Сценарий концерта русской музыки Здравствуйте, дорогие слушатели и любители музыки. Сегодня мы посвятим этот концерт русской музыке, и народной, и композиторской. Русская композиторская школа складывалась в начале XIX века и основывалась на народном творчестве. В первой половине 19 века Глинка внёс неоценимый вклад в развитие русской композиторской школы и является первым великим русским композитором, который сумел внедрить в музыкальные произведения русскую национальную традицию. Русские мелодии и интонации умело сочетаются в его гениальных произведениях с современными композиторскими направлениями Европы того времени. «Музыку сочиняет народ, я мы ее только оркеструем" так говорил М.И. Глинка, и эту идею подхватили композиторы – современники. В историю, как всегда вошли только самые талантливые и гениальные: М.А. Балакирев (1836 - 1910), А.П.Бородин (1833-1887), Ц.А.Кюи (1835-1918), М.П.Мусоргский (1839-1881), Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908), П.И.Чайковский (1840-1893), А.Лядов (1855-1914), А.С.Даргомыжский(1813-1869).**Петр Ильич Чайковский**, личность по истине выдающаяся. Имя его известно во всем мире. **Чайковский** был человеком талантливым, и разносторонним: отличным дирижером, преподавателем, видным общественным и музыкальным деятелем. Свое творчество Чайковский посвятил человеку, его любви к Родине и русской природе, его стремлениям к счастью, мужественной борьбе с темными силами зла. В музыке композитора - вся жизнь человека с ее радостью, скорбью, надеждами, борьбой, отчаяньем. И о чем бы ни говорил Чайковский - он всегда правдив и искренен. Чайковский был первым русским композитором, создавшим для детей альбом фортепьянных пьес. Ему было легко это сделать, потому что он понимал и любил детей. На протяжении долгих лет он жил в большой и дружной семье своей сестры, Александры Ильиничны Давыдовой, на Украине, в селе Каменка. Там Петр Ильич всегда чувствовал себя по-домашнему уютно.   О его симпатиях к детям мы узнаем из письма к Наталье Филаретовне фон Мекк – почитательнице и другу композитора: «… **Мои племянники и племянницы – такие редкие и милые дети, что для меня большое счастье пребывание среди них. Володя (тот, которому я посвятил детские пьесы) делает успехи в музыке и обнаруживает замечательные способности к рисованию. Вообще это маленький поэт… это мой любимец. Как не восхитителен его младший брат, но Володя все-таки занимает самый тепленький уголочек моего сердца».**В этой пьесе Пётр Ильич использовал церковный мотив, грустный, покаянный, с далеко звучащим колокольным звоном. **П. Чайковский «Хор» («В церкви»)**А сейчас вы услышите совсем другую мелодию, весёлую, задорную, шуточную –русскую плясовую «Камаринскую» .«Камаринская» — старинная крестьянская пляска, которую особенно любят парни. Они пляшут ее очень весело, задорно, с прыжками, вприсядку и чаще всего — под гармонь. Мелодия «Камаринской» каждый раз, в каждом куплете, немного меняется, и можно легко представить себе, что меняются при этом и движения пляски. Обыкновенно «Камаринскую» начинают сдержанно, довольно медленно, а потом пляска разгорается, становится все быстрее и быстрее. **П. Чайковский «Камаринская»** Трудно представить себе русского человека без песни. «Песня - душа народа». Русский человек пел и поет почти всегда - в походе, в краткие минуты отдыха, в горе и радости, в будни и праздники, в юности, зрелом возрасте и старости. Песня раскрывает такие глубины, такие тайники русского характера, которые невыразимы, непостижимы в иных жизненных ситуациях. К сожалению, в наше время очень редко звучат народные песни. Наше звуковое пространство по радио и телевидению заполонили чужие песни, чужой язык. А значит и чужие нравы…Как говорит руководитель Академической капеллы им. М.И. Глинки В.Чернушенко, **песня - хранилище души народной, а без души и народа не будет.** На Руси пели сольно, но особенно любили петь все вместе, хором. В хоровом пении выражена соборность, как важнейшая черта русского национального характера. Народная песня богата различными жанрами : песни трудовые, обрядовые, календарные, свадебные, хоровые, игровые, плясовые, исторические песни и духовные стихи, романсы, лирические протяжные песни, частушки и т.д. Вы услышите песню «Коровушку». Корова была настоящей кормилицей всей крестьянской семьи, а большая часть нашего народа жили в деревне. От того, сколько корова даст молочка зависело, сыта ли будет вся семья. **Р.н.п. «Коровушка»** **Р.н.п. «Заинька»** Мы должны помнить, что русские, украинцы и белорусы жили в едином государстве, называемом Киевская Русь. И называли их единым словом – славяне. Поэтому песни наших народов очень похожи и по содержанию и по своей мелодике. Послушайте лирическую песню… и весёлую **Укр.н.п. «Ой ты, дивчино»** **Украинская народная песня**Игра в ансамбле требует особых усилий от участников, ведь они исполняют одно произведение, и им нужно передать один музыкальный смысл. Участник ансамбля должен развить в себе способность понять и разделить чувства партнёра и даже предугадать возможные импровизационные нюансы. Эта песня игровая, и имеет несколько различных вариантов текста. **Р.н.п. «Как пошли наши подружки»** Балет Петра Ильича Чайковского « Лебединое озеро» - это фантастическая сказка о любви принца Зигфрида и прекрасной Одетты, которую злой колдун превратил в лебедя. Одно из замечательных качеств «Лебединого озера» — это его ярко выраженный, чисто русский, национальный строй образов. Казалось бы на первый взгляд, ничего общего с Россией не имеют ни средневековый принц Зигфрид, ни королева лебедей Одетта, ни злая Одиллия, ни все эти владетельные принцессы и князья, обитающие в замках с зубчатыми башнями и подъемными мостами. Однако все это внешне сюжетное сразу рассеивается, когда слушаешь музыку Чайковского с ее чисто славянской певучестью, целомудренной нежностью. Невольно вспоминаешь чудесную пушкинскую сказку о царе Салтане. Ведь вся эта история о девушке-лебеде, злом чародее, принце-освободителе — она вся в своем зерне есть уже у Пушкина! Вот-Бьется лебедь средь зыбей, Коршун носится над ней… «Запела» стрела царевича Гвидона, «коршун в море кровь пролил», и лебедь-птица молвит своему могучему избавителю: «Ты не лебедь ведь избавил, Девицу в живых оставил; Ты не коршуна убил, Чародея подстрелил».Этот балет, который ныне единодушно оценивается как один из самых лучших образцов лирического балета в мировой балетной музыке. Своей балетной музыкой Чайковский опередил время, и только будущее могло дать истинную оценку его вдохновенному созданию.Каждый раз, когда слушаешь мелодии «Лебединого озера», когда взор приковывают белые видения девушек-лебедей, сердце наполняется какими-то неизведанными оттенками больших человеческих чувств. В этой свежести залог бессмертия «Лебединого озера». Оно никогда не «обмелеет», не зарастет зеленой ряской, но навсегда останется тем блестящим зеркалом вод, по которому будут плыть царевны-лебеди в певучих струях гениальной музыки Чайковского. **П.Чайковский «Танец» из балета «Лебединое озеро»**Татьяна Робертовна Симонова – наша современница, первая на Смоленщине женщина-композитор, член Смоленской организации Союза композиторов России, педагог. Ею создано более 500 музыкальных произведений, очень мелодичных и волнующих, пронизанных душевной теплотой, в большей своей части предназначенных детям и юношеству. Вы услышите пьесу «Рябинушка», которая очень похожа на народную лирическую песню и народную песню «Журавель». **Т.Симонова «Рябинушка»** **Р.н.п. «Журавель»**Наши учащиеся умеют не только играть, но и петь. Сейчас мы послушаем с вами русскую народную **трудовую** песню «Посмотрите, как у нас-то в мастерской» «**Посмотрите, как у нас-то в мастерской»**Фортепианная миниатюра — один из важнейших жанров русской музыки. Традиция домашнего музицирования XIX века сделала миниатюру распространенным и повсеместно любимым жанром в гостиных образованных семей России. И по сей день разнообразие, непосредственность, живая выразительность этих пьес сохраняют за миниатюрой роль желанной гостьи филармонических вечеров и ученических концертов. И большим мастером миниатюры был Цезарь Кюи. Вы услышите пьесу «Испанские марионетки». Марионетка - (от имени итальянца Мариони), театральная кукла, приводимая в движение актером-кукловодом при помощи нитей. А в этой пьесе кукла- зажигательная танцовщица, ловкая и быстрая. **Ц.Кюи «Испанские марионетки»** А сейчас вы услышите ещё одну миниатюру, её сочинил Рейнгольд Глиэр. Глиэр является продолжателем традиций русской музыкальной классики, главным образом П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, композиторов "Могучей кучки". Для его произведений характерна широкая и выразительная мелодия, ясная форма, красивые гармонии, жанровое многообразие. Глиэр нередко использует подлинные народные песни и танцы. В музыке Глиэра господствуют светлые, лирические, либо эпические образы. Послушайте… **С.Глиэр«Прелюдия»** Сейчас мы с вами вернёмся немного назад, в середину 19 века. В ту пору исполнение камерной вокальной музыки, зачастую под собственный аккомпанемент фортепиано или гитары, было излюбленным занятием семейного досуга, званных вечеров и праздников. Там исполнялись различные пьесы, и , конечно, романсы. В чем же отличие русского романса от других жанров, других вокальных форм? Прежде всего, это простой сюжет. В романсе передавались человеческие переживания: первая встреча, любовь, измена, разлука, одиночество, смерть возлюбленной. Все чувства выражаются прямо, открытым текстом. Содержание романса насыщенно словами-символами, за каждым из которых сокрыта реальная история:Очень важна в романсе - интонация, доверительная по отношению к слушателю. Это ещё одно достоинство русского романса. Именно в интонации заключается неуловимое обаяние романса, которое придает ему неподдельную глубину, искренность переживаемых чувств, элегическое настроение, светлую грусть. Пётр Петрович Булахов (1822-1885) - автор около 100 романсов, популярных и в своё время, и сегодня. У Петра Булахова была очень трудная жизнь. Он тяжело болел, был прикован к инвалидной коляске, очень нуждался. Много страданий добавил семье Булахова пожар, который уничтожил квартиру со всем имуществом и сбережениями. Композитора из милости приютил в своей московской усадьбе Кусково граф Шереметьев. **П.Булахов « Не пробуждай воспоминаний»** Даргомыжский Александр Сергеевич русский композитор, из дворянской семьи. Родители будущего композитора были большими любителями музыки и поэзии, а мать даже писала стихи, которые печатались в популярных журналах. Несмотря на скромный достаток, родители дали своим детям, - их было шестеро, - хорошее домашнее воспитание и образование. Занимаясь музыкой, и сочиняя её, он долго не решался посвятить свою жизнь музыке, но после знакомства с М.И. Глинкой- определил свой дальнейший жизненный путь как композитор. Романсы Даргомыжского выделяет необычайная любовь и чуткость к поэзии, умение передать в музыке не только общий характер стихотворения, но и своеобразие стиля поэта, и самые характерные для него поэтические образы. Так, в романсе «Юноша и дева» (на стихи Пушкина) музыка, полная покоя, тишины, нежности, замечательно передает образ стихотворения: спящий юноша, склонившийся на плечо подруги. **А.Даргомыжский сл. А. Пушкина «Юноша и дева»**Выдающийся московский музыкант XIX века Александра Ивановича Дюбюк (1812—1898) был очень популярным и исполняемым композитором. Он прожил долгую и плодотворную жизнь. Блестящий пианист, талантливый композитор, крупнейший фортепьянный педагог, он был и великим романсис-том. Его романсовое творчество началось в пушкинскую эпоху и закончилось во времена Чехова и Чайковского, долгие годы он был главным «цыганским» композитором. Его сочинения составляли добрую половину репертуара знаменитых цыганских хоров и их солистов. Они звучали в увеселительных садах, в императорских театрах и концертных залах, их заигрывали шарманки и пели нищие уличные певцы. Творчество Александра Дюбюка сегодня, к сожалению, незаслуженно забыто, хотя музыка его очень красивая и трогательная. **А. Дюбюк « Не брани меня, родная»** Александр Львович Гурилёв вошел в историю русской музыки как автор замечательных лирических романсов. Жил в Москве, занимался композиторской и педагогической (преподавал игру на фортепиано, пение) деятельностью. Известен как автор лирических бытовых романсов и песен, получивших широкое распространение у городского населения. Композиторское наследие Гурилева составляют многочисленные романсы, обработки русских народных песен и фортепианные пьесы. Излюбленными вокальными жанрами композитора были элегический романс и популярные тогда романсы в стиле «русской песни». Разница между ними очень условна, так как песни Гурилева, хотя и тесно связаны с народной традицией, но и по кругу характерных настроений, и по своему музыкальному складу очень близки его романсам. Многие его песни стали народными. **А. Гурилёв «Сарафанчик»**Русский романс прошел долгий путь - через великосветские салоны, шумные гусарские и студенческие сходки, солдатские привалы - дошел до нашего времени, продолжая и сегодня волновать сердца людей своим мягким лиризмом и задушевной сентиментальностью. Русский романс - незатейливый и трогательный - вобрал в себя всю гамму человеческих чувств: возвышенную любовь и роковые страсти, неизбывную печаль и веселую удаль, отчаянное безрассудство и сентиментальную мечтательность. Русский романс вечен, как вечна любящая и страдающая душа человека.Николай Алексеевич Некрасов — певец народной доли. Не было такой жизненной ситуации, драматического поворота в судьбе народа, на которую бы не откликнулся поэт, не запечатлел в своей лирике. **А.Дюбюк сл.Н.Некрасова «Прости, не помни дней обмана»** В основе этой обработки лежит замечательная русская песня 1780 год, этим стихам 230 лет! Создала эту пьесу наша современница - Городовская Вера Николаевна , автор многих обработок русских народных песен для различных народных инструментов.**В. Городовская «Как на дубчике два голубчика» Пьеса на тему русской народной песни**Текст этого знаменитого стихотворения Пушкина загадочен. Какую звезду в небе искала «дева юная»? И как звали эту юную деву, если звезда носила ее имя? Загадка имеет свою историю. В 1820 году Пушкин провел три недели в Крыму, в Гурзуфе, в семействе прославленного героя 1812 года генерала Н. Н. Раевского. Гуляя в горах вместе с одной из дочерей Раевского, юной Марией, он наблюдал восход «вечерней звезды» — Венеры. Трудность исполнения этого романса заключается в том, что необходимо пронести через весь романс образ звезды, а тем самым и образ любимой девушки. **А. Римский – Корсаков сл. А.Пушкина «Редеет облаков летучая гряда»** Эту концертную аранжировку сочинил современный композитор Балаев Георгий Михайлович композитор, заслуженный работник культуры России, он автор 300 увертюр, 400 песен. В основе – замечательная русская песня «Пряха» **Г. Балаев «В низенькой светёлке» (концертная аранж. для 2-х ф-но)** Наш концерт окончен. Благодарим за внимание. Музыка в этом концерте была исполнена учащимися и преподавателями музыкальной школы.