

Сценарий просветительского концерта «РУССКИЙ РОМАНС XIX ВЕКА»

*Составитель: Абакумова Г.А., преподаватель
ДШИ «Этнос», обладатель
Почетной грамоты Министерства
образования РФ*

Здравствуйте, уважаемые гости, взрослые и дети!

Сегодня мы с вами отправимся в музыкальное путешествие, в мир вокально-камерной музыки XIX века, в мир теплого, душевного, искреннего русского романса, который в простой и доступной форме рассказывает о чувствах, думах, переживаниях и мечтах простого человека, отражает важнейшие события своего времени.

Романс – лирическое вокальное произведение, чаще всего «любовного содержания», исполняющегося с инструментальным сопровождением, таким как фортепиано, арфа, скрипка, гитара. Романс – это союз поэзии и музыки.

Слово «романс» – испанского происхождения, это светская песня народного склада на романском (испанском) языке, в отличие от церковных песнопений, которые исполняются на латинском языке.

В XVIII веке романс получил распространение в Европе, а в конце XVIII – начале XIX века, попал в Россию из Франции с ее модными новинками (романсами - пасторальями). Следуя тогдашней моде и наши русские композиторы сочиняли романсы на французские тексты, но именно произведения на русские тексты и родном языке получили название «российские песни» – это первые, бытовые «песенные романсы», которые звучали по всей России и были любимы всеми от аристократа до простого горожанина. XIX век – это подъем и расцвет русского романса.

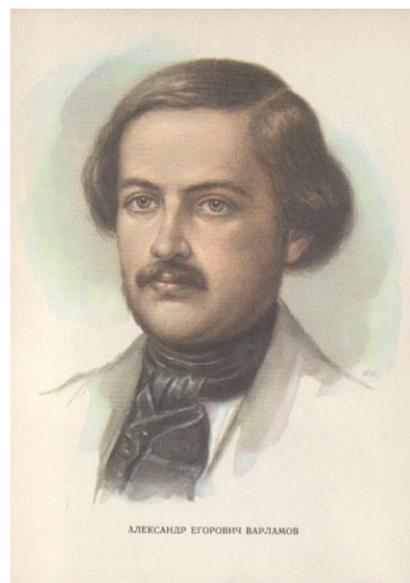
Ценный вклад в сокровищницу русской музыки внесли талантливые композиторы: А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурелев, П.Булахов, А.Дюбюк, А.Верстовский и др. Своей деятельностью они подготовили расцвет русского романса в творчестве М.Глинки, А.Даргомыжского, П.Чайковского, С.Рахманинова. Романс пережил века и не устарел, он войдет вместе с нами в будущее, будет зажигать и питать сердца будущих поколений.

У романса нет возрастных границ и ограничений, его не назовешь ни молодежной культурой, ни культурой старших поколений. Многочисленные любители романса - это те, в ком романс находит свой живой отклик, не позволяя оставаться равнодушным никому, донося благодарным слушателям всю прелесть и красоту человеческой души в ее страдании, ее любви, в ее победе.

Итак, окунемся в музыкальную атмосферу того времени, вспомнив прекрасные мелодии, которые для кого-то знакомы, а кто-то впервые откроет для себя красоту русского романса.

1. сл. М.Языкова, муз. М.Шишкина (цыганский гитарист и композитор) «Ночь светла».

А.Варламов (1801-1848) – автор широко популярных романсов и песен (около 200 на тексты более 40 поэтов). Немалое значение имела исполнительская деятельность А. Варламова как певца, гитариста, дирижера и вокального педагога. Его «Школа пения» – первая в России крупная работа по методике преподавания вокального искусства, не утратила своего значения и по сей день. Творчество А.Варламова представлено в нашем концерте четырьмя романсами: различными по содержанию, по душевному состоянию, с использованием в них различных танцевальных ритмов. Первым из них прозвучит задушевный теплый романс (в ритме элегического вальса), который относится к лучшим лирическим страницам А.Варламова: *«На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит; утро дышит у ней на груди; ярко пышет на ямках ланит...»*. Вот история его появления.

Варламовские романсы пользовались большой любовью московской публики и моментально разлетались по всему городу. Близкий приятель Варламова солист Большого театра Бантышев долгое время упрашивал композитора написать для него романс.

- Какой тебе?

- Какой сам пожелаешь, Александр Егорович...

- Хорошо. Приходи через неделю. Писал Варламов очень легко, но, будучи человеком чрезвычайно несобранным, очень подолгу собирался приняться за работу.

Через неделю Бантышев приходит - романса нет.

- Некогда было, - разводит руками Варламов. - Завтра приходи.

Назавтра - то же самое. Но певец был человеком упорным и стал приходиться 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"!

2. сл. А.Фета, муз. А.Варламова «На заре ты ее не буди». – исп. учащаяся 2 класса Б. Диана.

На слова любимого поэта - самородка Н.Цыганова, А.Варламов создал знаменитую «русскую песню – романс» в народном духе, на тему девичьей доли (задушевной беседы дочери с матерью) характерной для русской

народной поэзии: *«Не шей ты мне, матушка, красный сарафан, не входи, родимая, попусту в изъян!»*

3. сл. Н.Цыганов, муз. А.Варламова «Красный сарафан» – исп. учащаяся 7 класса М. Настя.

Романсом «Белеет парус одинокий» А.Варламов откликнулся на трагическую смерть М.Ю. Лермонтова. В 15 лет М.Ю. Лермонтова поступил в Московский университет, живя с бабушкой в небольшом особняке. В его комнате часто собираются друзья, звучит музыка, читаются стихи, ведутся страстные споры о том, для чего живет человек, о дружбе, любви и родине. Вскоре спокойная жизнь Лермонтова ломается, его отчисляют из университета за свободомыслие. Он был вынужден переехать в Петербург, поступить в военную школу. Трудным был этот перелом! Поэт тоскует по друзьям, Москве. Неизвестно, что ждет его впереди. Ясно одно – спокойной, безмятежной его жизнь не будет. В эти дни и создано тревожное стихотворение «Парус»: *«Белеет парус одинокий, в тумане моря голубом, что ищет он в стране далекой? что кинул он в краю родном?»*

4. сл. М. Лермонтова, муз. А.Варламова «Белеет парус одинокий» – исп. учащаяся 7 класса Р. Влада (ф-но), Мухин Д.П.(флейта).

Романс на текст И.В.Гете в переводе Лермонтова – образец тонкой поэтической пейзажной лирики. Тихую просветленную печаль и ощущение глубокого покоя создает однообразный колыбельный ритм и простая гармония: *«Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны, свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листья: подожди немного, отдохнешь и ты...»*

5. сл. М. Лермонтова, муз. А.Варламова «Горные вершины» – исп. учащаяся 7 класса Ш. Настя (ф-но), Мухин Д.П.(флейта).

Российский композитор А.Л. ГУРИЛЕВ · 1803 - 1858

А.Гурилев (1803-1858) – сын известного крепостного музыканта и своего первого учителя Л.Гурилева, который руководил оркестром графа Орлова, одним из лучших симфонических оркестров того времени. В нем А.Гурилев играл на скрипке, фортепиано. Ему давали уроки знаменитые музыканты того времени: пианист Дж. Филд и композитор И.Геништа. После получения «вольной» семья Гурилевых переехала в Москву, где началась педагогическая, исполнительская (лучший пианист Москвы), и композиторская деятельность молодого музыканта. Особенную любовь и признание завоевали его романсы и песни: «Колокольчик», «Матушка – голубушка», «Вьется ласточка сизокрылая», «Сарафанчик», получившие широкое распространение в быту, за теплоту, душевность и искренность. «Сарафанчик» – жанр женского портрета, музыка передает грациозно-кокетливый образ русской девушки: *«Мне наскучило,*

девице, одинешенькой в светлице шить узоры серебром и без матушки родимой, сарафанчик мой любимый я надела вечерком...»

6. сл. А.Полежаева, муз. А.Гурилева «Сарафанчик» – исп. учащаяся 7 класса М. Илона (ф-но), Баранникова Е.Г. (домра).

Лучшие таланты- голоса, композиторы, поэты, музыканты обращаются к жанру романса. Среди них профессионалы и любители, причем часто именно любительская среда рождала самые изумительные шедевры.

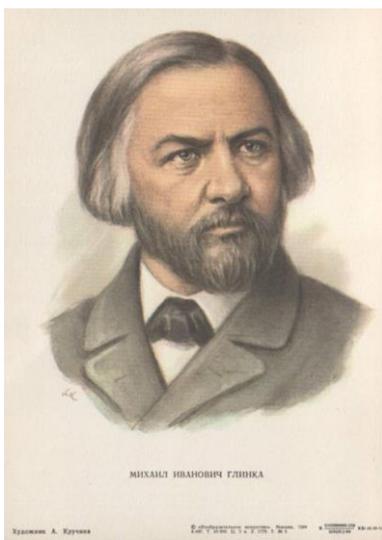
Б.С. Шереметев – русский помещик, (музыкант любитель) – внук кавалергардского офицера, в доме которого на музыкальном вечере знаменитый художник О. А. Кипренский познакомился с А.С. Пушкиным, и по просьбе его друга – А.Дельвига в 1827г. написал портрет великого поэта.

Огромное значение для развития русского романса имело творчество А.С. Пушкина, его поэзия сразу обогатила и сделала романс по-настоящему художественным явлением: *«Я вас любил: любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем»*

7. сл. А.Пушкина, муз. Б.Шереметьева «Я вас любил» – исп. учащаяся 7 класса Б. Алина (ф-но), Морев В.В. (партия альт).

М.Яковлев (1798 – 1868) - талантливый композитор и певец, вокальный педагог, друг А.С.Пушкина по Царскосельскому лицей. *«Прости, прости мой друг прелестный, уснувший грусти не буди, пусть сердце радости душевной, забьется вновь в твоей груди, прости, прости, прости...»*

8.сл. н/а, муз. М.Яковлева «Прости» – исп. учащаяся 6 класса К.Катя (ф-но), Мухин Д.П.(флейта).

М.И. Глинка (1804-1857) – имеет в русской музыке такое же значение, как А.С.Пушкин в поэзии; М.И.Глинка – основоположник русской классической музыки. Он создал произведения, которые прославили русскую музыку на весь мир. Его романсы и песни (свыше 70, на тексты 20 поэтов) – гордость русской классики, в которых он обобщил все лучшее, что было создано его предшественниками и современниками – авторами бытового романса, и поднялся на новую, более высокую ступень, достигнув совершенства и красоты вокальной

лирики: *«Я помню чудное мгновенье»* – жемчужина гения поэта и композитора.

В 1840 году на слова близкого друга – Н.Кукольника был создан вокальный цикл «Прощание с Петербургом» куда входили 12 романсов,

среди которых были «Попутная песня»; «Жаворонок» – скромная, бесхитростная песенка народного склада: *«Между небом и землей жаворонок вьется, между небом и землей песня раздаётся...»*

8. сл. Н.Кукольника, муз. М.И.Глинки «Жаворонок» – исп. учащаяся 5 класса М. Даша.

Как и А.С. Пушкина, М.И. Глинку взрастила эпоха Отечественной войны 1812 года и движение декабристов. Правда, он был еще ребенком, когда происходила Бородинская битва, горела Москва, русские войска преследовали отступавших французов.

Победа над Наполеоном способствовала подъему патриотических чувств и национальному сознанию в русском обществе. Тревожный дух времени сформировал Глинку как гражданина и художника, а стихи поэта - декабриста К.Ф. Рылеева пробудили в композиторе горячее желание создать крупное патриотическое, героическое произведение на русскую тему: так появилась опера «Иван Сусанин», где главным героем стал народ, а народная песня – основой его музыки. Сюжет оперы – героический подвиг Костромского крестьянина (1612г) который завел в болота, непроходимые дебри, отряд неприятеля (поляков) и сам там погиб, отдав жизнь во имя свободы родной земли! Романс Антонида *«не о том скорблю, подруженьки»* - основан на интонации народных причитаний, рисует глубину горя дочери, нежность, скорбь об отце. Мелодия проста и задумчива.

9. М.И.Глинка «Романс Антонида» из оперы «Иван Сусанин» (переложение для ф-но Б.Вольмана) – исп. учащиеся 7 класса Ш. Лера и Спирина Лера (анс.).

Стихотворение Ф.Тютчева (поэта и дипломата) написано в 1870 году и посвящено таинственной незнакомке К.Б., а автор музыки остался неизвестен, но романс живет, и популярен, по сей день.

10. сл. Ф.Тютчев, муз. н/а «Я встретил вас» (старинный романс) – исп. учащаяся 6 класса Т. Юля (ф-но), Литвинова В.В. (вокал).

Романс... Непостижимый, прекрасный и удивительный, пленительный и страстный, чарующий и вдохновляющий, волнующий и умиряющий, целительный и хрупкий... Он неисчерпаем и прекрасен, как неисчерпаемо и прекрасно то, из чего он рождается и расцветает, живет и дышит, что питает его и превращает в неугасимый огонь, согревающий и зажигающий сердца. Это сама любовь говорит и взывает чудным голосом романса.

Известно более пятнадцати романсов Е. Д. Юрьева, сочиненных им в период 1894—1906 годов на собственные слова и музыку, а также одиннадцать романсов и песен, в том числе «цыганских» (то есть похожих на цыганский романс) на его слова, положенных на музыку другими композиторами, в том числе А. Н. Чернявским. Романс «В лунном сиянии» (он же — «Динь-динь-

динь» и «Колокольчик») продолжает в русской песенной культуре ямщицкую тематику, начатую романсом «Вот мчится тройка удалая...» в 1828 году, когда Алексей Николаевич Верстовский положил на музыку отрывок про ямщика из стихотворения Фёдора Глинки. Об истории создания романса вообще мало что известно, просто сочинился — и всё.

Сейчас романс стал одним из самых популярных и входит в репертуар многих исполнителей и очень часто используется в спектаклях и кинофильмах. *«В лунном сиянье снег серебрится; Вдоль по дороге троечка мчится. Динь-динь-динь, Динь-динь-динь, Колокольчик звенит. Этот звон, этот звон о любви говорит»*

11. сл. и муз. Е. Юрьева «Динь..динь..динь..» – исп. учащаяся 6 класса К. Юля (ф-но), Ткаченко А.В.(вокал), Мухин Д.П.(флейта).

Сейчас прозвучит популярный бытовой (старинный русский романс), неизвестных авторов: *«Я о прошлом теперь не мечтаю, и мне прошлого больше не жаль, только много и много напомнит это темно – вишневая шаль...»*

12. сл. и муз. н/а «Темно-вишневая шаль» – исп. учащаяся 7 класса М. Илона (ф-но), учащаяся 7 класса С. Люба (гитара)

Любовь, невыразимая и до конца непостижимая, а потому также непостижим и бесконечен сам романс, замечательный жанр, или даже не жанр, а язык исполнительского искусства. *«Я люблю тебя, как солнце, звезды неба и луну, как подснежник серебристый, предвещающий весну...»* – это слова Великого Князя Константина Романова (поэта, публициста, переводчика, музыканта, художника и

государственного деятеля)

13. сл. Константина Романова, муз. А.Шиловского «Я люблю тебя как солнце» – исп. учащаяся 7 класса М. Катя (ф-но), учащаяся 6 класса А. Зоя (домра)

Романсы сочиняют композиторы и в наши дни они звучат в художественных фильмах, теле-радио спектаклях, рок-операх, вокальных (инструментальных) циклах, например: Ю.Должиков (современный педагог, флейтист Московской консерватории), его русская сюита – музыкальное произведение, состоящее из нескольких частей, образов, связанных единой сюжетно – музыкальной идеей.

14.Ю.Должиков, «Романс из Русской сюиты» – исп. учащаяся 5 класса А. Женя (ф-но) и учащаяся 6 класса З. Вера (флейта).

Музыка Г. Свиридова, нашего современника, словно волшебной силой из XX века переносит нас в пушкинское время и без слов выражает то, что переполняет человеческую душу: *«Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокий... вот, в сторонке божий храм виден одинокий...»*

15.В заключение нашего концерта прозвучит замечательный романс Г. Свиридова по повести А.С.Пушкина «Метель» – исп. преп. Баранникова Е.Г. (домра) и Плотникова Ю.Н. (ф-но)

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!