Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств»

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

План-конспект

Открытого урока

По учебному предмету «Музыкальная литература»

По дополнительной предпрофессиональной программе

В области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты»

8 класс со сроком обучения 8 лет

Тема урока:

«С. В. Рахманинов, биография. Романсы»

Дата проведения: 10.10.2022г

Преподаватель: Руденко Н.Н.

Ст. Ессентукская 2022г

Тип занятия: открытое занятие по предмету музыкальная литература с учащимися 8 классадополнительной предпрофессиональной программе

В области музыкального искусства «Музыкальный инструмент»(«Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты»)

Цель занятия:

Познакомить учащихся с основными вехами биографии С,В. Рахманинова и его сочинениями, создать условия для развития творческих способностей, образного мышления через проблемное изучение материала.

Задачи:

Образовательные:

-Расширить познания детей о великом композиторе, познакомить учащихся с сочинениями С,В. Рахманинова и историей их создания

Развивающие:

-развить навыки разбора, анализа музыкальных произведений на примере произведений С,В. Рахманинова

-развить умение учащихся работать с первоисточниками, самостоятельно подбирать материал по заданной теме

-Развить творческие способности, внимание, усидчивость и воображение.

Воспитательные:

-Воспитать слушательскую культуру, эмоциональную и интеллектуальную отзывчивость

-Воспитать чувство патриотизма

Методы обучения: словесно-индуктивный (беседа), частично-поисковый ((импровизация, ассоциативный поиск), стимулирование музыкально- творческой дееятельности, наглядно-слуховые, анализ, творческое задание.

Форма работы : индивидуальная, групповая.

Оформление кабинета: на столе разложены нотные издания сочинений С,В. Рахманинова, книга Б.С. Никитина «Две жизни», аудиа диски, виниловые пластинки с записями произведений С,В. Рахманинова, фото композитора. Кроссворд по прослушанному уроку

Ход занятия

Учитель: Здравствуйте, ребята! Это занятие мы посвятим выдающемуся деятелю культуры.

Предложить учащимся ответить на вопросы:посмотрите на экран и подумайте, чей портрет перед вами? Что вы знаете об этом человеке? **Ответы учащихся:** Это – С.В. Рахманинов, великий русский композитор,1 апреля 2023 года исполнится 150 лет со дня его рождения.

Учитель: Сергей Васильевич Рахманинов - великий русский композитор, пианист-виртуоз, дирижер, всем своим творчеством он воспевал Россию. Годы жизни Рахманинова совпали с периодом величайших исторических потрясений. Композитор был свидетелем двух мировых войн и двух русских революций. Почти половину жизни прожил за рубежом, но до конца жизни чувствовал себя русским”.

 Родился Сергей Рахманинов 20 марта по старому стилю, 1873 года. Он был четвертым из шести детей в семье. Дед композитора был музыкантом и учился игре на фортепиано у ирландского композитора Джона Филда, выступал с концертами, сочинял романсы и фортепианные пьесы, отец композитора был военным, но также музицировал, правда как любитель. Когда Сереже было 4 года, семья переехала в усадьбу его деда «Онег», Новгородской губернии. Интерес к музыке у Серёжи обнаружился в детстве и его первой учительницей стала его мама. Чтобы дать детям хорошее образование, **семья в 1882 году переезжает в Санкт-Петербург**. Сергей Рахманинов поступил на младшее отделение Санкт-Петербургской консерватории, но после переезда, в семье случилось несчастье, его папа, Василий Аркадьевич ушел из семьи. Это было потрясением для маленького девятилетнего Сережи. Он забросил занятия в консерватории, пропускал уроки подделывал оценки в ведомости и в какой-то момент ему грозило отчисление. По совету двоюродного брата Сергея Васильевича, известного пианиста, ученика Рубинштейна и Листа, Александра Зилоти, было принято решение перевести Сережу в Москву. Он устроил его к своему первому учителю Николаю Сергеевичу Звереву в пансионат для талантливых детей. Школа Зверева была крайне трудной. Зверев учеников держал в черном теле, требую заниматься не меньше шести часов в день. Обязательным было посещение оперных спектаклей, концертов и ансамблевое музицирование. 4 года провел Рахманинов в пансионе Зверева и здесь же **в возрасте 13 лет был представлен Петру Ильичу Чайковскому.** Он исполнил пьесу “Ноябрь. На тройке” из цикла «Времен года». Чайковский был растроган и расцеловал его.

Свое первое произведение он сочинил когда ему было 14 лет и с тех пор стал активно интересоваться композицией, однако его учитель Зверев был против этих занятий. Он настаивал на том чтобы Сергей всецело посвятил себя исполнительскому мастерству и оставил мысли о композиции Между ними произошел конфликт. Сергей чувствовал внутреннюю потребность сочинять и по этому он покинул пансион.

В 1888 году в возрасте 15 лет он поступает на старшее отделение Московской консерватории. Его наставниками по композиции становятся профессоры Танеев и Аренский. В 1902 году в 19 лет он защитился по фортепиано и по композиции и получил большую золотую медаль , а на суд экзаменаторов представил оперу «Алеко» по поэме А.С. Пушкина «Цыгане». Эта опера очень понравилась П.И. Чайковскому, который был в сотаве экзаменационной комиссии. В дипломной ведомости он поставил ему пять с тремя плюсами. Он поспособствовал, чтобы ее вставили в программу Большого театра. Чайковский говорил: «Я предсказываю этому юноше великое будущее». Кстати, на этом экзамене Рахманинов помирился со Зверевым, учитель подарил ему золотые часы, признав таким образом и талант композитора.

 Но в скором будущем Чайковского не стало. Рахманинов был потрясен смертью композитора, очень переживал и тут же взялся за сочинение, написал **элегическое трио для фортепиано, скрипки и виолончели, «Памяти великого художника» ор.9** написано Рахманиновым на смерть Чайковского

Учащимся предлагается послушать запись – С.В.Рахманинов “ Элегическое трио”, и определить сколько частей, охарактеризовать каждую из них.

(Первую часть начинает скорбная тема в ритме похоронного марша. Она же и оканчивает ее, словно возвращая боль утраты.

Вторую часть – вариации на тему хорального склада – отличает более светлый колорит и уравновешенность.

В финале как напоминание об утрате возвращается печальный напев в русском стиле…”)

 В 1890 году Сергей Васильевич впервые приезжает в Ивановку на Тамбовщину, землю своих предков и поселяется в доме своей тёти Варвары Аркадьевны Сатиной. Он много занимается с Александром Зилоти. Он молодой юноша, случаются юношеские увлечения, романы и он очень часто обращается к жанру романса. Романс он трактовал как область выражения лирических чувств и настроений и часто он посвящал романсы девушкам, возможно в которых он был влюблен.

Так, Вере Скалон он посвящает **романс «Молчанье ночи тайной»**

Совершенно особое место в вокальной лирике Рахманинова занимает **«Вокализ» посвящен певице Неждановой**, Широта мелодии, неторопливость и, роднит его с русской протяжной песней. Музыка столь выразительна, что композитор счел возможным отказаться от поэтического текста. "Вокализ" хочется назвать русской "песней без слов".
 Романс «Сирень» (сл. Бекетовой) – одна из драгоценных жемчужин рахманиновской лирики. Музыка этого романса отмечена исключительной естественностью и простотой, замечательным слиянием лирического чувства и образов природы.

 Всего в его творчестве около **80 романсов** на стихи поэтов того времени. Интересный факт, что фортепианную музыку он писал только в ранний период примерно до 1917 года.

Фортепианных произведений у него 81 миниатюра и 4 крупных произведения, при этом миниатюры он писал сборниками, В ранние годы от перепробовал больше 25 названий, а в дальнейшем остановился на трех: **прелюдия, музыкальный момент и этюд-картина**. Прелюдия идет из эпохи барокко (прелюдии Баха, Генделя, Рамо), музыкальный момент жанр эпохи романтизма (Шопен, Шуберт), а этюд-картину Рахманинов придумал сам, авторский жанр.

В 1892 году когда ему было ему 19 лет, он создал **прелюдию до-диез минор.** но уже через несколько лет, как вспоминает профессор Александр Гедике, эту прелюдию играли почти все студенты Московской консерватории, через время Зилотти поехал на гастроли в Америку, сыграл там эту прелюдию и она мгновенно покорила Америку. На волне успеха, Зилотти договорилмя о гастролях Рахманинова в Лондоне. Приехав туда, он узнал что эту прелюдию там называют «Пожар Москвы», намекая на 1812 год, ее называли апокалипсис, а еще «московские колокола». Рахманинова называли мистер прелюдия до-диез минор. Это удивительное сочинение, опередившее самого композитора, так выразило дух России, Ему приходилось играть эту прелюдию на всех концертах, хотя ему это и не нравилось. Он даже застал выход мультика Уолта Диснея, где Микки Маус играет на рояле прелюдию до-диез минор и Рахманинову это очень понравилось. В конце прелюдии появляется знаменитый колокольный звон погребального типа, который потом отзовется в самом начале второго концерта.

Предложить учащимся послушать Прелюдию до-диез-минор и определить форму произведения, характер каждой части. После прослушивания

ответы учащихся*:*форма трехчастная с небольшой кодой.

1 часть: повествовательная, мотив тревожный, суровый, похож на удары колокола, ему отвечают аккорды скорбного характера, темп медленный.

2 часть: происходит смена темпа, порывистый характер, стремление вверх, наивысший предел звучности, сильное напряжение.

3 часть: вырастает из 2 части, рояль звучит как целый оркестр, главная мелодия (тема) становится крупной, грозной.

В Ивановке он создает свой **первый фортепианный концерт.**

 А вскоре он взялся **за первую симфонию**. В этой симфонии много философии, много мистики и возможно она опережала свое время, музыка была несколько новаторская. Настал день премьеры. Дирижировал оркестром Александр Глазунов, очень неудачно, плохо отрепетировано, есть версия, что он был нетрезв. Рахманинов не мог себе простить, что не он сам дирижирует. Он был потрясен, сражен и убит провальным исполнением. В прессе появилось ряд разгромных рецензий, в том числе и от композитора Цезаря Кюи. Рахманинову была свойственна удивительная неуверенность в себе. Этот провал премьеры симфонии он воспринял не как неудачное исполнение его произведения, а как то, что он несостоявшийся плохой композитор, он переживает творческий кризис. За три последующих года он не сочинил ни одного произведения.

«Искусство никогда не изменяет, по крайней мере тем, кто его любит и исключением из этого правила являюсь я один. Между нами произошло недоразумение, но я думаю. Что Бог даст, и искусство и надо мной скоро сжалится и пошлет мне опять те блага, которые даются согласием с ним».

 Позже произошло важное событие. Савва Мамонтов, русского промышленник, меценат и основатель **Московской частной русской оперной труппы**, предложил ему должность помощника дирижера на сезон **1897-1898** годов, где он познакомился с великим оперным певцом Федором Шаляпиным. Между Рахманиновым и Шаляпиным возникла дружба, длящаяся всю жизнь. Чтобы выйти из депрессии, он соглашается на сеансы с психотерапевтом Эти сеансы помогли восстановить душевное равновесие композитора и он вновь приступает к работе.

Итогом душевного возрождения становится его величайшее произведение, **второй фортепианный концерт.** Николай Метнер, русский композитор считал, что когда звучит первая тема 2 фортепианного концерта, чувствуется как во весь свой рост поднимается Россия. Этот концерт стал символом русскости вообще.

Учащимся предлагается послушать запись – С.В.Рахманинов “концерт №2 для фортепиано с оркестром (фрагмент)

На фоне успеха в карьере композитора, он женится на Наталье Сатиной 29 апреля 1902 года после трехлетней помолвки. После свадьбы он уезжает за границу. В семье родилась сначала дочь Ирина, а позже Татьяна. Он был очень нежный и трепетным отцом. Дочери часто болели, это так тревожило композитора.

С **1904 по 1906 год** Рахманинов соглашается стать **дирижером в Большом театре,** однако к концу второго сезона, Рахманинов потерял интерес к этой должности. Социальные и политические волнения, связанные с революцией 1905 года стали отражаться на артистах и сотрудниках театра, которые стали устраивать протесты и забастовки. По большому счету, к революции он относился сугубо отрицательно. На фоне этого он подал в отставку

Осенью 1909 года был приглашен в Америку, где играл свой **третий фортепианный концерт**. Поездка была очень удачной. Он имел большой успех. Третий концерт это вершина в истории фортепианного концерта, самый великий фортепианный концерт когда-либо и кем-либо написанный. Таких кульминаций как в нем, нет в фортепианной музыке. Вообще кульминации Рахманинова- это чудо в музыке, которым нет равных. Потому что нормальная кульминация пишется так: мы идем в гору, поднимаемся на вершину, ставим там флаг и спускаемся, у Рахманинова мы идем в гору, ставим там флаг и взлетаем наверх. Это умел делать только он и никто другой и когда мы присутствуем на такой кульминации, мы начинаем дышать вместе с ней**.(слушаем)**

Учащимся предлагается послушать запись – С.В.Рахманинов “концерт для фортепиано с оркестром №3

 Как устроена музыка Рахманинова? В раннем творчестве он продолжил традиции романтиков, прежде всего Шопена и Листа, хотя доподлинно известно, что разыгрывался он музыкой Баха. Сильно повлиял на него Чайковский, русская народная песня, но есть и еще два источника влияния, которые характерны только для Рахманинова, это **знаменные распев и колокольный звон**. Знаменный распев это древнерусское церковное пение, которое в основном движется поступенно, затрагивая соседние ноты, там почти не бывает скаков. Именно таковы почти все мелодии Рахманинова.

Что касается колоколов, то Рахманинов безусловно самый колокольный композитор всех времен и народов. Это не просто какие то цитаты в его музыке, **это воздух его музыки**, колокола пронизывают каждый такт его партитур. Он рос в этой среде. Его бабушка часто водила его в церковь и колокольный звон был частью жизни людей того времени

Он пишет поэму для оркестра, хора и голосов соло на текст Эдгара По «Колокола» Слушаем фрагмент)

В 1915 году имение в Ивановке сгорело, скорее всего это поджег, т к загорелось все 5 строений. Он уезжает в Финляндию и лето проводит там.

Крестьяне разграбили его имение в Ивановке, он не понимал этой жестокости, этого зла, потому что он много сделал и для Ивановки, это и хозяйственная помощь крестьянам, это и строительство земской школы. Он провел посевную и уехал в Москву, в Ивановку он больше никогда не возвращался. Он еще продолжает давать концерты.

 Вы знаете, что в нашем регионе есть Северо-Кавказская филармония? В истории филармонии есть очень важная страница, которой мы гордимся. В 1916 и 1917 году здесь дал несколько концертов Сергей Васильевич Рахманинов. И белый рояль, на котором он играл, ныне стоит в отдельном зале-музея филармонии, посвященном этому композитору,

 Октябрьскую революцию он воспринял очень плохо. И мысль об отъезде стала реальностью и в декабре 1917 года он покинул Россию навсегда. Сначала Дания, Норвегия, потом Америка

Но это решение было большим потрясением для композитора.

уехав из России, я потерял желание сочинять, лишившись Родины, я потерял самого себя.

На родине он создавал, творил, а за рубежом воссоздавал ранее созданное. После отъезда он провел 25 сезонов как пианист. Заграничный период был для него шоком, трагедией, он перестал писать совсем. Он замолчал на долгие десятилетия как композитор. Все его знали как виртуоза-пианиста. Отдельно надо сказать про его руки. Руки Рахманинова были одними из самых больших в истории пианизма, он брал дуодециму, т.е. 12 нот. Широко известный факт, когда папарацци хотел сфотографировать Рахманинова, а он чтобы увернуться взял и закрыл лицо обеими руками. На следующее утро в газете появилось его фото с подписью: руки, которые стоят миллионы.

Однако его не радовал успех пианиста. «Я родился неудачником и несу поэтому тяготы нераздельные». Его очень тяготило что он перестал сочинять

В начале сороковых годов он переезжает в Швейцарию и строит имение Сенар, которое построено по подобию имения в Ивановке, он счастлив и в 1934 году в этом имении он сочиняет **рапсодию на тему Паганини.**

Однако вскоре начнется вторая мировая война и он переезжает в Америку и в имение Сенар он больше не вернется.

Когда началась Великая Отечественная война, он увидел как страдает наша страна, он сильно переживал, он перечислил гонорар от нескольких концертов по нынешним времена сумму в районе 100 тысяч долларов. На его деньги приобрели несколько самолетов. Посильная помощь руссскому народу. Рахманинов жил в Америке, но не принимал Американского гражданства, в этот период, он ходил в советское консульство и просил дать ему советское гражданство и разрешение вернуться на родину, но его просьба осталась без внимания, вскоре у него ухудшилось здоровье, он неизлечимо заболел и чтобы обезопасить финансово свою семью, он принял гражданство Америки. **28 марта 1943** года его не стало, за четыре дня до его семидесятилетия. Хоронили его в цинковом гробу, чтобы позднее можно было перевезти в Россию. Однако это так и не произошло. Могила Рахманинова находится в Беверли-Хилз, городе в Соединенных штатах Америки

При жизни композитора, его музыка не была оценена по достоинству, она перестала быть актуальна. и главной претензией была именно старомодность и романтичность. Он долгое время был композитором прелюдии до-диез минор, потом еще прибавился второй фортепианный концерт, но слава его как пианиста была шире и больше. Его произведения не вписываются в современное музыкальное течение авангард, получается он как бы жил не вовремя. Сейчас как мы знаем существует миллион музыкальных стилей и музыкальный процессы развиваются очень по разному. И все это началось именно в эпоху Рахманинова. Он оказался на этой развилке и он пошел налево, музыка пошла направо и дальше стала ветвиться. Его музыка написана уже не из позднего романтизма, а из наступившего будущего, где романтизму места нет и Рахманинов прощается не только с Родиной, он прощается с музыкой, потому что как Советский Союз не был для него Россией, так и авангард не был для него музыкой.

За что мы так любим Рахманинова:

Он потрясающий **мелодист**, его мелодии хочется напевать, **гармонии** Рахманинова невероятно богатые, изменчивые, **фактура** Рахманинова всегда полифонична , она дышащая, сложноустроенная, похожа на на воздух. Самое главное в музыке Рахманинова- это его **искренность**, она кажется доверительным, прямым, честным и искренним разговором с нами. Когда композитор умирает, вопрос актуальности его музыки пропадает, актуальна только красота. И в этом смысле, возможно композитор жил ни поздно, а наоборот слишком рано и возможно увидев насколько его музыка актуальна и любима в наше время, он наконец был бы счастлив.

Спасибо за внимание!

Обобщение урока:

1. Назовите годы жизни С. Рахманинова

2.Где учился Рахманинов? Кто был его педагогом?

3. В каком году и по какому классу Сергей Васильевич закончил консерваторию?

4.Какое произведение послужило причиной творческого кризиса, в течение которого композитор не писал музыку?

5. Какой деятельностью занимался Рахманинов занимался в 1904-1906 гг.?

6. Когда композитор уехал за границу?

7. Приведите слова композитора, поясняющие причину того, что годы за границей он не писал музыку?

8. Назовите произведения Рахманинова, созданные в зарубежный период?

6.Д.З.*прочитать урок 4, ответить на вопросы.*

1. Какие произведения С.В. Рахманинова вам особенно запомнились?
2. Какие факты из биографии композитора вас заинтересовали?
3. В чем своеобразие, уникальность рахманиновской музыки?
4. Современна ли она сейчас – как вы думаете?
5. Что вы нового узнали сегодня на этом занятии? Что впервые вы открыли для себя?

Итог занятия: На примере биографии С.В. Рахманинова и его сочинений учащиеся смогли продемонстрировать свое умение работать с первоисточниками, проявили навыки слушательской культуры, эмоциональной отзывчивости на предложенные музыкальные произведения.

Список использованной литературы

Список использованной литературы

1. Брянцева В. Фортепианные пьесы Рахманинова-М.:

«Музыка», 1966.

2. Голубовская Н. Искусство педализации-М.: «Музыка»,1974.

3. Коган Г. Работа пианиста- М.: «Классика-XXI», 2004.

4.Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература 20века. 4 год обучения., Москва. Изд-во Музыка. 2009г.

5.Шорникова М. Русская музыка 20 века. 4 год обучения, изд-во Феникс 2013г.

6.Шедевры мировой классической музыки Москва, ООО «Мир книги», 2005г.

7.“Сергей Рахманинов. Две жизни”./Б.С. Никитин. – М; Издательский дом “Классика – ХХ1”, 2008 – 208 с,ил.

8.Воспоминания о Рахманинове. Том 1/Сост. З.Апетян. – М.: “Музыка, 1967 – 570 с.

9.Воспоминания о Рахманинове. Том 2./Сост.З.Апетян. – М. “Музыка”, 1967 – 548 с.

10.П.И.Чайковский, А.Скрябин,С.Рахманинов/Н.И.Енукидзе. – “РОСМЕН”, 2002. 112 с.

11.Русская и советская музыка. Хрестоматия для учащихся старших классов/Cост.В.М.Блок, К.П.Португалов. – М.: “Просвещение”, 1977. – 238 с.

12.Русская музыкальная литература. Выпуск 4./Общая редакция М.К. Михайлова, Э.Л. Фрид. – Л.: “Музыка”,1973. – 256 с.