Петрова Елена Валентиновна,

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин

Музыкально-литературная композиция

« По страницам музыкальных произведений

Сергея Васильевича Рахманинова»

для учащихся 11-13 лет образовательных учреждений, ДШИ и ДМШ

ГБУ ДО АО «ДМШ №1Баренцева региона» филиал Плесецкая ДШИ

номинация: Лучшая разработка внеучебного мероприятия

Структура разработки

I.Пояснительная записка……………………………………………………3-6c.

II.Ход мероприятия………………………………………………………….7-14с.

III.Заключение…………………………………………………………………14с.

IV.Список литературы……………………………………………………..15-16с.

I.Пояснительная записка

Разработка литературно-музыкальной композиции была подготовлена и проведёна для преподавателей и учащихся общеобразовательной школы, а также для учащихся ДМШ. В этом году 1апреля исполнилось 150 лет со дня рождения С.В.Рахманинова. Хочется отметить, что акцент ставился на восприятии музыкальных произведений С.В.Рахманинова (а не на их разборе). Разработка предусматривает не очень подробные, но очень важные факты из жизни композитора.

Участники композиции: преподаватель и учащиеся 7 класса ДМШ.

Целевая аудитория: преподаватели и учащиеся 6,7 классов общеобразовательной школы и 5,6,7 классов (8-ми летний срок обучения) Детской музыкальной школы.

Продолжительность: 1час 10 мин.

Место проведения: концертный зал

Оборудование: проектор (возможен телевизор), колонки, микрофон, портрет Рахманинова С.В., иллюстрации, ваза с искусственными ветками сирени.

*Обязательно должен быть ответственный за переключение слайдов и за включение на них музыкальных произведений, а также за включение видеоматериалов.

Предварительная подготовка:

- изучение литературного, биографического материала

- просмотр художественного фильма «Ветка сирени» режиссёра П.Лунгина,2007 и документального фильма «»Гении. Сергей Рахманинов» режиссера А. Кончаловского, а также передачи Абсолютный слух на телеканале «Культура»

- подборка музыкального, фото и видео материалов

- создание сценария

- создание фото-презентации

Композиция создана с использованием современных технических средств, и ход мероприятия сопровождается фото презентацией с аудио записями музыкальных произведений, а также видеозаписями.

Музыкально-литературная композиция составлена из очень серьёзного материала: факты из биографии композитора, литературное наследие, книга Нагибина Ю. «Река Гераклита», музыкальные произведения, цитаты из книг о композиторе, передача Абсолютный слух с канала «Культура», фрагмент фильма «Ветка сирени». Используется видеоряд: фотографии с изображением композитора, его семьи, иллюстрирующие литературный материал.

Так как музыкально-литературная композиция рассчитана на большое количество присутствующих она была проведена в концертном зале. Оформление сцены имеет немаловажное значение в представлении мероприятия.

На сцене слева на мольберте стоял портрет С.В. Рахманинова, на столике лежали книги с иллюстрациями, справа - в вазе стояли ветки сирени (искусственные). По центру проектор отображал слайды презентации. Ведущий и участники рассказывали материал композиции в микрофон.

Музыкально-литературная композиция способствует:

* расширению диапазона эстетических реакций и эстетических чувств, присутствующих посредством организации общения с искусством
* эффективности и позитивности в эстетическом воспитании учащихся
* становлению ощущения уважения к классическому искусству

Цель:

«Через материалы музыкально-литературной композиции раскрыть особенности эпохи, определившей напряжённую экспрессию музыки и вызвать у учащихся интерес к творчеству С.В. Рахманинова».

Задачи:

* Привлечь внимание к творчеству композитора, его произведениям
* Раскрыть сущность творческого мышления композитора. Связь музыки с жизнью и эпохой конца XIX середины ХХ века.
* Формировать потребность в классическом искусстве. Развивать эмоциональный отклик на музыку, память, мышление.
* Воспитывать интерес, любовь к музыке С.В.Рахманинова, способность эстетического наслаждения.

Эффективность музыкально-литературной композиции заключается:

- в передачи учителем и участниками присутствующим своей увлечённости музыкальным искусством и данной темой.

- в обогащении и накоплении эстетических представлений у зрителей.

- в создании у зрителей позитивного отношения к искусству.

- в мобилизации эмоции, внимания, познавательного интереса как стимула самообразования.

- в развитии потребности в классическом искусстве.

- в создании атмосферы комфорта.

Функции преподавателя и участников:

-конструктивная (составление сценария музыкально-литературной композиции с учётом воспитательной направленности)

- прогностическая (умение прогнозировать результаты эстетического восприятия музыкального искусства)

- информационная (умение преподнести теоретический, видео и музыкальный материал)

- развивающая (способность к развитию эстетических чувств)

-мобилизационная (умение воздействовать на эмоционально-волевую сферу, опираясь на интерес)

-креативная (способность к творчеству)

-экспрессивная (способность к эмоциональности, владение интонационной палитрой речи)

- коммуникативная (умение общаться, устанавливать доброжелательные отношения с присутствующими)

Функции музыкально-литературной композиции:

* Обучающая - развитие памяти, внимания, восприятие информации различной сложности;
* Коммуникативная - установление эмоциональных контактов;
* Релаксационная - снятия эмоционального напряжения, создание атмосферы комфорта
* Развивающая - гармоничное развитие личностных качеств.

II. Ход мероприятия

(Слайд 1)

Преподаватель: Сегодня нас ждёт встреча с музыкой Сергея Васильевича Рахманинова, русского композитора. Имя этого музыканта стоит в ряду величайших имён в истории мировой музыкальной культуры.

(Слайд 2)«Русский гений»- так можно точнее всего охарактеризовать этого столь широко одарённого человека. Композитор, пианист, дирижёр. Кем он был в первую очередь? Об этом спорили и при его жизни, спорят и сегодня. Его могучий талант одинаково равно проявился в этих трёх областях музыкального творчества.

При жизни Рахманинов прежде всего славился как пианист. Его боготворили, перед ним преклонялись. Слава Рахманинова-пианиста была всесветной. ***(Слайд 3*)**Если как пианист он был широко известен, как композитора его при жизни воспринимали не все. Это ужасно угнетало музыканта, потому что всю жизнь он хотел сочинять музыку. Сам композитор говорил об этом очень образно:

«Сочинять музыку для меня такая же насущная потребность, как дышать или есть: это одна из необходимых функций жизни. Постоянное желание писать музыку-это существующая внутри меня жажда выразить свои чувства при помощи звуков, подобно тому, как я говорю, чтобы выразить свои мысли» (5,с.31).

Россия до конца дней была главной и единственной темой рахманиновского творчества. « Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды»,- говорил о себе композитор (1,с.33). Образ Родины, мощь, даль её стихийных богатырских сил, беспредельность раздольных русских пейзажей, нежность весенней расцветающей природы, искренность, открытость русской души и одновременно строгость, величавость русского характера - вот содержание творчества композитора.

(Слайд 4) Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля 1873 г. в имении Онег Новгородской губернии. Первой учительницей стала мама. Когда Серёже было семь лет, семья переехала в Петербург. **(Слайд 5)** Девятилетний Серёжа был принят в Петербургскую консерваторию. Но хорошего ученика из Серёжи не получилось, так как большую часть времени проводил на улице в детских забавах. Двоюродный брат Рахманинова А. И. Зилоти определил брата в Московскую консерваторию в класс Н.С.Зверева, который взял Сережу на полный пансион.

(Слайд 6) Н.С**.** Зверев, был очень требовательным педагогом, приучал своих учеников к систематической работе. Железная дисциплина педагога воспитала в нём высочайшую организованность, без которой он вряд ли смог бы вести такую насыщенную концертную деятельность в будущем. У Н.С. Зверева часто бывал в гостях П.И. Чайковский: « Я предсказываю юноше великое будущее» - говорил он (фильм Гении. С. Рахманинов).

Всех поражала феноменальная одарённость молодого музыканта, его редкая музыкальная память. Ему достаточно было услышать один раз сложное музыкальное произведение, чтобы тут же сыграть его. Он наизусть запоминал пьесу, просмотрев внимательно ноты 3-4 раза.

(Слайд 7*)* Уже в консерватории Сергей Васильевич достиг больших успехов в области композиции. Созданные им в эти годы произведения свидетельствуют о таланте сильном, глубоком, самобытном. Подлинным шедевром явилась знаменитая прелюдия, сочинённая в 19-летнем возрасте.

***(Слайд 7 звук слушаем*)** **♫ «Прелюдия Cis moll» в исполнении Э.Гилельса**

Рахманинов закончил консерваторию по классу композиции с Большой золотой медалью. Дипломной работой Рахманинова стала опера «Алеко» на сюжет поэмы Пушкина «Цыганы». Большой успех «Алеко» на экзамене, а затем в Большом театре окрылил Рахманинова. Он много сочиняет.

(Слайд 8*)* Сильным душевным потрясением стала для Рахманинова внезапная кончина П.И. Чайковского. Чайковскому он посвятил трио «Памяти великого художника».

(Слайд 9*)* С 1897 года начинается дирижёрская деятельность в оперном театре С.И. Мамонтова. Именно здесь произошла встреча Рахманинова с Ф.И. Шаляпиным, с которым композитор поддерживал дружеские отношения всю жизнь. «Когда Рахманинов сидит за фортепиано и аккомпанирует, то приходиться говорить не «Я пою», а «Мы поём»- говорил Ф.Шаляпин (2,с.58).

После премьеры его первой симфонии он потерял веру в себя, в свой талант и только в начале 1900-х годов композитор возвращается к творчеству.

XX век начался в жизни композитора с успеха его произведений. «Я занимаюсь целыми днями и горю в огне»- сообщает Рахманинов в одном из писем.

(Слайд 10)Композитор женился на Наталье Сатиной. ***(Слайды 11-12*)** В 1903г-родилась Ирина, а в 1907- Татьяна. Работал в Большом театре.

(Слайды 13)В годы, предшествующие Первой Мировой войне, русское искусство было проникнуто предчувствиями назревающих мировых потрясений. Неизбежность неслыханных перемен ощущали все, в том числе и Рахманинов. В музыке композитора всё чаще возникают агрессивные образы, мрачные, подавленные настроения.

***(Слайд 13 звук слушаем*) ♫ Этюд-картина С moll опус 39 в исполнении Е. Кисина, запись 1988г.**

(Слайд 14)В годы первой мировой войны он дал много концертов в разных городах России. Половину сборов с них отдал на благотворительные цели, на нужды русской армии. Рахманинов был отзывчивым человеком. Внешне суровый, всегда, однако, был готов прийти на помощь. Любил своё имение Ивановку в Тамбовской губернии и вкладывал средства. Здесь были созданы его лучшие произведения.

1917 год стал переломным в судьбе Рахманинова и его семьи. Февральскую революцию он встретил радостно, октябрьская вынудила его покинуть Россию навсегда. Главными причинами были опасения за судьбу семьи, ощущение своей ненужности новому обществу.

Рассказ учащейся:

«Ранняя осень 1917 года.

Рахманинов ехал на машине в Ивановку. По сторонам дороги - неубранные хлеба, заглушённые сорняком картофельные поля, гречиха, просо. Чёрные останки сгоревшей риги. Сиротливо торчат столбы на месте растащенного крытого тока. Рахманинов притормозил. Обочь дороги, задрав колёса, беспомощно, словно опрокинутый на спину жук, валялся покалеченный трактор.

Машина подъехала к усадьбе. И здесь приметные следы разора. Возле дома размахивали руками какие-то мужики, а другие мужики выносили оттуда вазы, кресла, свёрнутые ковры, разную утварь. Но не это потрясло Рахманинова: широкие окна во втором этаже распахнулись, там показалось нечто большое, чёрное, сверкающее, надвинулось на подоконник, выпятилось наружу и вдруг грохнулось вниз. И лишь ударившись о землю и взныв оборванными струнами, обнаружило свою сущность кабинетного рояля «Стенвей» (3, с.181).

Рассказ ученика:

(Слайд15) «Волоча ноги, как дряхлый старик, Рахманинов побрёл к дому. Мужики заметили его, когда он оказался рядом с трупом рояля, и оцепенели. У них не было личной ненависти к Рахманинову, и если в отсутствие он становился «барин», «помещик», то живой его образ напоминал, что он не просто барин, совсем не барин, а нечто другое, далеко не столь им враждебное.

- Ничего, продолжайте,- рассеянно проговорил Рахманинов и остановился над чёрными блестящими досками, чей смертный взвой, продолжал звучать в его ушах.

Он глядел на…ещё дрожащие струны, на разбросанные кругом клавиши…и понимал, что никогда не забудет этой минуты».

Не в силах понять происходящего, Рахманинов принимает решение временно покинуть Россию. И уезжает с тяжёлым чувством, ещё не зная, что уезжает навсегда, и что много раз пожалеет, что сделал этот шаг. Впереди его ждала новая жизнь, громкий успех, слава и безмерная тоска по родине (там же, с.269).

Преподаватель:

(Слайд 16) Сначала композитор с семьёй отправляется в турне по Норвегии и Швеции, а через некоторое время переезжает в Америку. Уехав из России, Рахманинов будто лишился корней, и долгое время ничего не сочинял, занимаясь лишь концертной деятельностью. « Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись Родины, я потерял самого себя» (5, с.39). Для него были распахнуты двери лучших концертных залов Нью-Йорка, Филадельфии, Питтсбурга, Детройта, Кливленда, Чикаго… И только одно место было закрыто для Рахманинова - его родина, где лучшим музыкантам было предложено бойкотировать его произведения. Газета «Правда» писала: «Сергей Рахманинов, бывший певец русского купечества и буржуазии, давно исписавшийся композитор, имитатор и реакционер, бывший помещик… - заклятый враг советского правительства». «Долой Рахманинова! Долой поклонение Рахманинову!»- призывали харьковские «Известия» (4,с.127-128).

(Свернуть презентацию и открыть видео приложение «Ветка сирени») ► **Просмотр фрагмента фильма «Ветка сирени»** (или слушать Второй концерт для фортепиано с оркестром, партия фортепиано - Б. Березовский и Государственный Симфонический оркестр дирижёр Ю.Башмет)

Преподаватель:

В видео фрагменте прозвучал Второй концерт для фортепиано с оркестром, исполненный в Нью-Йорке в Карнеги- холл. За это произведение в России годами ранее был удостоен премии имени М.И.Глинки. Фрагмент фильма действительно говорит о том, что композитор не одобрял новую власть и переживал за своих соотечественников.

В 1931году Рахманиновы купили небольшой участок земли, вернее скалу на берегу озера - в Швейцарии. Здесь они построили виллу, которую по первым буквам имён и фамилии назвали «Сенар»- Сергей и Наталья Рахманиновы. Для композитора это место стало кусочком родины.

(Открыть видео приложение Абсолютный слух) ► **Просмотр передачи «Абсолютный слух» (Швейцария вилла Сенар)**

(Открыть презентацию)

Преподаватель: Уехав из Швейцарии, композитор продолжает свою концертную деятельность в Америке.

(Слайд 17) «По воспоминаниям ученицы Е.Жуковской в одном из концертов Рахманинову на эстраду был подан большой куст цветущей белой сирени. С тех пор ни один из его концертов необходился без такого приношения, даже когда Рахманинов концертировал в других городах. Сирень присылали на квартиру Рахманиновых по большим праздникам и в день рождения. Когда семья Рахманиновых уезжала из России, в вагоне на столике их купе лежала большая ветка белой сирени»(2,с.121).

***(Слайд 17 звук слушаем)*♫ Романс «Сирень» на стихи Е.Бекетовой в исполнении Т.Синявской, запись 1986 г.**

Преподаватель:

(Слайд 18) Рахманинов любил Россию, а Россия любила его. И потому, вопреки всем запретам музыка Рахманинова продолжала звучать, так как запретить её было просто невозможно. А тем временем к Рахманинову тихо подкрадывалась неизлечимая болезнь.

…По обыкновению строгий, подтянутый в безукоризненном фраке, он появлялся на сцене, отвешивал короткий поклон, расправлял фалды, усаживался, пробовал ногой педаль- всё, как всегда, и лишь самые близкие люди знали, чего стоит ему каждое движение, как затруднена его поступь и каким нечеловеческим усилием воли скрывает он от публики свои муки. Сила воли его была изумительна. Сколько раз совершенно больной он не отменял своего выступления…. Был случай, когда он играл в то время, как из-за сильной боли в спине не мог ни подняться, ни сесть без посторонней помощи. Всё это пришлось проделывать и перед концертом, и после него, при спущенном занавесе. Даже разрушавшая его болезнь не сломила его артистический дух(2,с.120) Тяжёлым ударом для композитора стало нападение Германии на СССР. Осенью 1941 года он передал в фонд Красной Армии более четырёх тысяч долларов и в дальнейшем неоднократно направлял сбор с концертов в Советский Союз. «Это единственный путь, каким я могу выразить моё сочувствие страданиям народа моей родной земли»,- писал он в советское консульство (1,с.47).

Рахманинов не дожил до победы. Напряжённая концертная и творческая деятельность сильно подорвала здоровье. 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллс скончался композитор.

***(Слайд 18 звук слушаем)* ♫ Вокализ С.В. Рахманинова в исполнении Г.Вишневской**

Преподаватель:

(Слайд 19)Композитора не стало, а его музыка продолжала согревать души исстрадавшихся от войны соотечественников. В 1950-е годы, когда в Москве проходил Первый Международный конкурс пианистов имени П.Чайковского, один из его лауреатов музыкант Ван Клиберн увозил на родину, в США горсть русской земли и куст белой сирени на могилу Сергея Васильевича в Кенсико близ Нью-Йорка. В Москве на Страстном Бульваре расположен памятник композитору, а усадьба в деревне Ивановка Тамбовской области стала музеем.

(Завершение мероприятия)

Вывод: Таким образом, музыка Рахманинова и сегодня волнует и радует миллионы слушателей, она увлекает силой и искренностью выраженных в ней чувств, красотой и подлинно русской широтой мелодии. Конечно, мы послушали лишь малую часть творчества композитора, а ведь он писал в разных жанрах: оперы, симфонии, концерты, романсы, сонаты, прелюдии, произведения для хора.

Об этом великом композиторе создаются фильмы, транслируются передачи на канале культура, пишутся книги и повести. Его произведения исполняются лучшими пианистами мира.

III. Заключение

Таким образом, после завершения музыкально-литературной композиции учащиеся и преподаватели смогут:

- Владеть биографическими фактами из жизни С.В.Рахманинова

- Узнавать музыку композитора

- Расширят словарный запас по творчеству композитора и его эпохи

- Полученные знания, музыкальная эрудиция, хороший вкус, потребность в качественной музыке окажутся востребованными в жизни.

Используя современные музыкально-компьютерные технологии, учитывая индивидуальные особенности возраста, с помощью музыкально-литературной композиции преподаватель вызовет интерес к творчеству композитора С.В.Рахманинова.

IV. Список литературы

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века: Учебное пособие для ДМШ: Четвёртый год обучения предмету.- М.: Музыка.- 2011.

2. Воспоминания о Рахманинове. Т.1 Ред.- составитель З. Апетян, -М: Музгиз, 1957

3.Нагибин Ю. Река Гераклита: Рассказы и повести.- М: Современник, 1984.

4. Никитин Б. Сергей Рахманинов. Две жизни.- М: Знание,1993.

5. Шорникова М. Музыкальная литература: Русская музыка XX века. Четвёртый год обучения: Учебное пособие.- Ростов на Дону: Феникс, 2005.

Интернет-ресурсы

Документальный фильм «Гении. Сергей Рахманинов» режиссёр Андрей Кончаловский, производство телеканал «Культура»,2003г.

Передача Абсолютный слух на телеканале «Культура» Rachmaninov Senar эфир от 11.06.2014

Портреты и фото композитора [картинки] – URL http://images.yandex.ru

Рахманинов С.В. Прелюдия cis moll [звукозапись]- URL <http://www>. muzbaron.com

Рахманинов С.В. Этюд-картина c moll опус 39 [звукозапись]- URL <http://www.classic.chubrik.ru/Rachmaninov> /Etudes Kissin

Рахманинов С.В. романс «Сирень» [звукозапись]- URL <http://www>. muzbaron.com

Рахманинов С.В. Вокализ [звукозапись]- URL http://www. muzbaron.com

Художественный фильм «Ветка сирени» режиссёр Павел Лунгин, производство Россия, Люксембург 2007г.

Рахманинов С.В. Второй концерт для фортепиано с оркестром [звукозапись]- URL http://www. muzbaron.com