

«Мир человеческих чувств»

урок музыки в 8 классе

- Давайте вспомним, что же такое романс. Слово романс уводит нас в далекие средние века, в Испанию. По-романски, значит по-испански, то есть это одно и то же. Так отличали пение на родном испанском языке от песнопений на церковном латинском. Позже название «романса» распространилось по всему свету. Романсами стали называть произведения для голоса в сопровождении фортепиано либо гитары. В романсе раскрываются очень тонкие и глубокие личные переживания.

В отличие от песни, в романсе используются более сложные средства выразительности и более сложные формы, чем простая куплетная, характерная для песни. Композитор стремится передать точные интонации поэтической речи и отразить всю череду лирических образов и настроений.

Песню можно петь с сопровождением и без него. Романс не обходится без музыкального сопровождения, потому что оно вместе с мелодией не только передает содержание, но и углубляет его, участвуя в создании музыкального образа. Романс - это особый возвышенный строй чувств и поэтическое видение мира.

Мы это слышим в современных и старинных романсах, часто исполняемых блистательными эстрадными звездами, оперными знаменитостями, бардами под нехитрые переборы гитары и различными вокальными группами. Каждый из исполнителей затрагивает струны близкой ему темы.

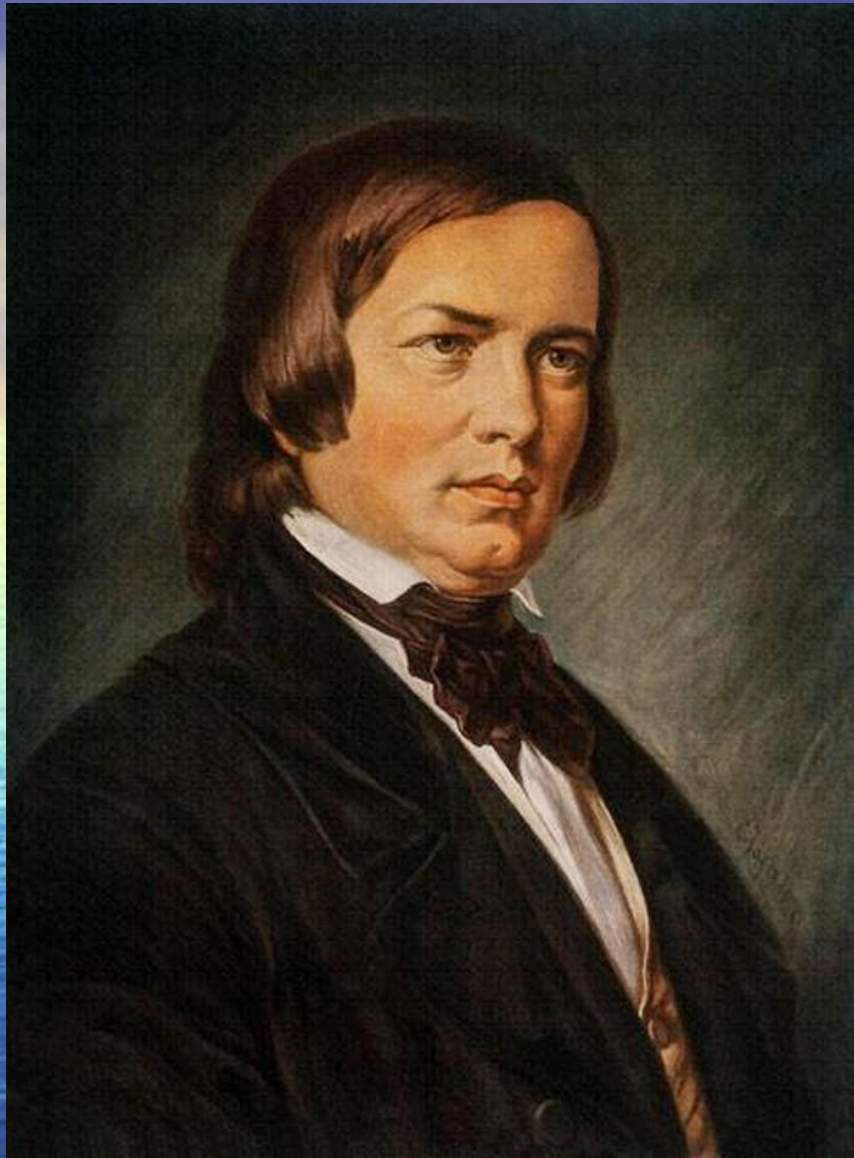
Романс - авторское произведение. У романса должен быть поэт, сочинивший стихи, и композитор, написавший к ним музыку. Небольшое вокальное произведение, объединяющее два целительных потока – поэзию и музыку, - рассказывает нам о чувствах человека, о его любви, радости, счастье, печали, грусти.

Романс «Ночь печальна» - произведение, редкое по глубине поэтического чувства, по тонкости музыкального воплощения. С. Рахманинов был величайшим мастером вокальной лирики; его творчество отмечено печатью огромного самобытного таланта и художественного вкуса. То же можно сказать и о литературном наследии И. Бунина, чье дарование в области прозы и поэзии породило немало подлинно великих страниц.

Творческий союз двух гениальных мастеров привёл к созданию этого проникновенного музыкально-поэтического высказывания. «Ночь печальна, как мечты мои» уже в первых строках бунинского стихотворения звучит мотив, ставший традиционным для русского искусства, мотив единства природы и человеческой души. Но в сравнении с Глинкинским «Жаворонком» он значительно усложнился: в нем показано не просто лирическое чувство, а длинная цепь образов, понятных и вместе с тем иносказательных.

Мы видим, какой одушевлённой становится природа, близкая чувствам человека, как много скрытого смысла в каждом пейзаже. «Ночь печальна» - не оттого ли она печальна, что печален человек, созерцающий ее? А если бы он был весел, такой ли безмолвной и глухой показалась ему степь?

Стихи многих поэтов сами по себе музыкальны. Возьмём, к примеру, творчество замечательного немецкого поэта Генриха Гейне - одного из крупнейших лирических поэтов XIX века. Недаром Роберт Шуман, принадлежащий к поколению художников-романтиков, открывших тончайшие оттенки человеческих настроений, преклонявшихся перед богатством внутреннего мира человека, обратился к творчеству этого великого поэта. Среди лучших песенных циклов Шумана - «Любовь поэта», написанных на стихи Генриха Гейне. Цикл состоит из шестнадцати романсов, в них - волнующая история любви поэта.

Прослушайте первую песню (романс) этого цикла «В сиянье тёплых майских дней».

Поэтические ароматы, вздохи и томление Шуман превращает в нежные звуки фортепиано. А голосу поручает выразительные, словно стихи, мелодии.

Романс «В сиянье тёплых майских дней» - первый романс в цикле «Любовь поэта» - рассказывает о любви. В нём звучит робкая надежда на будущее счастье, мелодические фразы несколько неопределённые, интонации по большей части неуравновешенного характера.

А какую роль играет
аккомпанемент?

Аккомпанемент в этом романсе – неотделяемая часть произведения, представляющая непрерывное движение.

Здесь до последнего аккорда сохраняется неустойчивость гармонии, которая в большинстве составляет диссонанс. Диссонанс в переводе с латинского означает «нестройно звучу». Этим музыкальным термином называют сочетание двух или нескольких звуков, которые образуют напряжённое, острое звучание. Быть может, этот диссонанс несёт в себе предчувствие последней катастрофы разочарования - тяжелого и скорбного пути «любви поэта», выраженного в 16 романсах цикла.

Музыка Роберта Шумана поразительно живописна. Он умел написать звуками портрет, пейзаж, бытовую сцену так, что они становились маленькими историями большой жизни. Он был не только замечательным композитором и пианистом, но и создателем музыкально-литературного журнала, в котором рассказывал о музыкальном искусстве и о том, как следует слушать музыку великих мастеров.

Домашнее задание:

1. Попробуйте определить главное отличие романа от песни.

2. Почему некоторые романсы существуют самостоятельно, а некоторые объединяются в цикл?

3. Почему так велика в романсе роль фортепианного сопровождения?