.

Произведения, относящиеся к Романтизму, воспринимаются слушателями (как в 19 в., так и сегодня) как более пылкие и эмоционально выразительные. Композиторы-романтики старались с помощью музыкальных средств выразить глубину и богатство внутреннего мира человека. Музыка становится более рельефной, индивидуальной. Получают развитие песенные жанры, в том числе баллада.

Принято считать, что началу становления романтизма в музыке положил Людвиг ван Бетховен. Период перехода от классицизма к романтизму считается предромантическим периодом — сравнительно короткий период в истории музыки и искусства.

Основными представителями романтизма в музыке являются:

в Австрии — Франц Шуберт;

в Германии — Эрнест Теодор Гофман, Карл Мария Вебер, Рихард Вагнер, Феликс Мендельсон, Роберт Шуман, Людвиг Шпор;

в Италии — Никколо Паганини, Винченцо Беллини, ранний Джузеппе Верди;

во Франции — Гектор Берлиоз, Д. Ф. Обер, Дж. Мейербер;

в Польше — Фредерик Шопен;

в Венгрии — Ференц Лист.

В России в русле романтизма работали Александр Алябьев, Михаил Глинка, Александр Даргомыжский, Милий Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков, Мусоргский, Бородин, Цезарь Кюи, П. И. Чайковский.

<https://youtu.be/BMgjVkvIxFY> - Романтизм в музыке

Время (1812 год, восстание декабристов, последовавшая реакция) наложило отпечаток на русскую музыку. Какой бы жанр мы не взяли - романс, оперу, балет, камерную музыку - везде русские композиторы сказали свое новое слово.

В XIX веке в России сформировалась национальная композиторская и исполнительская школа. К периоду раннего романтизма в русской музыке относятся такие композиторы 19 века, как А. Варламов, А. Алябьев, А. Верстовский, А. Гурилев.

Начало XIX в. - это годы первого и яркого расцвета жанра романса. Александр Александрович Алябьев (1787-1851) писал искренние лирические романсы на стихи многих поэтов.

<https://youtu.be/j0ITtRV9Igc>

Александр Егорович Варламов (1801-1848) писал музыку к драматическим спектаклям, но больше мы его знаем по известным романсам.
<https://youtu.be/Tddf6KE5nlg>

Александр Львович Гурилев (1803-1858) — композитор, пианист, скрипач и педагог. Самое видное место занимают романсы Глинки. Никто другой тогда еще не достигал такого естественного слияния музыки с поэзией Пушкина и Жуковского. <https://youtu.be/Sxeyi6uEz0Q>

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) передает многогранные психологические образы в своей опере «Русалка» и многочисленных романсах.

В творчестве Глинки прослеживается связь с мировой музыкальной культурой, которую мы можем услышать в переработках мелодий Италии, Испании, Франции, востока ("Арагонская хота", "Тарантелла").

Романтизмом наполнены баллады и романсы композитора на стихи русских поэтов. Их художественное совершенство, полное и гармоничное слияние музыки и текста, зримость, живописность музыкальных образов, эмоциональная приподнятость, страстность и тонкий лиризм делают романсы Глинки непревзойденными образцами музыкального творчества ("Ночной смотр", "Сомнение", "Я помню чудное мгновенье", "Вальс-фантазия").

<https://youtu.be/HTzaes6E7A4> - "Вальс-фантазия"

Д\з: Отвечать на вопросы по творчеству и биографии М.И. Глинки.

Исполнять романсы: "Красный сарафан" А. Варламов

"Я помню чудное мгновенье" М. Глинка

<https://youtu.be/RcN-0rrA7IY>

Вопросы по творчеству М. И. Глинки.

Какого русского композитора называют родоначальником русской оперы?

- а) П.И. Чайковского
- б) М.И. Глинку
- в) М.А. Балакирева

2. Назовите родину Глинки:

- а) г. Воткинск
- б) г. Петербург
- в) с. Новоспасское

3. Под каким названием была впервые поставлена первая русская опера?

4. Назовите место работы Михаила Глинки.

5. Какая опера была написана Глинкой по поэме А.С. Пушкина?

6. Какие произведения принесли Глинке известность и славу в аристократических кругах Петербурга?

7. Назовите романсы и песни М. И. Глинки.

8. Какие из романсов раскрывают русский характер и красоту родной природы?

«Я помню чудное мгновенье»

А. С. Пушкин\М. Глинка

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Красный сарафан

А. Варламов

Не шей ты мне, матушка,
Красный сарафан,
Не входи, родимая,
Попусту в изъян.

Рано мою косынку
На две расплетать,
Прикажи мне русую
В ленту убирать!

Пускай не покрытая
Шёлковой фатой
Очи молодецкие
Веселит собой!

То ли житьё девичье,
Чтоб его менять?
Торопиться замужем
Охать да вздыхать!

Золотая волюшка
Мне милей всего!
Не хочу я с волюшкой
В свете ничего!

Дитя моё, дитяtko,
Дочка милая!
Головка победная,
Неразумная!

Не век тебе пташечкой
Звонко распевать,
Легкокрылой бабочкой
По цветам порхать.

Заблекнут на щеченьках
Маковы цветы,
Прискучат забавушки,
Стоскуешься ты!

А мы и при старости
Себя веселим,
Младость вспоминаючи
На детей глядим!

И я молодёшенька
Была такова,
И мне те же в девушках
Пелися слова.