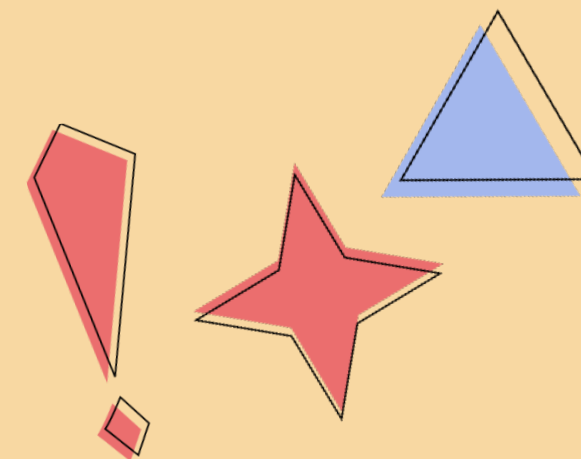

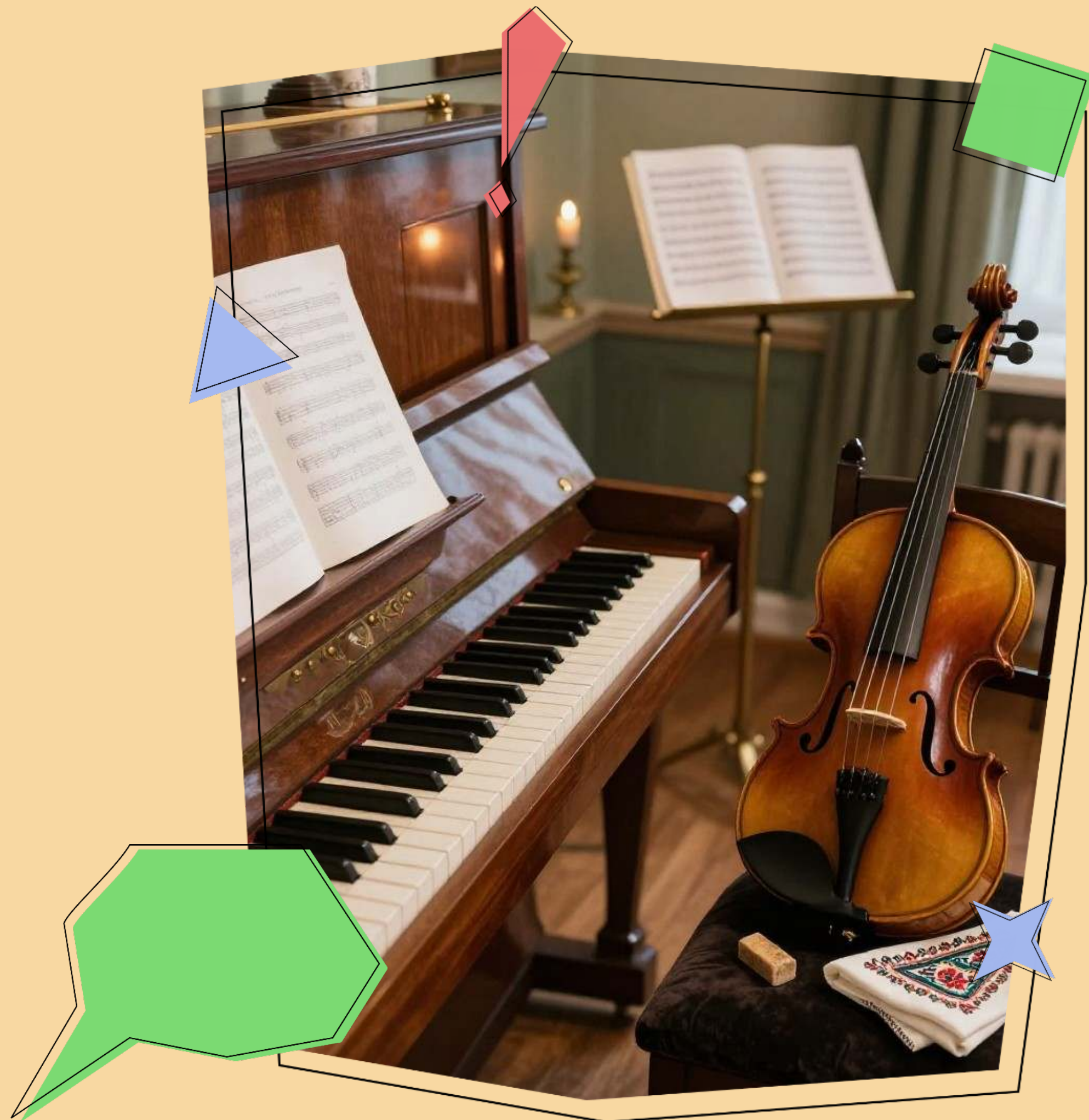
Образы романсов и песен русских композиторов

Музыка, слово и чувство создают в романсе и песне живые образы.

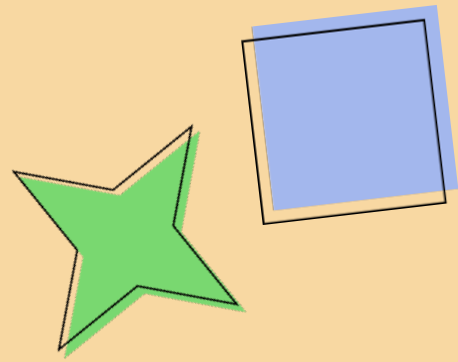

Как музыка рассказывает о чувствах

На уроке мы узнаем, как романс и песня создают художественный образ, чем они отличаются и почему в русской музыке эти жанры так тесно связаны с поэзией и выразительной речью.

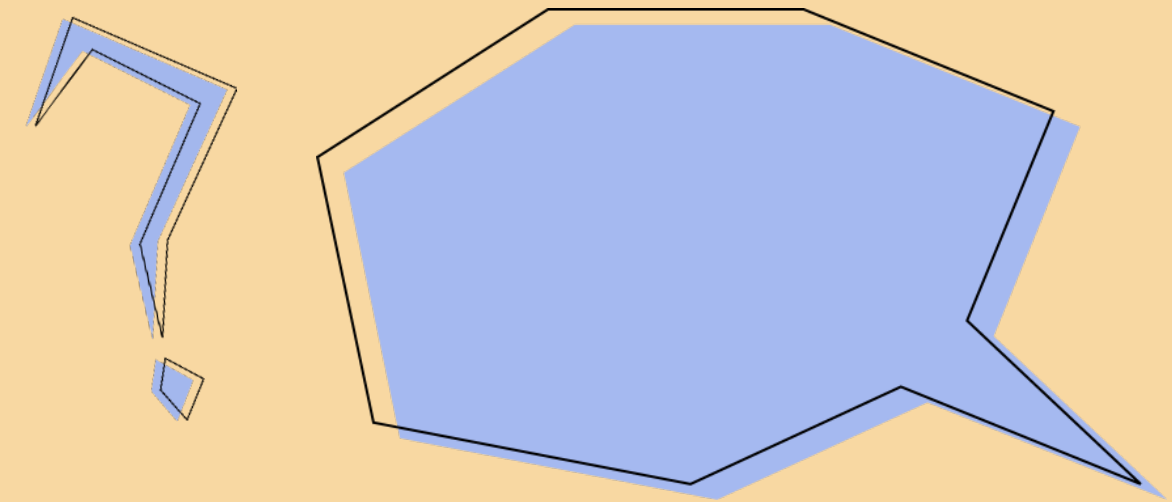

Что такое музыкальный образ

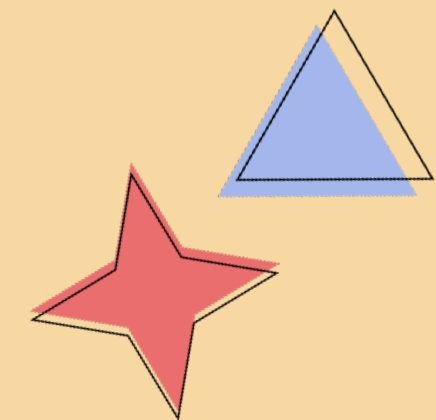

Музыкальный образ — это то, что мы представляем и чувствуем, слушая музыку: человека, природу, событие или настроение, переданное звуками.

На него влияют мелодия, темп, ритм, динамика, лаг и тембр голоса. Эти средства помогают сделать образ светлым, тревожным, нежным или торжественным.

В романсах и песнях образ часто строится на контрастах: тихое и громкое, личное и общее, спокойное и взволнованное, что делает музыку выразительнее.

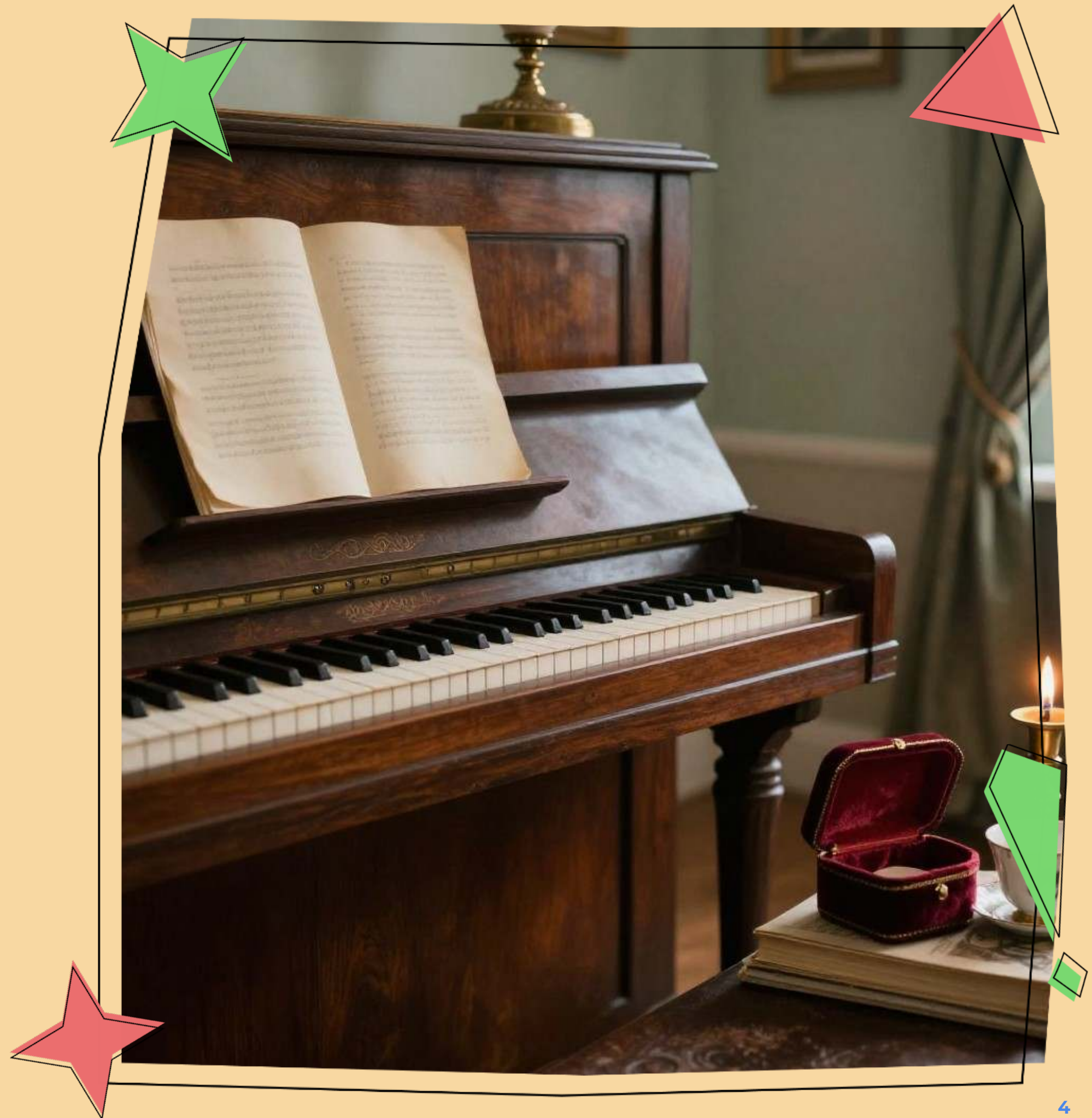
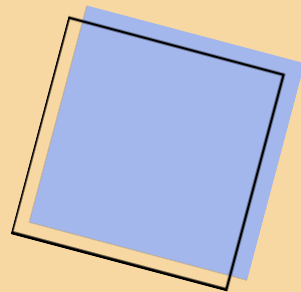
Русский романс: истоки жанра

Домашнее музицирование

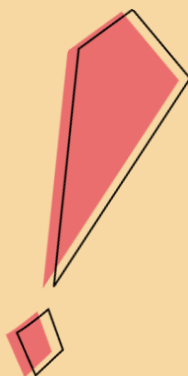
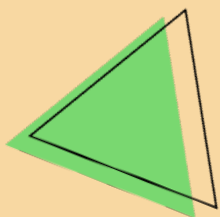
Русский романс сложился в начале XIX века и был особенно близок домашнему исполнению. Его пели в камерной обстановке под аккомпанемент фортепиано, внимательно передавая смысл слов.

Темы и настроение

Чаще всего в романсе звучат любовь, разлука, ожидание, воспоминание и осеннее настроение. Поэтому этот жанр особенно хорошо передаёт тонкие личные переживания.

Главные темы романсов и песен русских композиторов

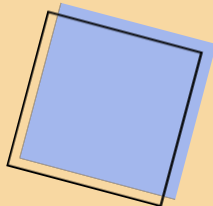
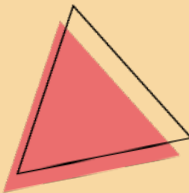
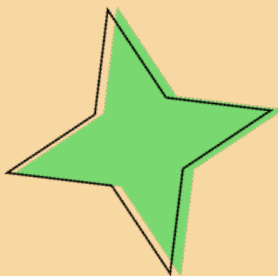
- Любовь и разлука
- Природа
- Родина
- Память и история
- Размышления о жизни
- Сказочные и народные образы

Диаграмма помогает увидеть, какие темы чаще всего выбирали композиторы в лирических жанрах.

Больше всего в романсе и песне распространены личные чувства, а затем — образы природы и Родины.

Обобщение по материалам школьного курса музыки; дата не требуется.

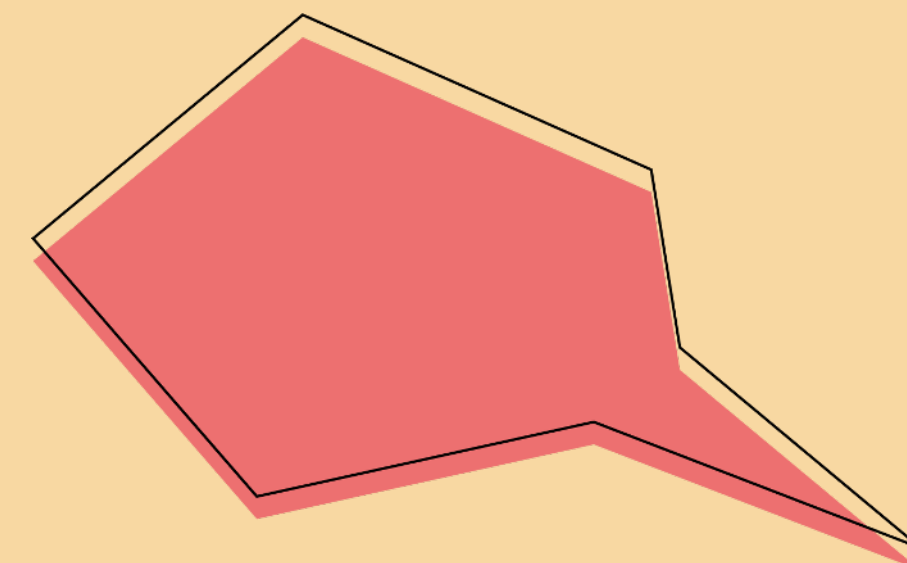
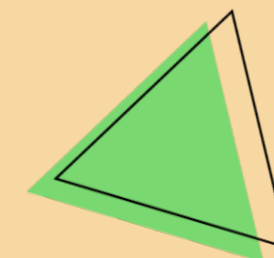
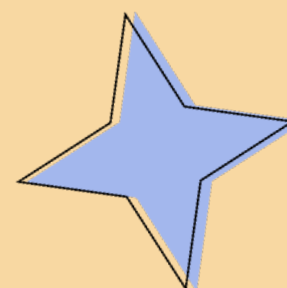
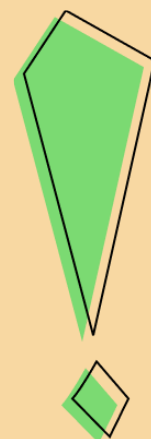
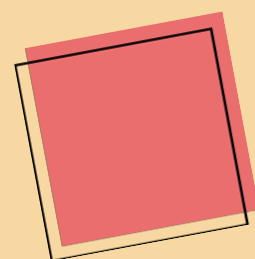
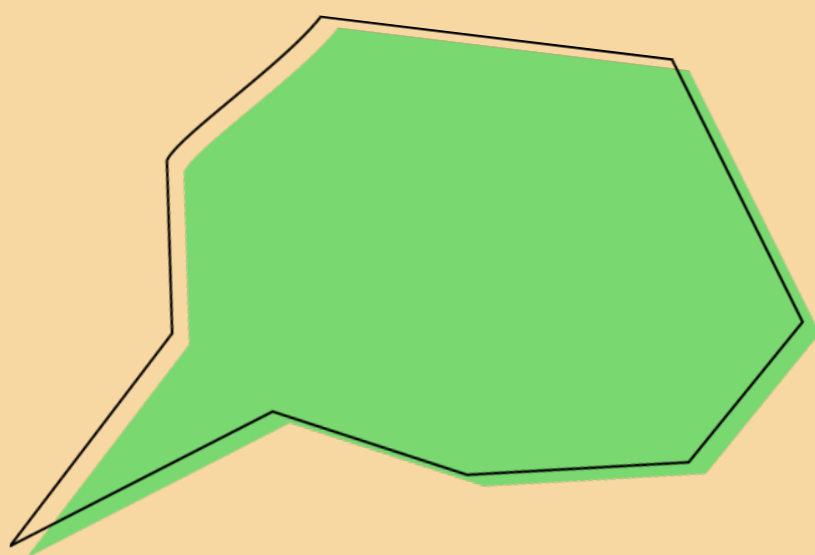
Михаил Глинка и первые классические романсы

Глинка считается основоположником русской классической музыки. В его романсах мелодия звучит плавно и естественно, поэтому слово и напев воспринимаются как единое целое.

В романсе «Я помню чудное мгновенье» образ любви связан не только с чувством, но и с памятью о светлой встрече. Музыка словно передаёт внутреннее обновление героя.

Пьеса «Жаворонок» рисует весенний воздух, лёгкость полёта и прозрачность неба. Образ природы здесь особенно ясен благодаря напевности и мягкому движению мелодии.

У Глинки музыкальный образ всегда выразителен, но не перегружен. Он кажется чистым, певучим и очень близким к интонации русской речи.

Пётр Чайковский: лирический и душевный образ

Тихая встреча среди шума бала

В романсе «Средь шумного бала» Чайковский показывает неожиданную встречу как тонкое и волнующее событие. За внешним блеском слышится личное чувство, робость и тайна, которые особенно ярко раскрываются в мягкой мелодии и плавном сопровождении.

Память о светлом мгновении

В романсе «То было раннею весной» звучат нежная грусть и воспоминание о дорогом прошлом. Музыка не торопится, словно даёт слушателю вслушаться в каждое слово и почувствовать хрупкость переживания.

Лирика, близкая каждому слушателю

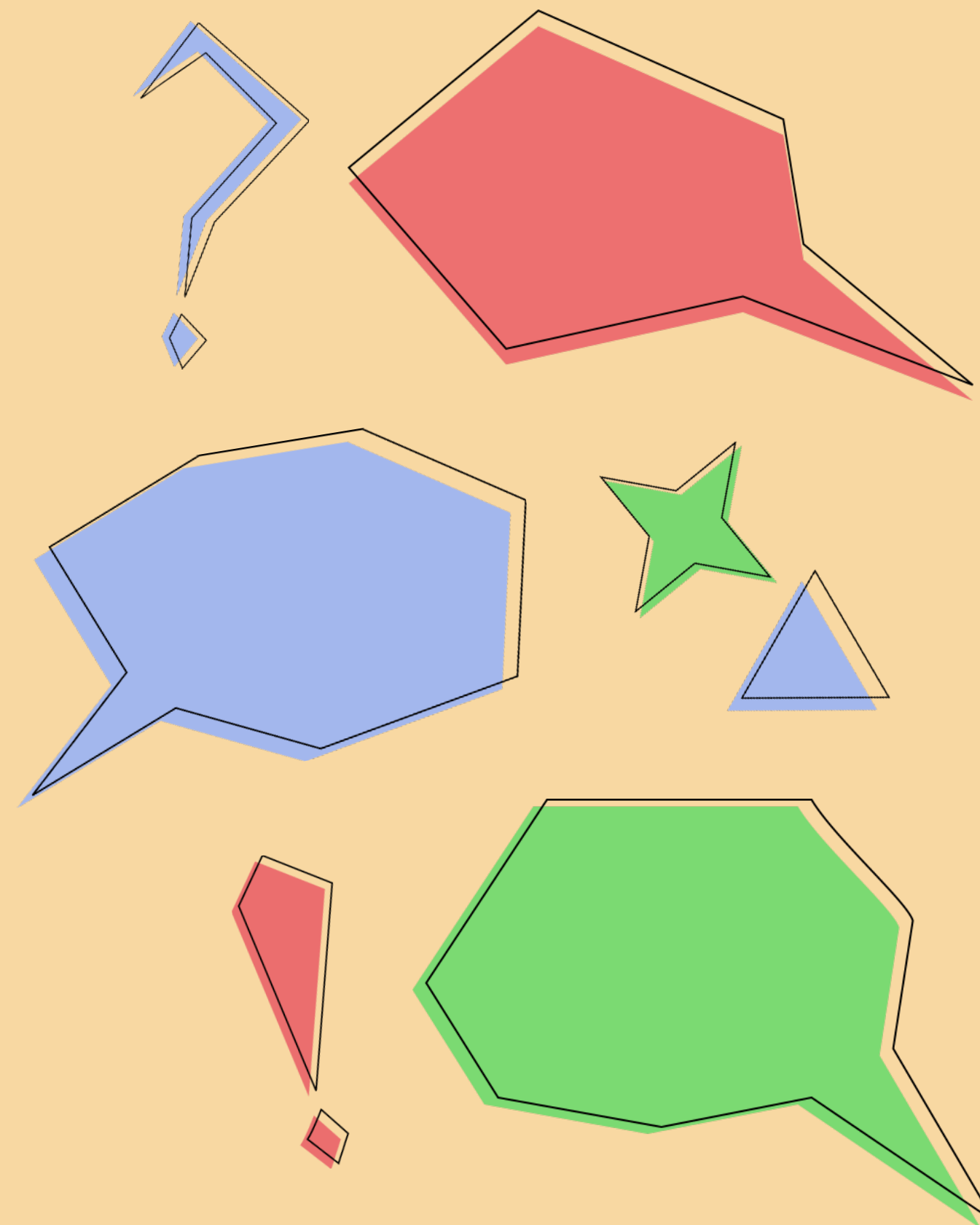
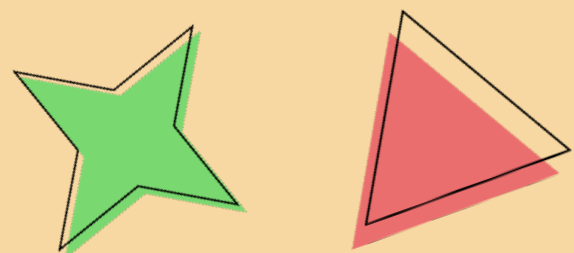
Романсы Чайковского ценят за искренность и душевную теплоту. Его музыка умеет говорить о тревоге, надежде и радости так, что эти чувства становятся понятными даже без длинного объяснения.

Сергей Рахманинов: широкая мелодия и сильное чувство

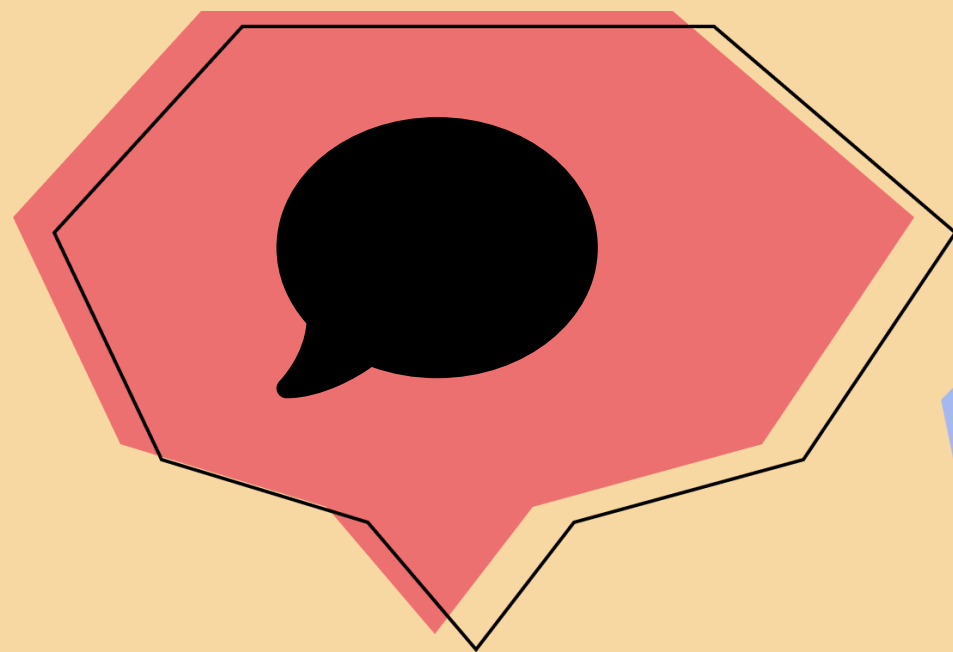
Романсы Рахманинова отличаются распевностью и богатой гармонией. Мелодия звучит широко, как будто раскрывает большой внутренний мир человека.

В «Весенних водах» слышны движение, радость и пробуждение природы. Музыка стремительно несётся вперёд, передавая энергию весеннего потока.

В романсе «Не пой, красавица, при мне» появляются даль, память и тихая грусть. Восточная окраска мелодии делает образ особенно задумчивым и глубоким.

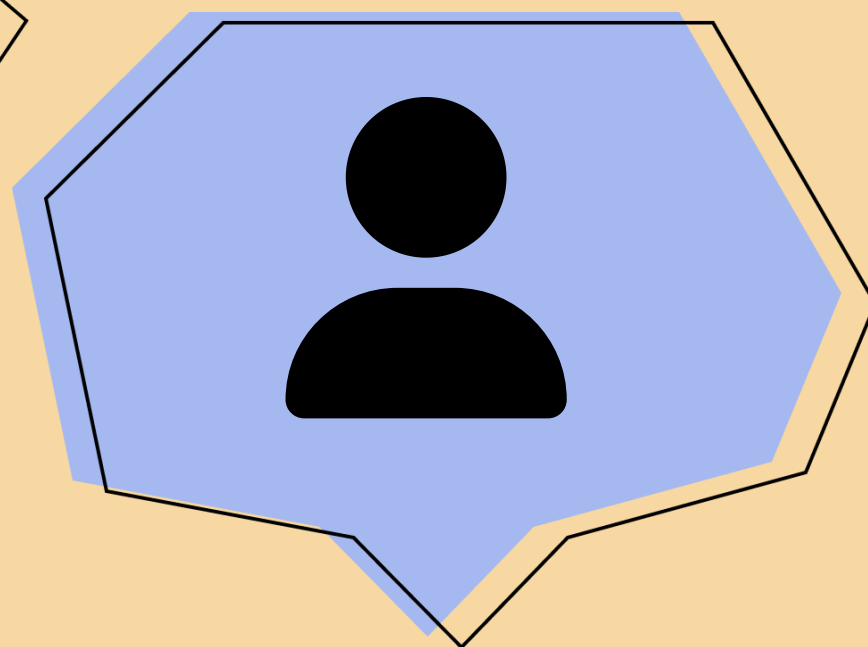
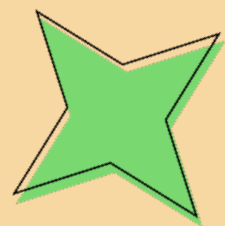

Модест Мусоргский: правда живой речи

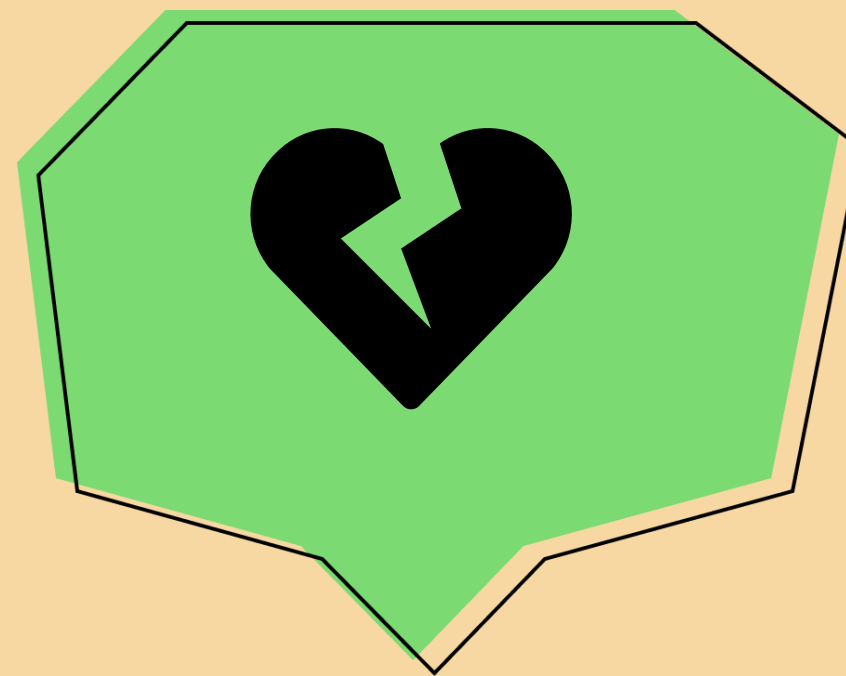
Интонация разговора

Мусоргский строил мелодию так, чтобы она напоминала живую речь. Благодаря этому его герои звучат естественно, будто говорят со сцены прямо с нами.

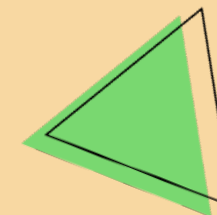
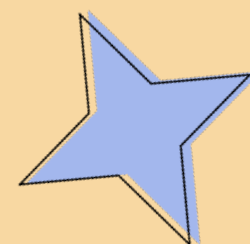
Характер героя

В его вокальных сценах музыка показывает не только чувство, но и личность. Слушатель замечает, как герой переживает, сомневается, страдает или сопротивляется.

Сильные переживания

У Мусоргского часто возникают страх, боль, усталость и внутреннее напряжение. Эти состояния передаются через резкие интонации, паузы и выразительные контрасты.

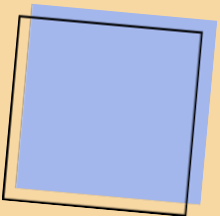
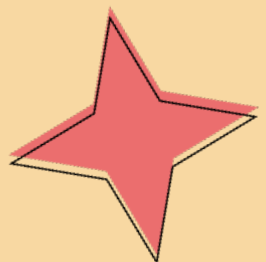

Слово и музыка вместе

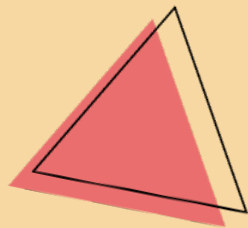
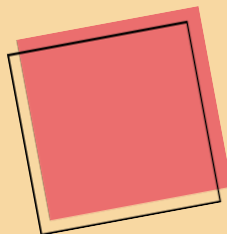
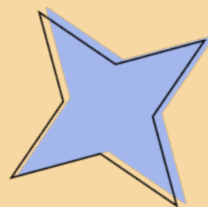
Композитор особенно точно подчёркивает смысл текста. Поэтому каждое слово в его песнях и сценах звучит весомо и помогает раскрыть образ глубже.

Народные истоки в русских песнях композиторов

1. Русская народная песенность повлияла на многих композиторов. Её особенности — плавная мелодия, повтор интонаций, протяжность и ясный ритм — слышны у Даргомыжского, Бородина и Римского-Корсакова.
2. В таких песнях часто появляются дорога, поле, река, дом, труд, праздник и сказочный мир. Эти образы делают музыку близкой к жизни и одновременно яркой и поэтической.

Сравнение образов в разных жанрах

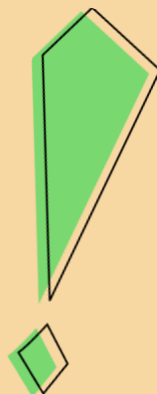
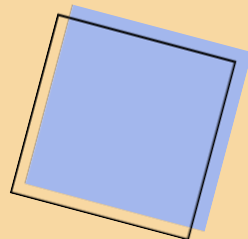
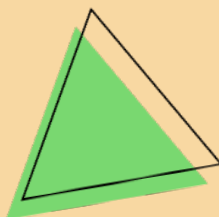

Композитор	Произведение	Главный образ	Особенность музыки
Глинка	«Я помню чудное мгновенье»	светлая любовь	напевность
Чайковский	«Средь шумного бала»	встреча и тайна	мягкая лирика
Рахманинов	«Весенние воды»	пробуждение природы	стремительное движение
Мусоргский	вокальные сцены	живая речь и характер	речевая интонация
Римский-Корсаков	песня или хор	сказочность и природа	яркая напевность

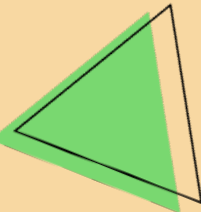
Сопоставление показывает, как разные композиторы создают непохожие музыкальные образы в романсе, песне и вокальной сцене.

Лирические образы тяготеют к напевности, а драматические — к речевой выразительности и контрастам.

Романсы, песни и вокальные произведения русских композиторов XIX–XX веков, изучаемые в школьном курсе музыки

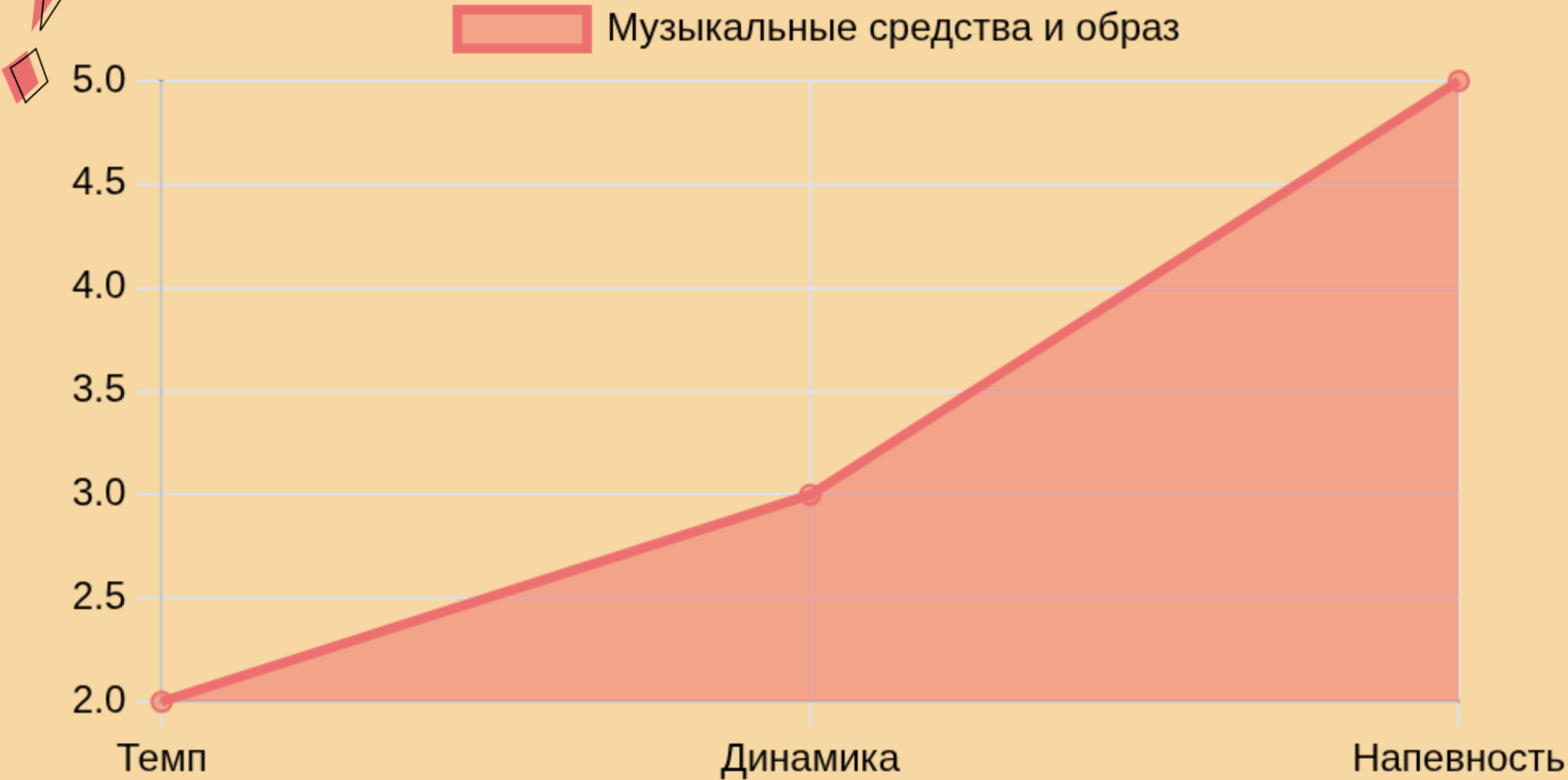
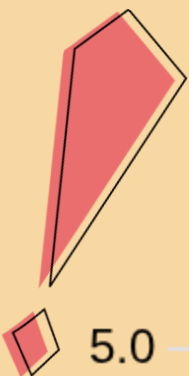
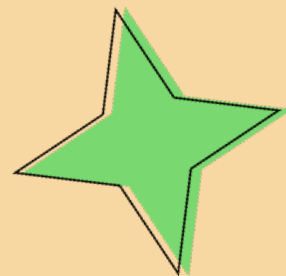

Как музыкальные средства помогают создать образ

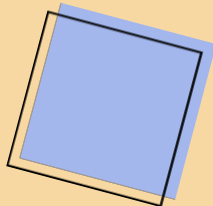

В романсе выразительность часто строится на плавной мелодии, а в песне сильнее слышны ритм и чёткость звучания.

Напевность особенно важна для лирики, динамика усиливает чувство, а темп помогает передать настроение и движение.

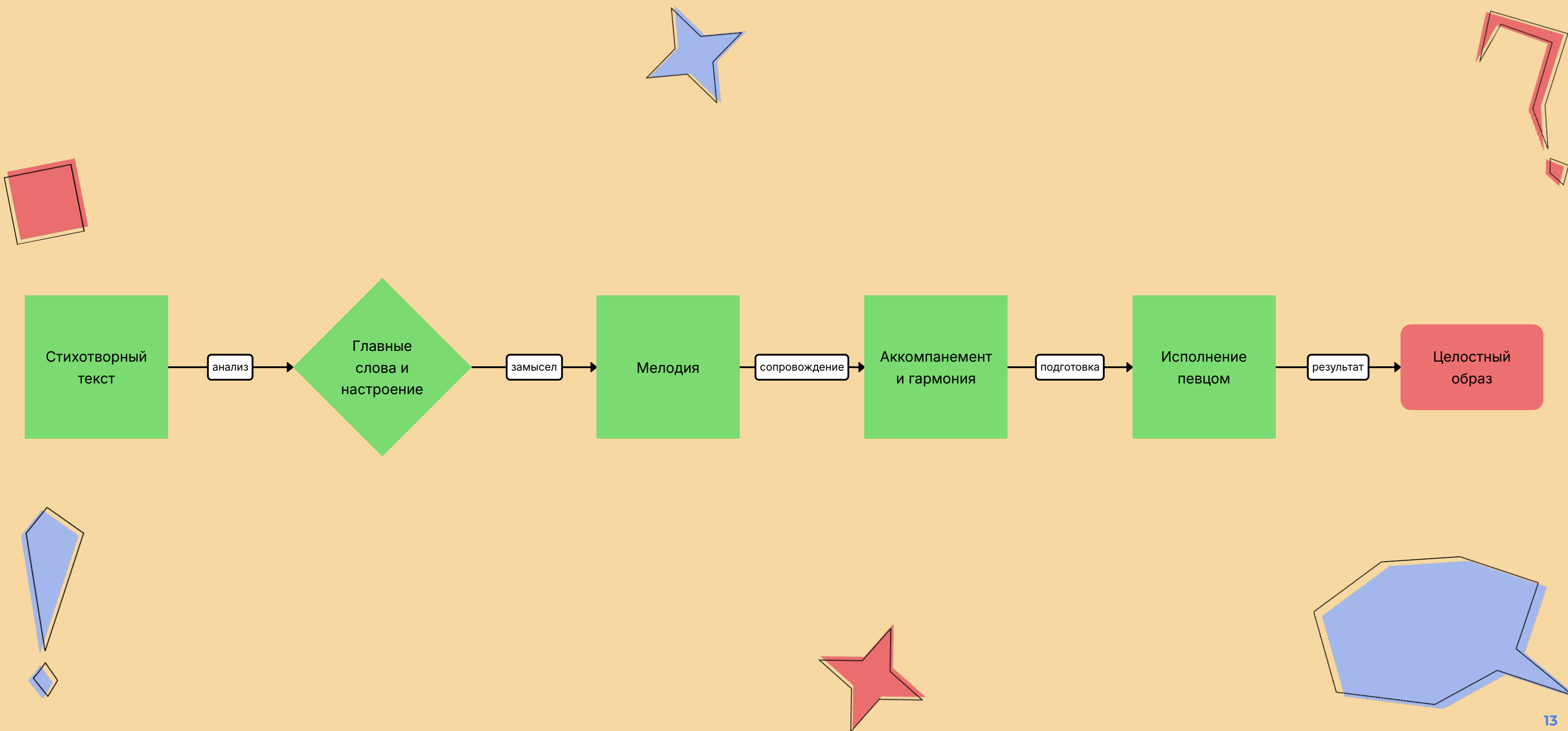

Обобщение музыкально-выразительных средств в романсах и песнях русских композиторов

Как рождается музыкальный образ в романсе

Последовательность от поэтического текста к выразительному исполнению

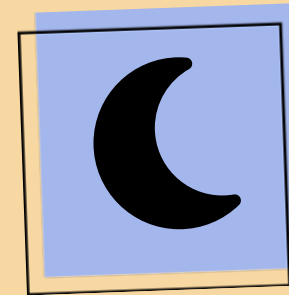
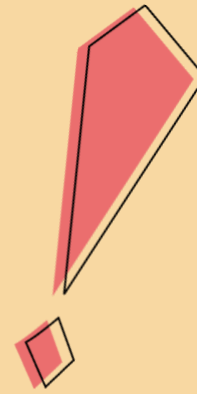

Образ природы в романсах и песнях

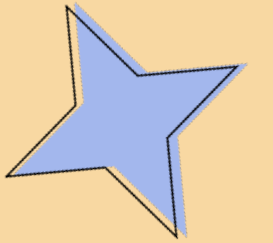
Весна

Весенний образ в русской музыке обычно связан с надеждой, обновлением и радостью. Такая музыка звучит светло, легко и словно открывает пространство для нового чувства.

Ночь

Ночной образ создаёт ощущение тишины, одиночества или мечты. Здесь особенно важны мягкая динамика, медленный темп и протяжённые мелодические линии.

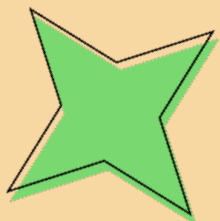
Осень

Осенний пейзаж часто приносит задумчивость, мягкую грусть и воспоминания. Композиторы используют более спокойные интонации, чтобы передать тишину и внутреннее размышление.

Дорога

Образ дороги может означать разлуку, ожидание или поиск. В музыке он часто связан с движением вперёд и с чувством, которое ещё не получило ответа.

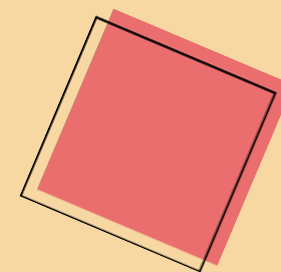
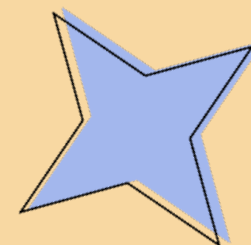
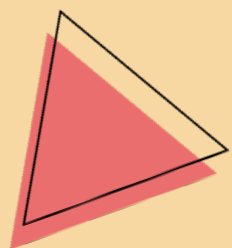
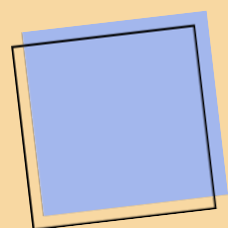
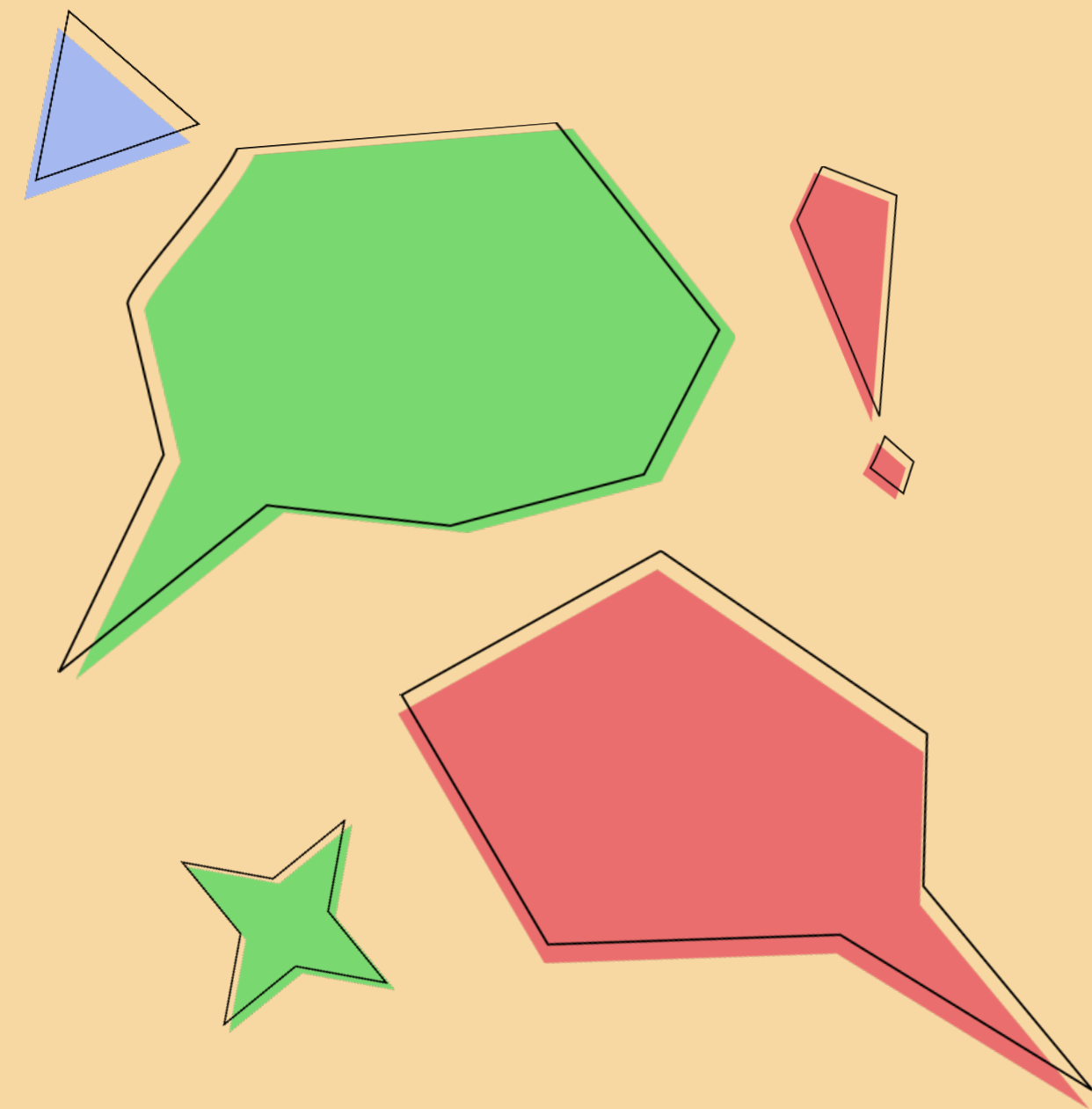

Образ Родины и народной памяти

Родина в песнях русских композиторов раскрывается через знакомые каждому детали: простор, реку, дорогу, колокольный звон и родную речь. Эти образы делают музыку близкой и узнаваемой.

Для такого образа особенно подходят простая мелодия, повтор интонаций и ясный напев. Благодаря этому слушатель легко запоминает музыку и воспринимает её как часть общей памяти.

Исторические песни напоминают о подвигах, испытаниях и памяти о прошлом. В них важны не только события, но и чувство уважения к людям, которые жили до нас.

Исполнитель как участник создания образа

Тембр и дыхание

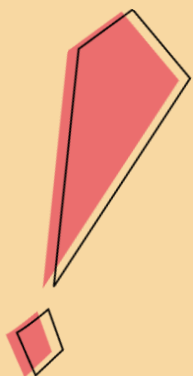
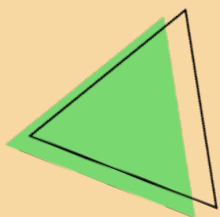
Один и тот же романс может прозвучать мягко, строго или взволнованно. На оттенок образа влияют тембр голоса, дыхание и плавность фраз.

Дикция и паузы

Чёткая дикция и выразительные паузы помогают слушателю услышать смысл слов. В лирике важна нежность, а в драматических эпизодах — напряжение и сила интонации.

Какие чувства чаще всего встречаются в романсах и песнях

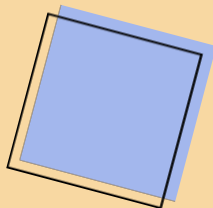
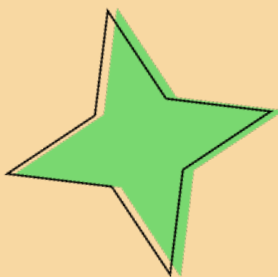

Вокальная музыка соединяет личное переживание с художественным образом, поэтому одно чувство нередко переходит в другое прямо внутри произведения.

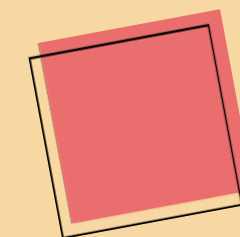
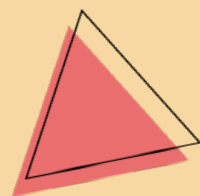
Романс чаще обращён к личной лирике, а песня — к общему настроению, памяти и ощущению единства.

Обобщение тем и эмоциональных образов в русских романсах и песнях

Почему эти произведения понятны школьникам

Знакомые чувства

Романсы и песни легко связать с радостью встречи, тоской по дому, ожиданием и восхищением природой.

Понятные образы

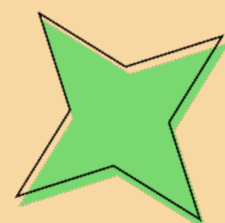
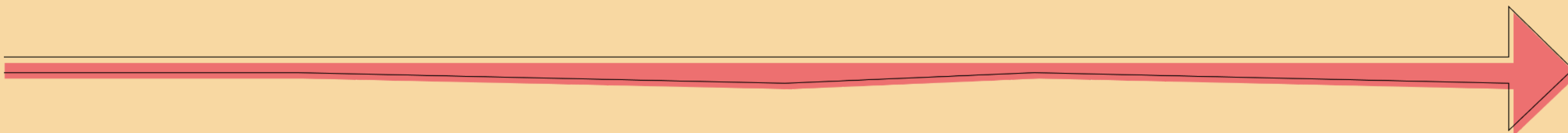
Весна, осень, дорога, память и дружба близки школьникам, потому что они встречаются в жизни и литературе.

Музыка и слово

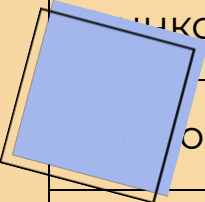
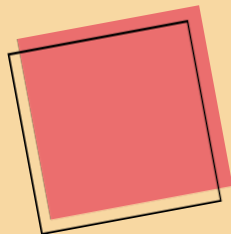
Смысл раскрывается не длинным рассказом, а интонацией, повтором, темпом и мелодией, поэтому образ быстро запоминается.

Личный отклик

Каждый слушатель может узнать в музыке собственное настроение, а это делает романс и песню особенно доступными для понимания.

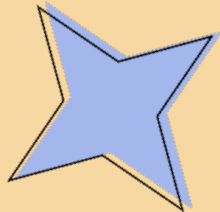
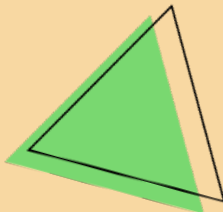

Произведения для школьного анализа

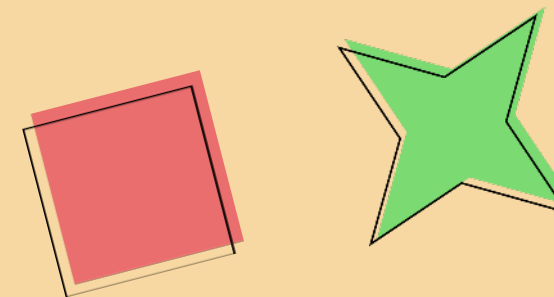
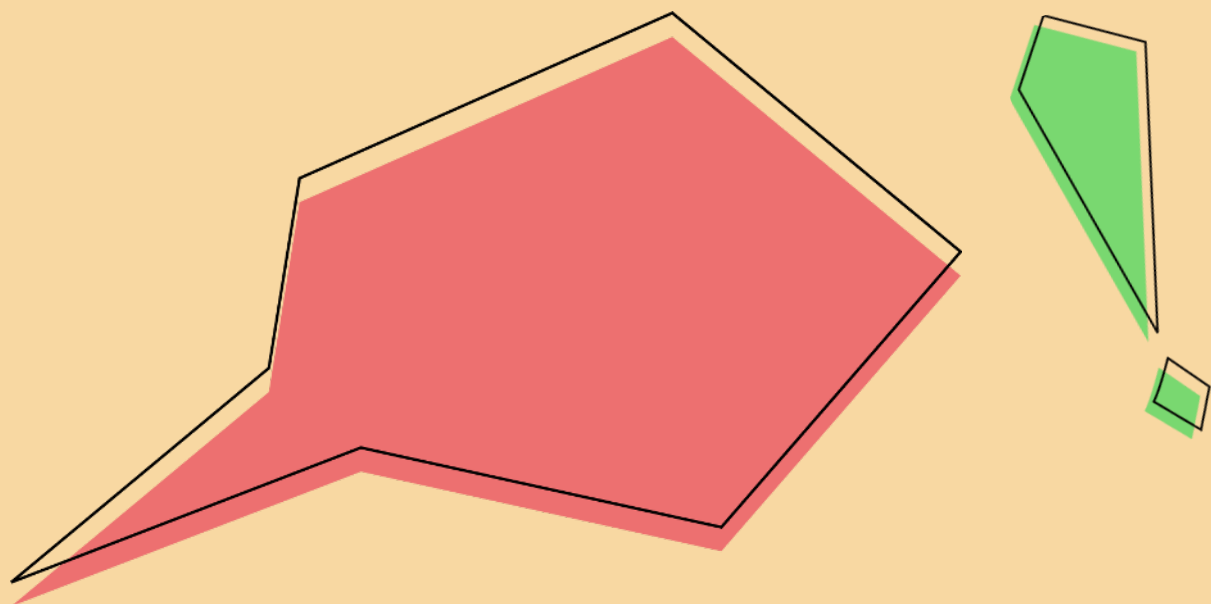
Композитор	Произведение	Главный образ	Особенность
Чайковский	«Я помню...»	светлая любовь	плавность
Чайковский	«Средь шумного бала»	встреча и тайна	мягкая лирика
Рахманинов	«Весенние воды»	весна и движение	радостный поток
Мусоргский	«Песни и пляски смерти»	трагический образ	суровая выразительность
Римский-Корсаков	песенные и хоровые сцены	сказочность и природа	яркая напевность

Произведения русских композиторов, рекомендованные для школьного слушания и анализа

Подборка помогает сравнить, как разные композиторы создают яркий и запоминающийся музыкальный образ.

Для анализа важно сравнивать не только сюжет, но и музыкальные признаки: мелодию, ритм, интонацию и характер звучания.

Музыка, которая говорит образами

**Русский романс и песня соединяют слово и музыку,
поэтому чувства, природа и память звучат особенно
ясно. У каждого композитора образ получает свой
характер: светлый, лиричный, широкий или
правдивый.**

