муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
дом детского творчества станицы Калининской

Сборник сценарно-методических материалов «Формирование музыкальной культуры учащихся»

Концертмейстер
Чупрун Олег Витальевич

ст.Калининская
2019 год

Содержание

Введение……4
1. Влияние современной аранжировки песен народной и патриотической направленности на формирование музыкальной культуры учащихся..……..……7
2. Творческий вечер «Владимир Высоцкий. Прерванный полет»……..23
3. Творческий вечер «Песни, зовущие в бой»……..……29
4. Музыкально-литературная зарисовка «Мой маленький Париж» ….....36
5. Творческий вечер «Романс и авторская песня»……..…….40
6. Творческий вечер «Я гитару настрою»……...……..45
7. Вечер, посвященный творчеству Г.Ф.Пономаренко «Песни, спетые сердцем»……...……49
8. Творческий вечер «Романса свежее дыханье»……....…59

Список используемой литературы…….....63

Введение

Гражданин. Гражданский долг. Какие красивые и вроде простые слова. Но за этими словами стоит огромный, глубокий смысл. И, если это не просто слова, а жизненная позиция, то счастлива и сильна та страна, в которой есть такие люди.

Россия – страна с богатейшими культурными традициями. Российская земля дала миру множество выдающихся людей. И, наверно, только в России большой художник - это, прежде всего, гражданин.

Множество прекрасных и высоких образов по воспитанию гражданственности и патриотизма, было создано литераторами, художниками, композиторами. Мощным оружием в воспитании гражданственности является музыка, и, конечно же, песенный жанр. Россия всегда была богата композиторами- песенниками и замечательными поэтами.

Приходя и обучаясь в студию эстрадной песни, ребята почти с первых же дней знакомятся с лучшими песенными образцами, при этом получая теоретические знания и практические навыки. Они прослушивают фонограммы самых различных исполнителей, в самых различных стилях. Но принцип один: это, прежде всего, хороший текст и хорошая музыка. И очень интересно наблюдать и анализировать, как меняются вкусы и мировоззрение ребят. Они начинают не просто машинально заучивать то, что им представляют, но и осознанно вникать в текст и смысл песни.

В формировании гражданственности и патриотизма важно в полной мере использовать великую силу искусства. У каждого подростка важно не только пробудить чувство любви к Родине, но и сформировать образ мыслей и поведения, характерный для патриота и гражданина, активную жизненную позицию.

Практически все мероприятия, которые проводятся в студии, доме детского творчества, направлены на воспитание патриотизма и гражданственности. Особенно тщательно подбирается репертуар (исходя из умений и навыков ребят). Песни, которые учат и исполняют учащиеся, обычно отвечают таким качествам как:

- поэтическое, образное содержание;
- простота, человечность;
- патриотичность, любовь к Родине.

Ребята изучают довольно большой пласт песенного искусства

Как концертмейстер, я участвую в решении образовательных и воспитательных задач, стоящих перед учащимися творческих коллективов, способствую созданию на занятиях эмоционального комфорта, развитию активного музыкального восприятия детей, включению их в процесс сотворчества, для чего пишу фонограммы с учетом их индивидуальных возможностей, и так, чтобы апеллировать к внутреннему состоянию детей, их воображению.

Одной из моих первоочередных задач как концертмейстера является подбор репертуара, создание музыкальной атмосферы занятия. На своем опыте я убедился, что не всякое произведение, особенно гражданского, патриотического содержания, в равной степени нравится и воспринимается учащимися. С педагогической точки зрения необходимо, чтобы оно нравилось ребятам, было настроено в «унисон» с их вкусами. Чтобы исполняемое произведение доставило удовольствие своей гармоничностью, оно должно быть знакомо, вызывать привычные эмоции. Если же вокальное произведение непривычно слушателю по своим выразительным средствам, то сознание как бы противится его усвоению. Поэтому в своей работе при разучивании народных произведений и гражданско-патриотического содержания я при написании фонограммы к ним стремлюсь стилизовать их музыкальное сопровождение, содержание, меняю фактуру, ритм, иногда размер, количество тактов, стараясь максимально приблизить звучание к специфике произведения так, чтобы возникало структурно, метроритмически, мелодически ясное построение. А для того, чтобы осознание произведения было более полным, детям дается краткий рассказ-экскурс об истории его создания, жизни и творчестве авторов.

Всем известно, что наиболее ярко запоминается то, что испытывается в состоянии сильного эмоционального переживания. И именно музыка, как никакое другое искусство, способна вызывать яркие, сильные эмоции. А когда ребенок испытывает сильные эмоции, его восприятие активизируется. Поэтому чем ярче, эмоциональнее музыка, тем больше она способствует восприятию образа и исполнению, а также восприятию произведения зрителями. Именно эту цель я преследую при написании фонограмм. Работа над фонограммой – сложный, трудоемкий процесс, требующий большой отдачи сил, творчества. Но все окупается, когда видишь, что детям интересно с ней работать, они проникнуты настроением музыки, подвластны ему, и тогда исполнение произведения вызывает у зрителей неподдельное наслаждение. Совсем недавно, на очередном занятии по разучиванию песни о Великой Отечественной войне с вокальной группой мальчиков, при исполнении песни ребята дружно, без команды встали. Это ли не оценка нашей работы в воспитании патриотизма и гражданственности у юного поколения.

И не случайно коллективами студии много лет достигаются и удерживаются положительные устойчивые результаты. Это победы в краевых конкурсах и фестивалях «Пою мое Отечество», «Рождественские колокольчики», «Звонкие голоса», «Коллектив года», «Адрес детства – Кубань», «Новые имена», где звучат песни гражданского и патриотического содержания: «Мы – дети твои, Россия», «Россия», «Сто церквей».

В репертуаре студии эстрадной песни такие произведения, как «Россия», «Родина моя», «Люблю тебя моя Россия», «Россия-хохлома», «Кубань», названия которых говорят сами за себя. Это песни о любви к Родине, к своей стране, своей малой родине, своему городу, своей станице. Песни «Мама», «Материнская любовь», «Памяти сыновей», «О матерях»,

«Папа», «Мой самый лучший папа» - рассказывают о любви и уважении к своей семье, своим родовым корням.

Огромная роль уделяется патриотическому воспитанию. Такие песни как: «У Суворова служил», «Памяти сыновей», «Песня о Москве» - это песни о подвиге русского народа, о победе в Великой Отечественной войне. В работу студии берутся русские народные песни «Вьюн над водой», «Белые птицы», «Лети, лето» и т.д., рассказывающие о духовной нравственности. Репертуар студии очень многогранен.

Учащиеся вырастают, в коллектив студии приходят новые дети. Легче всего, конечно, выбрать проторенный путь, влиться в общую массу и существовать без особых забот и обязанностей, не усложняя себе жизнь размышлениями о судьбе России, о ее будущем, о том, какими нужно растить и воспитывать ее граждан.

Но есть и другой путь, ведущий наверх, к высотам, с которых открывается огромный горизонт - наш кругозор. Этот путь тяжелый, заставляющий без конца трудиться и достигать следующих вершин.

Могущество страны, великой державы, богатой и процветающей, сильной и авторитетной, невозможно без воспитания национально мыслящих, духовно, интеллектуально развитых граждан. И мы выбираем этот, чрезвычайно тяжелый, но достойный путь. Наше будущее должно быть достойно нашего прошлого!

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ АРАНЖИРОВКИ ПЕСЕН НАРОДНОЙ И ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1 Введение……9
2 Виртуальная студия и ее возможности……..11
3 Заключение…… ..21

1. ВВЕДЕНИЕ

Современная жизнь ставит новые проблемы перед формированием музыкальной культуры воспитанников. Они порождены новой социально-культурной ситуацией: с 1993 года учёные констатируют обесценивание знаний как духовного богатства человека - над умами властвует примитивное материальное (денежное) богатство. Фундаментальные сдвиги в системе ценностей связаны не только с экономическими кризисами и экологическими катастрофами, но и с развитием, так называемой, современной музыки, пропагандирующей отсутствие моральных ценностей и национального самосознания. Всё это сказывается на духовном состоянии воспитанников и на их психическом здоровье (детские страхи, что мир рушится). В этом кроются причины духовной деградации - рост детской наркомании и самоубийств.

Сегодняшний воспитанник современного бурно меняющегося мира совсем иной, чем был раньше. Он опережает своих предшественников в физическом развитии, но, увы, отстаёт в духовно-нравственном плане. К тому же, новые условия современной жизни не способствуют духовному здоровью детей. Необходимы духовно-нравственные аспекты в музыкальном образовании детей.

Новые проблемы ставит журнал «Музыка и жизнь» в связи с явлением шизофонии (разорванное звучание, возникающее при помощи технических средств передачи музыки). Распад природных связей органов чувств, деградация связанных с музыкой психофизиологических и нравственных черт личности (см.статью Е.Назайкийского «Шизофония»). Не случайно шизофония имеет общий корень с шизофренией, т.е. с раздвоенным сознанием. Поэтому на повестке дня - вопрос воспитания музыкальной культуры учащихся через современную подачу музыкального материала (аранжировки) песен народной и патриотической направленности.

Музыка играет огромную роль в воспитании подрастающего поколения «Скажи, что ты слушаешь и поёшь, и я скажу, кто ты». Поэтому мы с педагогом студии эстрадной песни, Ниной Владимировной Назарько, уделяем особое внимание подбору песенного материала. Ведь наша задача научить воспитанников не только «петь и танцевать», главное это воспитание высоконравственной личности несущей в себе такие идеалы, как любовь к Родине, семье, воспитание тех нравственных ценностей, которых так не хватает в нашем мире.

Поэтому в репертуаре студии эстрадной песни такие произведения, как «Россия», «Родина моя», «Люблю тебя моя Россия», «Мы дети твои Россия», «Ой, да ты, Россия», названия говорят сами за себя. Это песни о любви к Родине, к своей стране, своей малой родине, своему городу, своей станице. Песни «Мама», «Профессия мама», «Памяти сыновей», «О матерях», «Папа», «Мой самый лучший папа» - рассказывают о любви и уважении к своей семье, своим родовым корням.

Огромная роль уделяется патриотическому воспитанию. Такие песни как: «Парад Победы», «Памяти сыновей», «Быть мужчиной», «Российский флаг» - это песни о подвиге русского народа, о победе в Великой

Отечественной войне. В работу студии берутся русские народные песни «Субботея», «Сапожки русские», «Ах вы сени» попурри и т.д. рассказывающие о духовной нравственности. Репертуар студии многогранен.

Задача аранжировщика - это полное соответствие музыкального материала содержанию песни. В этом заключаются определённые сложности, ведь с развитием музыкальных технологий в арсенале музыканта огромное количество всевозможных звуков, стилей, эффектов. Бывает трудно найти «золотую середину». На конкретных примерах я далее постараюсь раскрыть способы и средства написания фонограмм.

2. ВИРТУАЛЬНАЯ СТУДИЯ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ

На сегодняшний день для музыканта, пишущего для какого-либо коллектива или исполнителя, актуальным вопросом становится вопрос персональной музыкальной студии. Развитие современной компьютерной техники позволяет практически любому музыканту иметь персональную виртуальную студию за не очень большие деньги. Чем отличается студия виртуальная от не виртуальной? В обычной, не виртуальной студии каждый из этапов обработки и записи звука происходит на отдельном устройстве (секвенсоре, цифровом магнитофоне, обработчике сигналов и т.д). Виртуальная студия - это «33 удовольствия в одном флаконе». Программные продукты, предназначенные для реализации виртуальной студии, можно условно разделить на две основные группы:

Программы секвенсоры: Cubage Audio VST, Magis Logis Audio, Caktwalk Pro Audio Reason. После знакомства с этими программами я остановился на продукции шведской фирмы Reason. Её плюсы заключаются в небольшом использовании ресурсов ОЗУ (в отличие от остальных редакторов). Также наличие родных инструментов звуков и эффектов высокого качества не конфликтующих между собой, что не мало важно в процессе работы.

Аудио-редакторы: Soung Forge, Wave Lab, Adobe Audition. Предпочтение отдаю программе «Adobe» - наличие родных обработок аудио файлов, работающих качественно и корректно.

О программе Reason

Виртуальную студию Reason выпустила известная шведская кампания Propellehead Software. Программа нетребовательна к ресурсам компьютера, подходит для живого исполнения, поскольку имеет очень малое время ожидания, проста для изучения, хорошо отлажена и работает стабильно.

Программа явно создавалась для записи современной электронной музыки, но при глубоком изучении оказалось, что записать в ней можно все, что угодно.

Моделирование народных инструментов в программных сентизаторах

Для меня звучание народных песен неотрывно связано с оркестром русских народных инструментов. Достаточно вспомнить такие песни как: «Гляжу в озера синие», «Волга», «Оренбургский пуховый платок», Иван да Марья», звучание нашего Кубанского казачьего хора. Здесь нет современных мощных битов, органов, гитар, электронных звуков, звучат только народные инструменты, причем в живом исполнении. Можно ли вообще добиться имитации звучания народного оркестра, ансамбля с помощью виртуальной студии Reason? На этот вопрос мы и постараемся сейчас ответить.

Итак, начнем с основ. Во-первых, аранжировщик должен знать состав оркестра и представлять звучание мелодической вертикали или партитуры оркестра. Во-вторых, необходимо знать строй и диапазон каждого инструмента и его функцию в оркестре, а также его возможности. В третьих, желательно иметь навыки исполнения на каждом инструменте оркестра.

Мне эта тема близка, так как я по образованию «народник» и уже 18 лет

являюсь участником оркестра русских народных инструментов под руководством заслуженного работника культуры Кубани А.В. Линченко.

Состав оркестра

Инструменты оркестра делятся условно на две группы: аккомпанирующую и мелодическую или солирующую, но это деление условно, так как аккомпонирующая функция и солирующая у каждого инструмента может чередоваться.

Ударные инструменты.

Малый барабан, большой барабан, тарелки, бубен, деревянные ложки, колокольчики, ксилофон, треугольник, а также всевозможные свистульки.

Струнные.

Домра малая, домра альт, домра бас. Балалайка примма, балалайка секунда, балалайка альт и контрабас. Мандолина.

Деревянные духовые.

Флейта, жалейка, рожок.

Клавишные инструменты.

Баян, аккордеон.

Медные духовые.

Валторна, труба, тромбон, туба, иногда применяются.

Теперь по порядку о каждом инструменте в программе Кеазоп.

Ударные инструменты

В комплект программы входит широкий набор ударных инструментов. Найти их можно в банках МК-ХТ Advanced Sampler и Redrum Drum Computer на выбор аранжировщика представлен большой набор малых и больших барабанов, различных тарелок, также можно найти трещетки, ксилофоны, колокольчики, бубны и т.д.

Струнные инструменты

Следует сказать, что в комплекте Reason домр нет, но есть похожая по звучанию мандолина. Найти ее можно в банке МН-ХТ папка Quitor and Pluchecl. Загружаем звук, обратите внимание, что при мягком нажатии клавиши звучит одиночный резкий звук, напоминающий удар медиатора по струне, при сильном ударе по клавише звучит треммоло(чередующийся удар медиатора по струне вверх вниз), что характерно звукоизвлечению домбристов.

При записи домровых партий следует помнить, что диапазон домры пикколо от ми 2-й октавы до ля 4-й октавы; домры малой от ми 1-й октавы до ля 3 октавы; домра альт от ми малой октавы до ля 2-й октавы; домра бас от ми большой октавы до ля 1-й октавы.

Для достижения похожести звучания с живым инструментом применяется эквализация, так например, чем выше диапазон звучания инструментов, тем больше приберается низкочастотный диапазон и наоборот, также на мой взгляд стоит немного убрать кричащую середину, которая находится примерно между 3000 и 4000 к/г.

При обработке домр эффектом достаточно немного мягкого холла и вы получаете звук практически не отличимый от настоящей домры. Следует

помнить о понорамировании домровой группы, так как домры малые располагаются в оркестре слева, домры альт и бас по центру, для правильной эмитации звучания нужно сдвигать панораму в зависимости от расположения инструмента в оркестре.

Балалаечная группа.

При записи инструментов балалаечной группы на первый взгляд можно столкнуться с проблемой, делающей эту запись невозможной. Дело в том, что в звуковых наборах программы Reason, а также других виртуальных секвенсорах и синтезаторах, балалайки как инструмента просто нет. При общении с другими музыкантами, занимающимися подобной деятельностью, я не раз слышал мнение, что балалайка записывается только в живую, т.е. приглашается музыкант профессионал-балалаечник, играет партии, которые записываются через микрофон, обрабатываются и только тогда будет звучать настоящая балалайка. С этим нельзя не согласиться, никакая электроника не заменит профессионального звучания живого инструмента, сыгранного хорошим исполнителем. Но наша задача ответить на вопрос: Можно ли добиться эмитации звучания балалаечной группы с помощью виртуальных синтезаторов? Считаю, что зная и владея приемами игры, зная особенности звучания инструмента, его функции в оркестре и его диапазона добиться эмитации можно.

Запись балалайки приммы.

Балалайка примма имеет мягкое звучание, отображающее природу русской души, звучание человеческого голоса, очень яркий солирующий инструмент. В оркестре могут исполняться как солирующие, так и аккомпанирующие партии. Диапазон балалайки примы от ми 1-й октавы до ре 3-й октавы.

Приемы звукоизвлечения:

1.Тремоло, быстрые удары по всем струнам указательным пальцем вверх вниз. Природа звучания мягкая, достигается за счет двух нижних нейлоновых струн, в то же время яркость и прозрачность звучания подчеркивает верхняя металлическая струна.

2. Щипковая техника. Быстрые ноты играются большим и указательным пальцем.

Теперь о записи балалайки в виртуальной студии. Как я уже говорил, звук балалайки в виртуальных синтезаторах отсутствует, но по своему мягкому, камерному звучанию тембр балалайки схож с тембром нейлоновой гитары. На данный момент в природе существует ряд синтезаторов, эмитирующих приемы игры на различных гитарах, в том числе и на нейлоновой. Лично я использую Musiclab Real Quitar. Программа имитирует практически все технические приемы игры на акустических гитарах. Итак, загружаем нейлоновую гитару, эквализуем ее помня о том, что у балалайки две нижних струны нейлоновые, а верхняя металлическая, т.е. убираем низ и середину, немного добовляем верха. В общем наша задача используя эквалайзер и различные фильтры добиться похожего звучания. Технические приемы игры: тремоло, щипки, глиссанда, слайд, слоп и т.д. моделируются

синтезатором.

Эффектом балалайка обрабатывается очень осторожно, достаточно немного реверберации, можно попробовать немного психоакустические обработки для глубины звучании.

Панарамируется балалайка примма соответственно ее положению в оркестре(балалаечная группа располагается с правой стороны).

Другие инструменты балалаечной группы(балалайка альт и секунда) несут в оркестре в основном аккомпанирующую функцию. После моделирования звучания балалайки примы моделирование этих инструментов не составит особого труда.

Несколько слов о балалайке контробас. В комплекте Кеазоп очень много различных басов, в том числе и аккустических. Правильное применение эквалайзера и эффектов позволит без труда добиться звучания балалайки контробас.

Вывод.

Знание природы записываемого инструмента, особенностей его звучания, приемов игры и его диапазона, можно заставить гитару звучать как балалайка, а трубу с сурдиной как жалейка, из скрипки сделать волынку. Ведь природа появления звука у многих инструментов очень схожа. Нужно только много эксперементировать и не бояться кажущихся противоречий.

Оркестровые группы и инструменты

На любом современном синтезаторе или звуковой карте основу составляют звуки традиционных оркестровых и этнических инструментов. Чем совершеннее электронные музыкальные инструменты (ЭМИ) или звуковая карта, тем звук имитируемого инструмента ближе к оригиналу. Знать основные особенности этих инструментов и групп необходимо каждому аранжировщику и композитору.

Сеть

Сеть (питание) шумит на частоте 50 Гц (и умножается). Для устранения этого надо убрать частоты 50 и 100 Гц при помощи параметрического эквалайзера, ширина полосы которого достаточно узка. Тогда это не повлияет заметно на общий звук, но устранит шумы сети. Графический эквалайзер (треть октавы) тоже применим в этой ситуации, но остальными типами эквалайзеров лучше для этого не пользоваться, так как они имеют слишком широкую (зону влияния) и регулировка может серьезно изменить звук бас-гитары.

Бас-гитара

Нижние частоты бас-гитары и бас-барабана лежат в области 40 Гц и менее. Чтобы придать этим звукам мощь (атаку), регулируйте частоту 80 Гц. Многие современные микрофоны, разработанные для бас-барабана, имеют небольшой пик на этой частоте, что позволяет добиться хорошего, густого звука.

При обработке звука некоторых бас-гитар необходимо убрать некоторое количество нижней середины (опять же - не переусердствуйте, иначе получите тонкий нечитаемый бас). Так же, часто необходимо поднять усиление в диапазоне около 2000 герц (значительно больше, чем вам кажется, когда вы находитесь в режиме "Соло". Иногда хорошо бывает поднять "низ" около 40

герц для придания звуку плотной основы.

Электрогитара

Нижняя частота электрогитары - 80 Гц. Для устранения бочковатости надо вырезать частоту 200 Гц; для устранения неприятного резкого призвука - ослабить в районе 1 кГц. В любом случае, sweep эквалайзер надо настраивать на слух. Чтобы добиться высокого резкого звука, используйте фильтр плавного нарастания и спада (hi shelving control). Можно также поэкспериментировать с bell equaliser (6 кГц - 10 кГц). Чтобы "добавить яду", сделать "жалящим" звучание рок-гитары, просмотрите область от 1.5 кГц до 4 кГц, найдите нужную частоту и убирайте ее до тех пор, пока атака не станет такой, как нужно.

Эквализация гитары

Обычно при обработке звука гитары бывает необходимо лишь украсить его "поднятием" усиления в диапазоне от 3000 до 6000 герц и слегка опустить бубнящие 300 герц.

Акустическая гитара

Основная проблема с акустическими гитарами, как правило состоит в том, что они звучат бочковато (из-за неподходящих микрофонов, положения микрофона, акустических характеристик помещения - или просто из-за того, что инструмент плохой). Для исправления этого недостатка можно использовать sweep equalize область "вредной" частоты обычно находится между 200 Гц и 500 Гц; ее надо вырезать. Усиление в области нижней середины скорее всего сделает звук резким, поэтому всегда лучше применять верхний фильтр плавного нарастания и спада, если требуется придать звуку гитары особую яркость.

Вокал

Вокал также занимает большую часть частотного диапазона, при этом область 2-4 кГц регулируется для улучшения артикуляции. Стремитесь по возможности избегать большого усиления, так как естественное звучание голоса может быть потеряно. Пользуйтесь верхним фильтром плавного спада и нарастания для придания голосу яркости, если нужно; bell equaliser здесь вряд ли применим.

Эквализация вокала

Все голоса отличаются чрезвычайно. Принято не эквализировать вокал при записи по той простой причине, что в будущем будет сложно найти то же самое положение регуляторов при необходимости переписать фрагмент. Это прекрасно потому, что, в любом случае, голоса не эквализируют сильно - наше ухо наиболее чувствительно к звукам, лежащим в СЧ диапазоне, а именно там и находится АЧХ голоса. Кроме того, наше ухо очень чувствительно к естественности звучания голоса, голос должен звучать лучше любого звука в мире, поэтому, важно эквализировать вокал как можно скупее - лишь немного убрать 300 герц, и так же немного 3000 - 4000 герц. Подъем АЧХ исходного сигнала в области верхней середины обусловлен не только гармонической структурой, присущей звуку, но, может быть и следствием применения при записи

дешевого или просто плохого микрофона. Так же полезно использовать ВЧ фильтр с частотой среза 60 герц, что бы избавиться от любых низкочастотных шумов и призвуков.

Ударные

Эквализация большого барабана

Звукорежиссеры часто пытаются получить один из трех типов барабанного звука:

1. "Мертвый глухой стук", характерный для барабанов с одним заглушенным пластиком и тяжелым предметом (кирпич, мешок с песком, основание микрофонной стойки) на корпусе или внутри него, Резонансный звон, получаемый от барабана с двумя пластиками с небольшим отверстием в переднем, "Унылый бум" от барабана с двумя пластиками без отверстий в них, характерный для рэпа, хип-хопа и техно.

Первые два типа имеют обычно избыток "мутной нижней середины" в районе 300 № - вплоть до 10 дБ - и подъем на несколько дБ верхне-средней части АЧХ (5000 - 6000 Hz). Третий тип тоже имеет небольшой избыток "мути" на 300 герцах и значительный подъем АЧХ в нижней части диапазона (от 40 до 100 герц). Можно слегка придавить и "верха", уменьшив тем самым нежелательную атаку звука.

Эквализация малого барабана Звук малого барабана обычно имеет подъем в районе около 5000 - 6000 Hz , и, иногда, небольшой подъем в области 60 - 100 герц позволяющий тонкому барабану звучать "жирнее". Иногда следует "прибрать" усиление на 300 герцах и уменьшить "шлепок" на частотах от 800 до 1000 герц для придания звуку барабана "округлости".

Эквализация хай-хэта, прежде всего, необходимо убрать все, находящееся в нижней и средней части диапазона, что бы избавиться от "мусора", создаваемого бочкой. Если в вашем распоряжении есть фильтр ВЧ, вы можете использовать его, установив значение частоты среза в районе 300 - 700 герц, причем, это не отменяет использование эквалайзера для подавления "мусора" от ударной установки в целом. Иногда неплохо добавить суперверха для получения чистого и яркого тембра и уменьшить уровень СЧ в диапазоне от 1000 до 4000 герц. Не забывайте при этом то, что было сказано о полосе пропускания фильтра СЧ -если вы выберете слишком широкую полосу подавления, результатом будет "унылый" шипящий звук.

Эквализация бас-гитары

При обработке звука некоторых бас-гитар необходимо убрать некоторое количество нижней середины (опять же - не переусердствуйте, иначе получите тонкий нечитаемый бас). Так же, часто необходимо поднять усиление в диапазоне около 2000 герц (значительно больше, чем вам кажется, когда вы находитесь в режиме "Соло"). Иногда хорошо бывает поднять "низ" около 40 герц для придания звуку плотной основы.

ОБРАБОТКА Delay

Самый простой способ определить необходимое время задержки - это подмешать delay к звуку любого инструмента, играющего постоянный

паттерн (например, малый барабан), что бы легко услышать соответствие времени задержки темпу исполняемого произведения. Как только вы найдете искомое, можете быть уверены, что все кратные ему значения вам тоже подойдут. Задержка более 100 миллисекунд привносит в произведение легкий романтический шарм и используется преимущественно в медленных песнях с румовым объемом. Delay занимает так много места в миксе, что иногда его включают только в конце строки -именно там, где для него есть место и где он может быть слышен. Вы часто могли слышать задержку 60 - 100 миллисекунд, обычно называемую "слэпом" на фонограммах многих артистов, например, Элвиса Пресли. Этот эффект может быть весьма полезен в случаях, когда "тонкий" звук инструмента (особенно голоса) необходимо сделать полнее, или если необходимо скрыть несовершенную вокальную технику. Фактически, слэп может похоронить несовершенство интонирования практически любого инструмента. С другой стороны, слэп может сделать вокал менее персонифицированным. Если ваш вокалист обладает невероятным голосом -избегайте задержки, дайте его голосу сиять в атмосфере лишь легкой реверберации. Delay в диапазоне от 30 до 60 миллисекунд обычно называют "удвоение", поскольку он создает эффект, будто бы партия на инструменте была исполнено дважды. "Битлз" использовали удвоение регулярно - для увеличения кажущегося количества исполнителей и инструментов. Задержка в диапазоне от 1 до 30 миллисекунд используется для уплотнения обрабатываемого сигнала. Уши и мозг не в состоянии уловить разницу между прямым и отраженным сигналом в случае, когда время задержки менее 30 миллисекунд - в этом случае мы слышим один звук, но как бы более плотный. Помимо реверберации, удвоение - один из самых используемых эффектов в студии - возможно, потому, что вообще не воспринимается, как эффект. Если вы поместите исходный сигнал в один стереоканал, а задержанный менее, чем на 30 миллисекунд - во второй, получается звук, "растянутый" между динамиками.

Реверберация

Реверберация - по сути - многократная задержка. Звук после своего рождения путешествует по стенам комнаты в темпе улитки - около 770 миль в час. Он отражается от стен, пола и потолка и возвращается к нам как сотни маленьких задержек. Все эти задержанные звуки собираются вместе, что бы дать нам тот звук, который мы называем реверберацией.

Одно основное правило при работе с реверберatором - это установить такое время реверберации, например, на малом барабане, что бы эхо затухало ДО следующего удара в большой барабан. Если соблюдать это правило, звук большого барабана останется чистым и плотным. Это означает, что чем выше темп песни, тем меньше должно быть время реверберации. Хотя, конечно, это правило вполне может нарушаться.

Компрессор-лимитер Звуки часто в той или иной степени компрессируются - это зависит от динамического диапазона исходного звука. Например, почти все акустические инструменты компрессируются в большинстве случаев, а вокал или бас-гитара компрессируются всегда.

Многие звукорежиссеры компрессируют звук большого барабана, но если барабанщик действительно хорош и прекрасно управляет громкостью каждого удара, компрессией вполне можно пренебречь. Многие инструменты компрессируются только тогда, когда помещаются в микс. Например, крайне редко фортепиано компрессируют само по себе - обычно, это делают, помещая его в микс (особенно, "заполненный" микс). Вышесказанное справедливо и для акустической гитары. Фактически, чем заполненней микс, тем больше звуков и отдельных нот компрессировано. Общий уровень компрессии микса более значим, чем уровень компрессии любого из компонентов микса. Однако, независимо от того, каким методом добиваются необходимой глубины компрессии, разные стили музыки требуют индивидуального подхода. Например, поп-музыка имеет значительно больший общий уровень компрессии, чем кантри или панк. Это можно услышать, как своего рода "глянец" (который иногда вызван перемодуляцией). По показаниям индикаторов кассетной деки можно оценить уровень общей компрессии музыкального материала. Чем "ленивее" двигаются индикаторы, тем сильнее компрессирован микс. Так что выбор правильного значения общей компрессии - за вами, слушайте музыку, сравнивайте, и выбирайте свои собственные значения компрессии в соответствии со своим вкусом.

Микс

Когда музыканты жалуются, что смикшированная песня не звучит так, как им бы хотелось (но не знают, почему), часто причиной этого является неправильный уровень громкости какого-то инструмента, помещенного в микс. В этом случае звукорежиссер начинает заново эквализировать треки, изменять применяемые эффекты, что бы удовлетворить группу, хотя реальная причина недовольства музыкантов вполне может быть заключена в том, что ритм-гитара звучит слишком громко по отношению к вокалу или неправильно выбран баланс между большим барабаном и бас-гитарой. В некоторых случаях, общая громкость микса может изменяться. При этом лучше не использовать мастер-фейдера - исключая, может быть, fade-in в начале микса и fade-out в конце. Плавное появление звука в начале песни создает очень красивую и гладкую динамику произведения в целом. "Битлз" использовали этот прием в “Eight Days a Week” Мне даже приходилось слышать песни, где общая громкость плавно уменьшается в конце, потом снова возрастает до максимума, после чего снова уменьшается и возрастает опять. Не менее круто слушается эффект, когда общая громкость изменяется в середине песни. Такое изменение общей динамики может быть очень эффективным.

Вы можете делать и более тонкие динамические нюансы, незначительно изменяя общую громкость микса или отдельных инструментов в разных местах. Например, можно поднять громкость гитары в припеве или поднять уровень малого барабана с эффектом в паузах лидирующей партии. Или в проигрыше в конце песни немного поднимите уровень бас-гитары и большого барабана. Такие маленькие, казалось бы, изменения баланса вполне

могут придать дополнительное обаяние для вашего микса.

Панорамирование

Если вы правильно используете панорамирование, вы вполне способны получить прозрачный микс с ясно слышимыми инструментами. Но если вы считаете, что какие-либо правила - не для вас, что ж, можете творить. Иногда необычное панорамирование может положительно повлиять на драматургию вашего микса. Рассмотрим типичное размещение некоторых инструментов в панораме микса. Но помните - не мешайте самой музыке диктовать свое панорамирование.

Очень редко случается, когда большой барабан расположен где-нибудь, кроме как в самом центре панорамы, прямо между динамиками. Когда звук размещен в центре между динамиками, вы, вместо одного заставляете оба динамика работать на вас, облегчая тем самым их задачу в передаче плотных звуков - таких, как большой барабан или бас-гитара. В случае с большим барабаном это имеет смысл и потому, что он обычно расположен посередине ударной установки. Но в случае, когда звучит ударная установка с двумя большими барабанами (double-kick), при их панорамировании может возникнуть интересная дилемма. В зависимости от того, как часто играет второй большой барабан, оба барабана слегка панорамируют - в левый и правый канал. Некоторые звукорежиссеры первый барабан оставляют в центре, а панорамируют только второй. Глубокое панорамирование двух барабанов по каналом обычно не применяется, хотя иногда и к этому можно подойти творчески. Малый барабан тоже чаще всего размещают в центре, хотя некоторые звукорежиссеры предпочитают смещать панораму чуть в сторону - особенно при записи джазовой музыки. Но в случае, если звучание малого барабана плотное и сильное, с большим количеством реверберации, предпочтительнее, все же оставить его в центре. Хай-хэт в большенстве случаев помещают со смещением 45 градусов в любую из сторон - это естественное его положение в ударной установке. Однако, если ваш микс заполнен или необходим дополнительный пространственный эффект, допустимо поместить хай-хэт в один из каналов полностью. В музыке хаус или хип-хоп хай-хэт часто не только полностью панорамирован в одну сторону, но и перемещается по панораме в течение песни. Известны случаи, хай-хэт помещен в один канал, а delay от него - во второй. Для пущего "кайфа" томы располагают полностью слева и справа, хотя иногда можно поместить их ближе друг к другу - так, как они расположены в барабанной установке. Флор том обычно помещают глубоко сбоку, однако, он вполне может оказаться в центре, по той же причине, почему в центр помещаются большой барабан и бас-гитара - они обладают мощным звуком и привлекают к себе много внимания. При записи джазовой музыки бас может располагаться не только в центре, но и быть панорамирован в одну из сторон. Почти всегда против правил размещение лидирующего вокала где-либо еще, кроме центра. Если вокал прописан двумя микрофонами, спет дважды или обработан каким-либо эффектом со стереозвучанием, голосовые каналы

размещают слева направо - в диапазоне между 11:00 и 01:00. Панорамирование бэк-вокальных треков всегда зависит от вокальной аранжировки. Когда у вас есть только одна партия бэков, вы не можете поместить ее в центре, так как там уже присутствует основной голос. Глубокое панорамирование бэк-вокала в одну из сторон тоже является ошибкой, потому что делает ваш микс несбалансированным. Солирующее фортепиано обычно записывается стереопарой и панорамируется. Низкие стринги панорамируются налево, высокие - направо - именно так они расположены на фортепианной клавиатуре. Это, вероятно, самое строгое правило панорамирования. Вам лучше застрелить пианиста до записи, чем поместить высокие звуки фортепиано в левый канал J. Панорамирование гитар основано на тех же принципах. Часто оно продиктовано необходимостью размещения в миксе "чего нибудь еще" - для уплотнения. В этом случае можно уплотнить звук гитары, стереофонизировав его. Духовые и стринги тоже лучше стереофонизировать. Для этого можно использовать при записи несколько микрофонов, или записать их партию дважды, на разные треки. На худой конец, можно использовать временную задержку. В случае, когда микс достаточно заполнен, эти инструменты не следует максимально разводить по панораме - вполне достаточно будет "частичного стерео" или даже моно. Эффекты, как задержка, флэнжер, хорус фэйзер, гармонайзер, ревербератор могут быть панорамированы независимо от инструментов, от которых эти эффекты произведены.

И что же в перспективе? Все миксы в мире созданы при помощи всего четырех инструментов - громкость, эквализация, панорамирование и эффекты. Все, что вы делаете с ними - это их подбор. Фокус в том, что бы, использовать оборудование для улучшения, подчеркивания, оттенения, создания драматургии, или просто для того, чтобы не мешать музыке жить своей жизнью - независимо от стиля самой музыки. И путь создания этого баланса только один - искусство сведения. Как музыканты изучают искусство создания музыки, так и звукорежиссеры должны изучать технологию и имеющееся оборудование, что бы владеть искусством звукозаписи. Разные люди по-разному представляют себе, что такое "искусство". Однако, вы сами для себя должны уяснить, что же это такое. И только тогда начинайте творить его.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аранжировка и запись фонограмм - это важная составляющая моей работы в студии. Записанный музыкальный материал должен отражать идейную суть произведения. Благодаря системе комплексного обучения учащиеся студии не только занимаются вокалом, но и привлекаются к участию в подборе музыкального материала для написания фонограмм, что не только влияет на качество результатов работы коллектива, но и делает процесс обучения более привлекательным.

Совместно с руководителем студии Назарько Н.В. провожу открытые занятия с учащимися, на которых ярко прослеживается положительное влияние музыкальных композиций, написанных мной, на формирование гражданско-патриотических качеств и музыкального вкуса.

Благодаря совместной работе всех педагогов в студии и учащихся достигнуты следующие результаты.

Зональный уровень:

1. Грамота победителя зонального конкурса «Звонкие голоса», 2010г.
2. Грамота победителя зонального конкурса «Молодые дарования Кубани», 2010 г.
3. Диплом победителя зонального конкурса «Звонкие голоса», 2011г..

Краевой уровень:

1. Диплом победителя краевого конкурса детских творческих коллективов «Коллектив года» - 2010г.
2. Диплом лауреата 5 краевого православного детского фестиваля «Рождественские колокольчики» вокальная группа «Фараон» 2010 г.
3. Диплом лауреата 3 степени краевого фестиваля патриотической песни «Пою моё Отечество», 2012 г.
4. Диплом лауреата 2 степени краевого православного детского фестиваля «Рождественские колокольчики», 2012 г.
5. Диплом лауреата 1 степени краевого фестиваля патриотической песни «Пою моё Отечество», 2012 г.
6. Диплом лауреата 3 степени краевого конкурса – фестиваля «Звонкие голоса» в номинации «Эстрадный вокальный ансамбль», 2012 г.
7. Диплом лауреата краевого фестиваля – конкурса детского художественного творчества «Адрес детства Кубань», 2013 г.
8. Диплом лауреата 4 краевого фестиваля – конкурса детского художественного творчества «Адрес детства Кубань», 2013 год.
9. Диплом победителя краевого конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса», 2015г.
10. Диплом победителя краевого конкурса «Коллектив года – 2015», 2015г.
11. Диплом победителя регионального этапа всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники», 2017г.

Всероссийский уровень

1.Диплом всероссийского конкурса исполнителей эстрадной песни «Голоса XXI века», 2010г.

2.Диплом 3 степени российского конкурса – фестиваля детского

художественного творчества в номинации «Солист эстрадного пения» Гальцева Анастасия, 2010г.
3. Диплом лауреата фестиваля «Рождественская ёлка в Москве», 2011г.
4. Диплом лауреата фестиваля «Рождественская ёлка в Москве» - Гальцева А., солистка группы «Каприз», 2011 г.

Международный уровень

1. Диплом лауреата 3 степени международного конкурса-фестиваля детского и молодёжного творчества «Балтийское созвездие», 2010 г.
2. Диплом лауреата 3 степени международного конкурса-фестиваля детского и молодёжного творчества «Преображение» - Рубцова Елена, 2011 г.
3. Диплом лауреата 2 степени международного конкурса-фестиваля детского и молодёжного творчества «Преображение», 2011 г.
4. Диплом лауреата 1 степени 2-го ежегодного международного фестиваля «Хрустальное сердце мира» - вокальная группа «Каприз» 2012г.
5. Диплом 1 степени 2-го ежегодного международного фестиваля «Хрустальное сердце мира» - Гальцева Анастасия 2012г.
6. Диплом 1 степени 2-го международного фестиваля «Хрустальное сердце мира» - Ивашкина Софья и Коровина Анастасия, 2012г.
7. Диплом Гран-при 2-го ежегодного международного фестиваля «Хрустальное сердце мира» - Рубцова Елена, 2012г.
8. Диплом Гран-при 2-го ежегодного международного фестиваля «Хрустальное сердце мира» - вокальная группа «Каприз», 2012г.
9. Диплом лауреата 2 степени 2-го ежегодного международного фестиваля «Хрустальное сердце мира» - Камаева Анастасия, 2012г.
10. Диплом лауреата 2 степени 2-го ежегодного международного фестиваля «Хрустальное сердце мира» - Гальцева Анастасия, 2012г.
11. Диплом лауреата 3 степени 8 международного многожанрового фестиваля-конкурса «Русские сезоны в Париже» Гальцева Анастасия 2013
12. Диплом лауреата 3 степени 8-го международного многожанрового фестиваля-конкурса «Русские сезоны в Париже» - Камаева Анастасия, 2013г.
13. Диплом лауреата 1 степени 8-го международного многожанрового фестиваля-конкурса «Русские сезоны в Париже» - Рубцова Елена, 2013 г.
14. Диплом лауреата 3 степени 8-го международного многожанрового фестиваля-конкурса «Русские сезоны в Париже» - вокальные группы «Каприз» и «Уступи дорогу», 2013 г.
15. Дипломы лауреатов I, II, III степеней VII международного фестиваля-конкурса детского и юношеского национального творчества «Без границ. Юниор», 2015г.
16. Дипломы лауреатов I и III степеней (Гальцева Анастасия), лауреата II степени (вокальная группа «Каприз») VI международного многожанрового фестиваля-конкурса «Во имя жизни на Земле», 2016г.
17. Дипломы лауреата II степени (дуэт Иващенко София и Кривенко Софья), лауреата II степени (вокальная группа «Каприз-2»), дипломант I степени (Гальцева Анастасия), дипломант I степени (вокальная группа «Каприз- 1») X международного фестиваля-конкурса «Дорогами успеха», 2017г.

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

ПРЕРВАНЫЙ ПОЛЕТ

Оформление:
На заднике сцены расположен портрет Высоцкого /примерно 1,5 х 1,2м/.
Справа от портрета цитата из песни Высоцкого:
«…А на нейтральной полосе цветы
Необычайной красоты…»
Внизу на сцене стоит гитара, рядом – букет цветов.

Ведущий: на сцене неистово кричит и бьется полураздетый человек. От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Сцена наклонена под углом к полу, и цепи, которые держат четыре человека, не только сковывают пленника, но и не дают ему упасть. Весь зал, потрясен силой, отчаянием, необыкновенным голосом актера. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени. Все, кто был в зале, аплодируют стоя. Это спектакль «Пугачев». В главной роли – В.Высоцкий.

Всякому таланту проще быть собой на ранней стадии, чем сохранить себя в дальнейшем.

Песням Высоцкого на ранней стадии было отказано даже в праве на оценку инстанций, что привело к нижеследующему: каким он возник, таким и остался – самим собой.

Актерская биография В.Высоцкого сложилась счастливо: было творчество, была борьба, были роли, была слава, и не было регалий – с такой площадки поэту и взлететь надежнее. Всесоюзная популярность, магическая власть Высоцкого – все это произошло благодаря запрещению его имени на официальном уровне. Один из главных результатов «недосмотра» за искусством Высоцкого: он душою был предан «поэзии под гитару» и ничьего окрика не опасаясь, зависел только от собственного мнения…

Может быть, он и сгорел катастрофически рано, поскольку ничто не охлаждало его горячей крови – потому же «недосмотру».

/«О Володе Высоцком»/

Из воспоминаний М.Влади: «…Весь вечер ты суетишься возле гостей, и, буквально спаиваешь их. У тебя блестят глаза, ты смотришь, как кто-нибудь пьет, с почти болезненной сосредоточенностью. На четвертый день почти непрерывного застолья, наливая гостям водки, ты начинаешь нюхать её с видом гурмана. И вот ты уже пригубил стакан. Ты говоришь: «Только попробовать». Мы оба знаем, что пролог окончен.

Начинается трагедия. Дом пустеет. Нет больше ни гостей, ни праздников. Очень скоро исчезаешь и ты…»

Когда поэту перестали чинить препятствия, когда его даже включили в список больших имен участников вечера советской поэзии в Париже в 1977 году, когда разрешили концертное турне по США, когда стали позволять сниматься в кино – словом, когда и на его небосклоне показалось солнце, песни Высоцкого не ослабли, а ещё туже натянули поводья «привередливых коней». Когда ему вдруг открылись некие высокие двери, и оттуда повеяло не только сановной снисходительностью, но и надеждой «занять свое место в рядах» со всеми вытекающими отсюда благами, он сочинил и не скрыл от публики песню «Охота на волков». Это был как бы парадокс в парадоксе. «Меня к себе зовут большие люди, чтоб я им пел «Охоту на волков» - крик страха и ярости.

/звучит песня «Охота на волков»/

Всем, кто работал с Высоцким много лет, уже въявь виделось: понравилось Володе ездить за границу, устал драться, хорошо одевается, прекрасная автомашина. Квартира неплохая, пластинки пошли, вот-вот здороваться перестанет, в секретари творческого Союза выберут и пойдут заказные песни… Плохо знали Высоцкого – и не только работавшие на Таганке, но и совсем близкие. В архиве поэта – свидетельства нового этапа: замечательного, глубокого, сурового стихосложения:

Даже если сулят золотую парчу,
Или порчу грозят напустить –
Не хочу, на ослабленном нерве
Я не зазвучу…
Мой путь один, всего один, ребята,
Мне выбора, по счастью, не дано.

/звучит песня «За меня невеста»/

Из воспоминаний М.Влади. Гастроли В.Высоцкого по городам США.

«Ярко освещенный парк окружает дом в колониальном стиле. На веранде, в комнатах, возле бассейна собрался весь Голливуд. Ты меня толкаешь локтем и как мальчишка зачарованно произносишь вслух имена актеров: Пол Ньюмен, Грегори Пек, Роберт де Ниро, Лайза Минелли…

Хозяин дома подзывает тебя и просит тишины. Все собираются возле вас и слушают, что рассказывает хозяин дома. Он говорит, что ты советский актер, поэт, певец с исключительным голосом, а я вижу, как ты волнуешься. Сидя почти у твоих ног, тебе улыбается Лайза Минелли. Ободренный её взглядом, ты с места в карьер начинаешь первую песню. И тут же вежливо-внимательные лица становятся напряженно-серьезными. Из сада, от бассейна, с террасы идут люди, словно их тянут за невидимую ниточку. От твоего

голоса их бросает в дрожь. Женщины невольно прижимаются к своим спутникам, мужчины курят. Исчезает небрежность манер. Они не понимают слов, но масок не осталось. Некоторые даже и не пытаются скрыть своих чувств, и, закрыв глаза, отдались во власть твоего крика. Ты исполняешь последнюю песню, воцаряется тишина. Все недоверчиво смотрят друг на друга. Все они в плену твоей личности. Лайза Минелли и Роберт де Ниро задают тон, выкрикнув: «Потрясающе! Невероятно!»

/звучит песня «Высота»/

Диапазон творений Высоцкого поистине безграничен: от суровых и мужественных - до юмористических, от сложных философских размышлений - до незатейливых приключений пародийно-комических персонажей. «Я не пишу для определенной категории зрителей, - говорит он, - я стараюсь затронуть душу людей вне зависимости от их возраста, профессии, национальности. Я не люблю легких песен. Я не люблю, чтобы на моих концертах люди отдыхали. Я хочу, чтобы моя публика работала вместе со мной, чтобы она творила. Наверное, так установилась моя манера. Моя песня – это почти крик».

/звучат песни «Про йога», «На братских могилах»/

Никакие запреты, никакие унижения, годами творимые козни, анонимки, угрозы – ничто не поколебало достоинство поэта, ничто не принудило его озлобиться, изменить своему образу мыслей.

«Ни единою буквой не лгу…» - искренне говорил Высоцкий. С той же верностью, до последнего звука, его авторская интонация внушает добро и любовь, нигде ни разу не исказившись гримасой мести, брани, злопыхательства.

Добро и любовь – при таких тяготах жизни, при таких тяготах жизни, при таких мытарствах, обидах, оскорблениях!

На вопрос: «За что ты любишь своего друга?» Высоцкий отвечал: «Если знать за что – это уже не любовь, это – хорошее настроение». Вот так и многочисленные поклонники его таланта, нередко заочно, лишь по впечатлениям от песен до кадров кино, считали Володю (без должного пиетета) своим другом, любили без вопроса «За что?» Строчки его песен жили и продолжают жить не вблизи, а внутри каждого, кто хоть единожды попал в их плен, живут подобно всему истинно народному – пословицам, поговоркам, старинным песням.

/ звучат песни «Про дикого зверя», «Вот и разошлись дороги»/

Юрий Петрович Любимов и Володя Высоцкий. Они впервые встретились в 1964 году – практически в ходе создания Театра на Таганке. Для Высоцкого это настоящая удача – прийти в тот самый момент, когда

театр только начинают жить. Отношения с Любимовым углубляются из года в год. Высоцкий восхищается Любимовым и немного побаивается его.

Любимов любит Володю как талантливого сына, с которым, правда, хлопот не оберешься. Высоцкий играет не щадя сил. Кажется, уже достигнут предел. И вдруг этот предел преодолевается, и открывается такая глубина… Галилей, Пугачев, Маяковский, Гамлет… какая палитра персонажей!

Любимов всю жизнь будет Высоцкому другом.. Работа в театре становится Высоцкому в тягость (по причине отношения некоторых коллег-актеров). К семьдесят восьмому году он серьезно подумывает уйти из театра. Любимов дает возможность участвовать Высоцкому в спектакле со стихами и музыкой «В поисках жанра», а главное – сыграть Свидригайлова в «Преступлении и наказании» в начале семьдесят девятого. Это будет последняя роль Высоцкого в театре.

/«Дом хрустальный»/

Сыграть Гамлета – уникальная возможность в жизни актера. Высоцкий идет к этой роли на собственный манер – перегибая палку, яростно, со скандалом. Любимов предлагает репетировать роль другому актеру, надеясь, что Владимир обязательно отреагирует – просто из гордости.

Письмо Высоцкого М.Влади, двадцать пятого мая 1970г.: «Любимов пригласил артиста «Современника» репетировать роль параллельно со мной. Естественно, меня это расстраивает, потому что вдвоем репетировать невозможно – даже для одного актера не хватает времени. Когда через некоторое время я вернусь в театр, я поговорю с «шефом», и если он не изменит своей позиции, я откажусь от роли, и, по-видимому, уйду из театра. Это очень глупо, я хотел получить эту роль вот уже год, я придумывал, как это можно играть,… Конечно, я понимаю Любимова – я слишком часто обманывал его доверие, и он не хочет больше рисковать, но именно теперь, когда я уверен, что нет больше никакого риска, для меня эта новость очень тяжела…»

Любимов прощает Высоцкого и, не колеблясь, доверяет ему эту огромную роль.

Премьера спектакля навсегда останется в памяти тех, кто его видел. Это стало настоящим, высшим театральным искусством, и таким был каждый спектакль – вплоть до рокового дня в июле восьмидесятого, когда Высоцкий не появился в глубине сцены с гитарой в руках. В этот вечер он не играл спектакля. Он никогда больше не играл. За пропавшие билеты возвращать деньги не пришлось: каждый сохранил свой как священную реликвию.

«Мне меньше полувека – сорок с лишним.
Я жив, двенадцать лет тобой храним.

Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним».

Это строфы последнего стихотворения Высоцкого. Двадцать пятого июля 80-го его не стало. Ю.Любимов в своей книге воспоминаний в главе, посвященной Высоцкому, написал: «Пастернак, Ахматова или Высоцкий вызывали своими стихами больше чем восхищение. Они вызывали любовь».

В 1985 году астрономы Крымской обсерватории между орбитами Марса и Юпитера открыли новую планету. Она значится под номером 2374 в Международном каталоге планет. Среди множества планет в огромной галактике блуждает маленькая святящаяся точка, и имя этому небесному телу – Влад Высоцкий.

Песни, зовущие в бой!

творческий вечер

Цели и задачи:

- раскрыть историю создания военных песен, посвященных Победе в Великой Отечественной войне;

- воспитывать уважение к творчеству других людей и к собственной творческой деятельности;

- воспитывать активную жизненную позицию, высокую нравственность;

- повышать уровень исполнительского мастерства обучающихся;

- пропагандировать песни патриотической направленности, искусства игры на струнных инструментах;

- развивать художественный вкус творчества, совершенствовать организацию досуга.

Материалы и оборудование:

- призывной плакат с темой мероприятия;

- тексты песен, нотный репертуар;

- струнные инструменты;

- усилительная аппаратура, микрофоны.

Звучит фонограмма песен военных лет.

Ведущий. Крылатую фразу: «Нам песня строить и жить помогает» - с полным основанием можно отнести и к песням военного времени, которые помогали нашему народу и на фронте, и в тылу жить, работать, воевать, побеждать врага.

Есть среди песен Великой Отечественной войны такие, которые сыграли особенно большую роль в жизни народа. Некоторые из них имеют к тому же интересную историю своего появления на свет.

Об этих песнях, ставших памятниками военных лет, об их авторах, об истории их создания и первых исполнителях пойдет наш с вами разговор.

Осенью 1939 года композитор Матвей Блантер и поэты Владимир Луговской и Евгений Долматовский участвовали в освободительном походе Советской Армии, а Западную Белоруссию. Они написали несколько песен и тогда же начали работать над песней, в последствии получившей название «Моя любимая».

Я уходил тогда в поход
В суровые края
Рукой взмахнула у ворот
Моя любимая.

Интересная деталь. Поначалу строка, ставшая названием песни, её рефреном, звучала по-другому: «Любимая моя». Но однажды, работая над песней, композитор и поэт случайно спели «Моя любимая». И сразу поняли – так лучше, хотя мелодия потребовала другого, не совсем правильного ударения в слове «любимая». Но эта неправильность придала песне какое-то особое обаяние.

(Звучит песня «Моя любимая»)

Нелегко приходилось бойцам войск Южного фронта осенью 1941г. Необычно рано для здешних мест наступила зима, уже в ноябре выпал снег. А потом вдруг потеплело, снег растаял, дороги раскисли, покрылись непролазной грязью. В ней вязли машины, орудия, солдатские сапоги…

Именно в эти трудные дни родились стихи:

Теплый ветер дует. Развело дороги,
И на Южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Написал эти строчки старший батальонный комиссар Илья Френкель. «Служил я тогда в редакции газеты Южного фронта - вспоминает поэт. Какая строчка родилась первой? – Вероятно, «будем вспоминать». Будем вспоминать – значит, будем живы, будет легче на душе, будет фашист разбит!».

Военная судьба свела поэта с композитором, гвардии капитаном Модестом Табачниковым. Стихи так увлекли и захватили Табачникова, что

он сразу же принялся за работу. И уже на следующее утро показал товарищам новую песню.

Музыку на стихи «Давай закурим» писало много композиторов, но в историю войны вошла песня, созданная М.Табачниковым.
«Давай закурим» - чем плох этот пароль дружбы?!

(Звучит песня – «Давай закурим», муз.М.Табачникова, сл.Я.Френкеля)

Шел второй месяц Великой Отечественной войны Ленинград стал прифронтовым городом. Фашистские войска, которым Гитлер приказал, во что бы то ни стало овладеть городом на Неве, неся огромные потери, упорно рвались вперед. В эти дни многие ленинградцы ушли в ополчение или на строительство оборонительных рубежей.

В один из августовских вечеров в морском порту вместе с другими ленинградцами работал на выгрузке лесоматериалов композитор Василий Соловьев-Седой.

Хотя фронт был совсем недалеко, час выдался сравнительно тихий. Лишь изредка слышались глухие раскаты канонады. На рейде стоял корабль, с которого доносились звуки баяна и грустной задушевной песни. «Мы закончили работу, - вспоминал впоследствии композитор, - и долго слушали, как поют моряки. Я слушал и думал о том, что хорошо бы написать песню об этом тихом, чудесном вечере, неожиданно выпавшем на долю людей, которым завтра, может быть, предстояло уйти в опасный поход. Как-то сами собой пришли слова: «Прощай, любимый город!». А потом создалась мелодия». Не было текста, кроме этих трех слов. Своим замыслом Соловьёв-Седой поделился с Александром Чуркиным, и ленинградский поэт написал стихи, которые очень точно отвечали задуманному:
«Споёмте, друзья, ведь завтра в поход.
Уйдём в предрассветный туман…»
Успех «Вечера на рейде», так стала называться песня, был всеобщим, а имя её автора – широко известным.

Исполняется песня.

Незадолго до нападения фашистской Германии на нашу страну режиссёр Л.Луков начал работу над фильмом «Александр Пархоменко». Песню для фильма поручили написать композитору Никите Богословскому. Композитор сочинил музыку песни. Мелодия всем понравилась, и режиссёр её утвердил.

Хуже обстояло дело со стихами. Евгений Долматовский, приглашенный Луковым для их написания, улетел на фронт, а кандидатуры других поэтов режиссер отверг. К счастью, когда пришло время записывать песню, вернулся с фронта Долматовский. Он-то и написал замечательные стихи. Песня зазвучала лихо, задорно и в то же время лирично.

Фильм вышел осенью 1942г. И, как всегда бывает с хорошими песнями, «Лизавета» шагнула с экрана в жизнь.

(Звучит песня «Лизавета»- муз. Н.Богословского, сл. Е.Долматовского).

История этой песни начинается с 1940 года, когда в Москву приехал на гастроли Белостокский джаз-оркестр. Он привез много новых песен и среди них – «Синий платочек». Музыку сочинил один из руководителей коллектива Георгий Петербургский, а слова – московский поэт А.Галицкий. Эта незатейливая песенка понравилась москвичам, имела успех. Но это была песня мирных дней и, когда началась война, трудно было предположить, что «Синий платочек» станет в строй боевых песен. Вероятнее всего песня имела бы недолговечную судьбу, если бы не Клавдия Шульженко. Как-то весной 1942 года артистка со своим ансамблем выступала на легендарной «Дороге жизни». Здесь она познакомилась с фронтовым корреспондентом Михаилом Максимовым. Узнав, что Максимов пишет стихи, Шульженко попросила написать его новый текст «Синего платочка». Максимов сочинял всю ночь, а утром показал свой текст. «Мне сразу понравились простые, берущие за душу слова», вспоминает К.Шульженко. В них было много правды. У каждого из защитников нашей Родины, у каждого воина есть родная женщина – самая любимая, близкая и дорогая. За горе, страдания, за разлуку с которой он будет мстить врагу.

Строчит пулемётчик
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

С новым текстом «Синий платочек» и вошёл в историю песен Великой Отечественной войны.

(Звучит песня «Синий платочек» - муз. Г.Петербургского, сл. М.Максимова)

Трудно поверить, но эта песня, которую в дни войны знали от мала до велика, родилась совершенно неожиданно.

В1942 году режиссёр Леонид Луков на Ташкентской киностудии снимал фильм «Два бойца». Картина рассказывала о крепкой фронтовой дружбе двух солдат – уральского сталевара Саши Свинцова и одесского сварщика Аркадия Дзюбина. Эти роли исполняли замечательные актеры Борис Андреев и Марк Бернес.

По замыслу постановщика фильм должен был сопровождаться только симфонической музыкой. Но по ходу съёмки Луков почувствовал, что без песни не обойтись. – «Он так зримо обрисовал ситуацию, - вспоминает композитор Н.Богословский, - так ярко передал чувства героев, так талантливо рассказал тему песни, что произошло чудо: я сел к роялю и сразу, без остановки сыграл ему мелодию будущей песни, которая и вошла потом в фильм без единого изменения».

Быстро и удачно сложились стихи на эту музыку и у поэта Владимира Агатова. Они понравились всем. Песню из фильма «Два бойца» исполняли И.С. Козловский и многие другие мастера. Но в нашей памяти она призывно связана с именем замечательного артиста Марка Бернеса.

(Звучит песня «Темная ночь» - муз. Н.Богословкого, сл. В.Агатова)

На многие тысячи километров протянулся фронт Великой Отечественной войны. И на самом правом фланге этого фронта вёл бой с вражескими ордами отважный гарнизон полуострова Рыбачий. Моряки прозвали его «гранитным линкором». Дело в том, что защитники Рыбачьего с первых же дней войны оказались отрезанными от материка. С трёх сторон их окружало Баренцево море, а со стороны суши – фашисты. И так почти 40 месяцев!

Среди экипажа «гранитного линкора» был боец морской пехоты, а затем сотрудник фронтовой газеты Николай Букин. Он-то и написал стихи, ставшие вскоре одной из любимых песен военных моряков. Да и не только моряков.

Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовёт!
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.

Стихи эти в 1943г. прочитал композитор Евгений Жарковский – морской офицер, который почти всю войну провёл на Северном флоте. Он давно уже искал стихотворение о героях Рыбачьего, которое можно было бы положить на музыку.

Эта, «одним духом» написанная песня, была опубликована в газетах Северного флота и пришлась по душе защитникам Заполярья. Вскоре песня «Прощайте, скалистые горы» получила широкую известность и всенародную любовь.

(Звучит песня «Прощайте, скалистые горы» - музыка Е.Жарковского, слова Н.Букина)

Эта песня, по замыслу её автора Константина Симонова, предназначалась, так сказать, для собратьев по перу – военных корреспондентов, для их дружеских встреч. О том, как она создавалась, К. Симонов рассказывает в своей книге «Разные дни войны». В январе 1943г. ему пришлось проделать долгий путь на машине с незнакомым водителем с Северо-Кавказского фронта на Южный.

«Ехали через стык двух фронтов ненаезженной, непроторенной дорогой. За два дня пути почти никого не встретили. В дороге стал сочинять «Корреспондентскую песню».

Наконец добрались до штаба фронта. В корреспондентском пункте Симонова радушно встретили друзья и попросили его спеть сочинённую им в дороге песню:

От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы ни скитались мы в пыли,
С лейкой и с блокнотом,
А то и с пулемётом
Сквозь огонь и стужу, мы прошли…

Песня прижилась в журналистской среде. Но настоящая её жизнь началась после того, как К.Симонов попросил Матвея Блантера написать музыку «Корреспондентской песни» для пьесы «Жди меня». Особенно популярной она стала, когда её включил в свой репертуар Леонид Утёсов.

(Звучит песенка военных корреспондентов – музыка М. Блантера, слова К. Симонова)

В начале 1945г., когда уже был виден свет грядущей победы, и Советская армия шла по Европе, освобождая народы и страны от фашистской оккупации, когда на лицах людей всё чаще стали появляться улыбки, родилась одна из наиболее сильных и трагических военных песен – «Дороги». По замыслу авторов – А.Новикова и Л. Ошанина - песня должна была рассказать о том, какой подвиг совершили во имя Родины наши воины за долгие и тяжелые годы войны.

Сначала родился припев – четыре короткие музыкальные фразы, которые, как и в старинной песне, начинаются с вздоха «Эх…»

Эх, дороги… пыль да туман,
Холода, тревоги, да степной бурьян…

Думается, что авторы песни поступили правильно, введя в неё трагический образ матери, годами ожидающей сына, который бескрайними солдатскими путями и дорогами идёт к Победе. В песне отразились и гибель друзей, и тоска по родным местам, и бесконечная вера в победу, и клятва вечно помнить тех, кто отдал жизнь, идя по страшным дорогам войны:

Снег ли, ветер – вспомним, друзья,
Нам дороги эти позабыть нельзя.

Песня понеслась, как на крыльях, по всей стране, она стала близкой и родной для миллионов людей.

(Звучит песня «Дороги» - музыка А.Новикова, слова Л.Ошанина)

- «Это бессмертные песни!» - говорил маршал Т.К.Жуков.

А почему? Потому, что в них отразилась большая душа народа.

Занавес

музыкально – литературная зарисовка о Краснодаре

«Мой маленький Париж»

Ведущий: Вам, наверное, приходилось слышать песню «С чего начинается Родина», которую написали Михаил Матусовский и композитор Вениамин Баснер:

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе…
А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги проселочной,
Которой не видно конца…

Так с чего же начинается Родина для каждого из нас? С родного города, станицы, поселка. С веселого шума деревьев на улицах нашего детства. С золотого моря пшеницы на бескрайних просторах. С рассказов дедушки – ветерана Великой Отечественной …

«Родная земля» (песня из к/ф «Прорыв»)

В формировании чувства любви к Родине важно в полной мере использовать великую силу примера, примера о том, как жили трудились и воевали наши деды и прадеды. Чаще рассказывать о тех, кто воевал на полях сражения, о тех, кто возрождал народное хозяйство после войны. Пусть поймут сегодняшние школьники, что , сознавая себя полноправными хозяевами своего государства, ответственными за его судьбу, наши предки, в периоды тяжелых испытаний для Родины всегда проявляли массовый героизм. И на полях битв, и на трудовом фронте ими всегда двигало и движет высокое чувство патриотизма, гражданственности. Недавно наша страна отметила праздник «Со слезами на глазах»

Песня «На братских могилах»(Закрыва)

«Чувство Родины в обширном смысле – родной страны, Отчизны – дополняется еще чувством родины малой, первоначальной, родины в смысле родных мест, района, города или деревушки,- писал А.Твардовский. - Эта малая родина предстает человеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь воспоминаний, и с нею, этой отдельной и личной родиной, он приходит с годами к той большой Родине, которая обнимает все малое и которая в великом целом своем для всех одна. Но человек всегда остается влюбленным в родную землю, на которой рос.»

Песня «Родина» (из репертуара Трофима/ Воробьев С.)

Неизмеримую нежность испытывает человек к родным местам, к отчему дому, к песням, услышанным в детстве, к поляне, по которой бегал босиком. Какой–нибудь невзрачный куст на берегу речки, в которой купался мальчишкой, трогает душу, будит воспоминания.

Любовь к природе – могучий источник доброты, радости жизни, благородных чувств. Дайте детям возможность чаще бывать на природе, научите их замечать, как много вокруг тихой, неброской красоты. Пусть у каждого из них будут «три березы», которые при жизни никому нельзя отдать.

Звучит мелодия песни («С чего начинается Родина?»)

Улицы нашего детства. Для каждого из нас родной город или станица начинается с той улицы, на которой мы живем. Может быть, эта улица - широкий проспект, а может быть – крохотный переулок. Нам знаком здесь каждый дом, каждое древо, каждая скамейка. Все такое обычное и вместе с тем такое близкое и родное:

Идет рассвет, ступая по курганам,
Навстречу солнцу встали тополя…
Как ты мила, как дорога нам,
Кубань, Кубань – родимая земля!

Более двухсот лет назад началось переселение казаков – запорожцев на «дарованную землю» кубанского края, была основана столица – «войсковой град» Екатеринодар. Эти исторические события связаны с именами двух выдающихся людей того времени – атамана Захария Чапеги и войскового судьи Головатого.

Захарий Чапега и место сыскал под «войсковой град», и вот уже в диких местах карасунского кута застучали топоры. Казаки заготавливали бревна, копали рвы, насыпали валы.Так и рождалась крепость , от которой плугом провели прямую борозду, наметив первую улицу – будущую Красную.

Внутри крепости казаки построили курени из камыша, бревен и глины, а вокруг нее земляной вал, установили сторожевые вышки и орудия. В центре небольшой площади - походно Свято –Троицкую церковь. Так началась история кубанской столицы.

Песня «Маленький Париж»

«Кубанский Третьяков»

В России всем знакомо имя братьев Третьяковых, подаривших Москве свою богатейшую коллекцию живописи и скульптуры. В их честь назван всемирно известный музей русского искусства - Третьяковская галерея.

У нас в крае тоже был человек, которого благодарные земляки стали называть «кубанским Третьяковым». Его имя Федор Акимович Коваленко

(1866-1919). В детстве он мечтал быть художником, но семья жила очень бедно, и на учение в художественной школе не оказалось денег.

Федор с пятнадцати лет начал работать. На свои скудные заработки, небольшие сбережения он покупал картины, этюды, старинные вещи, монеты. Более десяти лет он собирал свою коллекцию, тратил на нее все деньги, а сам жил едва ли не впроголодь.

В январе 1903 года в городскую Думу Екатеринодара пришло письмо от Ф.А Коваленко. «Всю мою коллекцию, состоящую из картин, древних монет, вещей и прочих предметов, я приношу в дар городу Екатеринодару».

Так в городе появилась своя картинная галерея, созданная фактически одним человеком. Это было выдающееся событие. Не зря труд Федора Акимовича высоко оценил великий русский художник И.Е.Репин. В письме, адресованном Ф.А. Коваленко, он писал: «Я всегда буду стараться чем-нибудь быть полезным Вашему благородному труду». И Репин действительно помогал «кубанскому Третьякову». При поддержке знаменитого художника Федору Коваленко удалось открыть в Екатеринодаре школу живописи и рисования, художественный магазин.

Имя Ф.А.Коваленко носит Краснодарский художественный музей. Он расположен в одном из красивейших зданий города – «доме Шарданова».
Пройдет совсем немного лет, и вы с гордостью скажете: «Я – гражданин России». А потом с не меньшей гордостью добавите: «Я – уроженец Кубани».

Пройдите по знакомым улицам и тропинкам. Постойте, склонив голову у обелиска в центре станицы. Вслушайтесь в неторопливый лепет реки, в звонкий птичий разговор. Всмотритесь в лица людей, которые вас окружают.

Все это – ваше, самое близкое и дорогое. И даже если судьба забросит вас далеко от этих мест, вы все равно будете стремиться сюда всем сердцем. Здесь – ваши корни. Родина начинается здесь.

Песня «Силы небесные»

.

РОМАНС
И
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ.
СВЯЗЬ ВРЕМЕН

творческий вечер

Удивительный, вечно молодой – русский романс.

В «Путеводителе по концертам» академик Б.В.Асафьев так характеризует романс: «Романс – усложненный вид «комнатной», салонной песни, ставшей более интимной отзывчивой в отношении передачи тончайших оттенков психики личных душевных настроений, и поэтому тесно спаявшейся с лирической поэзией. Романсы пишутся на разнообразные стихотворения, но главной целью композитора всегда бывает стремление выразить, с возможно большей чуткостью, замысел поэта и усилить музыкой эмоциональный тон…стихов».

Своим появление на свет романс обязан солнечной Испании. Благодаря творчеству странствующих поэтов-певцов в 13-14 веках возник, а затем утвердился новый песенный жанр. Песни певцов-трубадуров исполнялись на родном романском языке. Отсюда и пошло название «романсы». Примерно к концу 19 века романс приобрел такую отличительную черту, как пение его одним солистом (реже двумя). Вокалу обязательно сопутствовал аккомпанемент музыкального инструмента – виуэлы или гитары.

В Россию романс проник через Францию во второй половине 18 века. Сразу же попав на благоприятную почву расцвета русской поэзии, новый вокальный жанр стал быстро распространяться, впитывая характерные черты богатой русской культуры.

В искусстве всегда существовало такое понятие, как «дань моде».Не миновала и Россию влюбленность во все итальянское и французское. Первоначально поэтические тексты, писались на французском языке в купленной форме. На русском языке такое же по характеру произведение называлось российской песней.

Впервые термин «романс» начал использоваться в России в конце 18 века и обозначал музыкально-поэтическое произведение для голоса в сопровождении фортепиано, гитары или арфы. Появление нового понятия не привело к исчезновению слова песня. Оба термина существовали как бы параллельно, часто подменяя друг друга. Позднее и городской романс называли «русской песней», «бытовой песней». Однако некоторые отличия между песней и романсом были всегда. Песня по своему музыкально-поэтическому складу ближе к фольклору, а романс к профессиональной музыке.

Во второй четверти 19 века наметилась тенденция к разветвлению жанра на две части: «бытовой» романс и «классический».

Бытовой или городской романс – авторское произведение (связь с бардовской песней наших современников). Исполнялся городской романс при домашнем музыцировании в различных слоях общества, в том числе и городских низах. Все это не могло не отразиться на его характере, не придать городскому

романсу оттенка народности. Самые известные композиторы этого направления: Алябьев, Варламов, Гурилов, Булахов, Абаза. Незатейливая напевная мелодия, относительно простая гармонизация – вот отличительные черты городского романса (романс Булахова «Не пробуждай воспоминания). Интересно, что в песнях-романсах отличить мелодию, сочиненную композитором, от народной подчас было совсем не просто. Достаточно вспомнить «Соловей» Алябьева или «Выхожу один я на дорогу» Е.Шаминой. Нередко забывалось имя композитора, а произведение оставалось жить. Достаточно вспомнить романсы: «Я встретил вас» (ст.Тютчева) или «Темно-вишневая шаль».

Часто имя композитора запоминалось благодаря лишь одному его произведению, как это случилось в творчестве известного музыкального деятеля и композитора А.М.Абаза, написавшего романс «Утро туманное» на стихи И.С.Тургенева.

Итак, бытовой или городской романс – авторское произведение. А на какой почве выросла современная авторская (бардовская) песня? Как сказал Б.Окуджава – это городской романс, солдатские песни.

Что же это за явление – самодеятельная авторская песня? Традиция создания песен с ярко выраженной авторской позицией существовала давно.

Песни, сочиняемые непрофессиональными музыкантами, появлялись и в годы предвоенные («Бригантина» Г.Лепского), и в период ВОВ. В годы войны в горах Кавказа родились «Барбарисовый куст» и «Баксанская». А вскоре после войны студенты вовсю распевали «Глобус» М.Львовского (мелодия М.Светлова), считая его новым студенческим гимном.

(Звучат песни «Бригантина», «Глобус»).

Когда говорят о современном жанре авторской песни, как о массовом движении, его цветущей весной и первым плодоносным летом все же считают послевоенное десятилетие – 50-е годы. В чем же здесь дело?

Вспомним конец 50-х начало 60-х. Рождаются театр «Современник» и журнал «Юность», появляется радиостанция «Маяк», а молодые поэты А.Вознесенский, Б.Ахмадулина, Е.Евтушенко, Р.Рождественский декламируют свои стихи прямо на площадках и стадионах.

В потоке блистательных имен и произведений отнюдь не затерялись голоса Б.Окуджавы, Ю.Визбора, А.Городницкого.

Множество замечательных песен связано с именем Б.Окуджавы. Поэт, органично дополнивший громкие, задиристые стихи новой поэтической плеяды – стихами интимными, доверительными, удивительно лиричными, обращенными к каждому человеку, говорящими с ним о важных проблемах нашей жизни, но спокойно, тихо и под гитару. За неброской бытовой формой песен Окуджавы стоят глубокие размышления о предназначении человека, его месте в обществе.

(Звучит песня «Виноградная косточка)

Сколько же впоследствии появилось авторов-исполнителей песен, которые могли про себя заявить: «Ведь я один из Окуджав», подразумевая преемственность традиций его песенной формы, его принципов творчества! Вот и Владимир Высоцкий любивший называть свой жанр авторской песней, на своих концертах замечал, что понял, как можно усилить стихи ритмической основой, задаваемой гитарой, лишь после того, как услышал песни Б.Окуджавы.

Невозможно себе представить авторскую песню без Владимира Высоцкого, чья звезда так ослепительно мелькнула на небосклоне, озарив своим ярким светом дороги идущих к своей Песне. Диапазон творений Высоцкого поистине безграничен. От суровых и мужественных до юмористических, от сложных философских – до пародийно-комических песен. Но только Высоцкий, не будучи фронтовиком, мог так написать о войне.

(Звучит песня «Братские могилы»)

Авторская (самодеятельная) песня жива людьми, которые хотят ее петь или слушать, и теми, у которых есть особый дар создавать песни. Песня – это есть обнаженная человеческая душа (настоящая песня). Главное в авторской песне – личность, которая стоит за песнями, умение сказать другим что-то новое: о себе и окружающих, о прошлом и настоящем. Такой личностью был, несомненно, Ю.Визбор. Юрий Визбор – это распахнутые ветра, простор равнин и вечность гор.

А распахнутые ветра,
Снова в наши края стучатся –
К синеглазым своим горам
Не пора ли нам возвратиться?
Ну а что нас ждет впереди?
Вон висят над чашей долины
Непролившиеся дожди
Притаившиеся лавины. (Звучит песня Ю.Визбора)

М. Анчаров, Б. Окуджава, А. Галич, В. Высоцкий. Без преувеличения все они классики авторской песни. По отношению к ним сам термин «самодеятельное творчество» кажется неправомерным. Тем не менее, их песни вызрели в том же культурном слое, что и песни журналиста Ю.Визбора, геолога Городницкого, тренера по фигурному катанию Ю.Кукина.

А.Городницкий – это стремление к истинности, это сама мужественность.

Стоят они навеки
Уперши лбы в беду,
Не боги – человеки
Привычные к труду
И жить еще надежде
До той поры, пока
Атланты небо держат
На каменных руках

(Звучит песня «Атланты»).

Откуда все-таки такая магнитная притягательность странного редкого дара Ю.Визбора, А.Городницкого, Ю.Кукина? Наверно однозначного ответа на этот вопрос нет. Но точно одно: их песни появились потому, что были нужны людям. Мир Ю.Кукина, его «Дом на полпути» с вечным вопросом «В чем смысл жизни»?

А.Городницкий о Ю.Кукине: «В чем секрет обаяния этого человека, столь счастливо соединившего в себе поэтический талант, музыкальную одаренность и щедрое человеческое сердце? Прежде всего, в обаянии самой личности. Ю.Кукин, так же как и его песни открыт и непосредственен, полон подлинной романтики, начисто лишен позы, фальши. Язык песен Кукина – язык одаренного поэта. Его мелодии, часто соседствующие с джазовыми ритмами, вместе с тем всегда органично соединяются со стихами, формируя неповторимость его авторской интонации».

(Звучит песня Ю.Кукина).

Авторская песня – это разговор о жизни вообще. Как верно однажды заметил Е.Бачурин, один из авторов-исполнителей, «Пройдет время, и по голосам бардов будущие поколения будут судить о нашем времени, о наших бедах и радостях, о наших жгучих проблемах и отношении к ним».

Авторская песня дала художественно-психологический срез с этого времени. Она стала частью нашей культуры.

Я ГИТАРУ НАСТРОЮ…

творческий вечер

Что за удивительный инструмент – гитара! Возникший в глубине веков, он впитал в себя лучшие черты своих предшественников и ближайших родственников: лютни, цитры, пандоры, древнегреческой лиры и кифары. Похоже, что благородные предки передали гитаре вместе с изысканностью манер и все свои самые лучшие качества. Простота и искренность – ее отличительные черты.

У гитары богатая история, простирающаяся вглубь веков. Само название инструмент получил от своего древнегреческого струнного инструмента – кифары. Кифара до наших дней не дожила, а вот из уцелевших – самым древним предком гитары считается арабский инструмент аль уд.

Он был завезен в Европу во время первых крестовых походов. Европейцы слегка видоизменили аль уд и стали называть по своему – лютня. В те времена под аккомпанемент лютни рыцари пели романсы собственного сочинения в честь Прекрасной Дамы.

Когда в Испании появилась первая гитара, у нее было всего лишь 4 струны. Называлась она – куатро (до сих пор куатро является национальным инструментом Венесуэлы).

16 век – знаменательный период в развитии гитары. Популярнейший инструмент того времени – лютня уступает дорогу гитаре, благодаря большим техническим возможностям последней (появилось 6 струн).
Это сделало гитару, обладающую особо интимным, романтическим тембром, безусловно лидирующим инструментом своего времени.

Музыкальные номера:
1. Ф. да Милано «Город золотой» (трио)
2. Старинная английская песня (дуэт)
3. И. Кригер «Менуэт» (дуэт)
4. Ф.Таррега «Прелюдия» (Близнюк)
5. Максимов «Греза» (Закрыва)

Как же случилось, что гитара, родившаяся в Испании в 13 веке, через 5 веков обрела свою новую родину в России и завоевала поистине всенародную любовь? Да, русская гитара совсем не похожа на испанскую, и струн у нее не 6, а семь, да и музыка заметно отличается от испанской… История эта началась во второй половине 18 века.

В 18 веке в Россию гитару принесли с собой цыгане – эти беспокойные кочевники, которым не сиделось на одном месте. В то время у гитары было всего лишь пять струн. Замечательный русский композитор и музыкант Андрей Осипович Сихра создал на ее основе знаменитую русскую

семиструнную гитару. О гитаре слагались песни, выдающиеся поэты посвящали ей свои стихи. Итак, гитара – царица романса.

Музыкальные номера:
1. «Белой акации гроздья душистые» (Головченко Я.)
2. П. Герман «Только раз…» (Воробьев С.В.)
3. Тютчев «Я встретил вас…» (трио)

И по сей день, гитара является одним из наиболее любимых и, пожалуй, самым доступным из всех инструментом. В самом деле, создается впечатление, что на ней играют все, кому не лень: ни одна компания в наше время не обходится без гитары, а скажите, можно ли представить без нее турпоход?

В 60-е годы XX в. Многочисленные поклонники гитары стали объединяться в клубы самодеятельной песни (КСП), где каждый желающий мог научиться играть на гитаре и попробовать свои силы в сочинении собственных песен.

Популярность гитары в среде КСП необычайно велика – играет практически каждый, и часто на слетах и фестивалях, да и просто в туристических походах, на привалах у костра принято пускать гитару «по кругу». И всю ночь до утра будут звучать песни, и каждый с помощью гитары сможет выговориться и будет услышан и понят единомышленниками.

Музыкальные номера:
1. Ю.Визбор «С.Санин» (Хилько, Левачков)
2. Ю.Визбор «Рассказ ветерана» (Левачков)
3. Ю.Визбор «Капитан Донцов» (Хилько)
4. Ю.Визбор «Милая моя» (Закрыва)
5. В.Высоцкий «Вертикаль» (Близнюк)

Сегодня в мире существует несколько десятков разновидностей гитары, отличающихся друг от друга и количеством струн, и строем, и формой, и способами игры.

В электрогитаре, появившейся в пятидесятые годы и произошедшей от инструмента со стальными струнами, естественный резонанс увеличивается за счет, так называемых, адаптеров. Колебание струн, а так же колебание верхней деки, усиленное адаптерами, придает инструменту характерное звучание. У электрогитары, плоский, как доска, корпус сделан из цельного куска дерева. Такой гитаре не требуется резонатор, потому что резонатором для нее является целый звуковой комплекс, состоящий из усилителя и акустической колонки. Кто задает тон на рок-концертах и безраздельно властвует на сцене? Конечно электрогитара.

Музыкальные номера:

1. «Рок-н-ролл» (Квартет)
2. «Дом восходящего солнца» (Трио)
3. Я.Пейдж «Лестница в небо» (Дуэт)
4. А.Вентура «Отель Калифорния» (Ансамбль)
5. К.Сантана «Пьеса» (Дуэт)
6. Ю.Шевчук «Вороны» (Головченко Яна)
7. «Ты дарил мне розы» (Головченко Яна)
8. В.Цой «Белый снег» (Филипченко, Рыжов)
9. В.Цой «Восьмиклассница» (Хилько, Левачков)
10. Н.Рото «Тема любви» из к/ф. «Ромео и Джульетта» (Ансамбль)

Заглядывая в будущее

Еще совсем недавно казалось, что благодаря широкому кругу поклонников гитары, благодаря интересу, который к ней проявляют композиторы, как классической, так и эстрадной музыки, ее ожидает безоблачное будущее. Тем не менее, не следует забывать, что история гитары насыщена неожиданными крутыми поворотами; вполне возможно, что мы находимся на пороге менее блестящего периода. Растущее пристрастие к мини-клавирам» (синтезаторам) представляет для нее угрозу, о которой не следует забывать.

Как и во все критические периоды, уже пройденные гитарой в предшествующие столетия, задача сохранения и утверждения высокого престижа инструмента возлагается на композиторов и исполнителей. В их руках – как в переносном, так и в буквальном смысле – будущее гитары.

(Ученикам) И вам выпало великое счастье войти в волшебный мир музыки под покровительством царственной особы – вашей любимой гитары, которую вы держите в руках и нежно прижимаете к своему сердцу.

ПЕСНИ, СПЕТЫЕ СЕРДЦЕМ

творческий вечер, посвященный памяти Г.Ф.Пономаренко

Цель:

Популяризация творчества славного сына славянских народов, великого песенного творца, композитора Г.Ф.Пономаренко.

Задачи:

- изучение жизненного пути, творчества, личности композитора**;**
- воспитание уважения к музыкально-культурному наследию своей малой родины и непосредственно к творчеству Г.Ф.Пономаренко;
- содействие росту духовно-нравственной культуры подрастающего поколения;
- развитие сотрудничества учреждений культуры и образования по культурно-просветительскому воспитанию детей, реализация творческих способностей учащихся.

Оборудование:

- звуковая аппаратура;
- мультимедийная установка;
- презентация «Творческий путь композитора Г.Пономаренко»;
- аудиозаписи песен композитора в исполнении Кубанского академического казачьего народного хора, фонограммы;
- столик и стул для ведущего;
- наклонный стенд с макетом книги;
- стенды «России признаюсь в любви», «Григорий Пономаренко. Великий песенник России» с фотоматериалами и комментариями к ним;
- книги о творчестве Г.Пономаренко, сборники его песен, материалы о композиторе из газет.

План подготовки:

- работа с литературой, составление сценария;
- оформление задника сцены, стендов, выставки в фойе;
- подготовка ведущих (педагога и обучающихся);
- проведение исследовательской работы с выходом в библиотеку, дом культуры;
- встречи с исполнителями песен Г.Пономаренко;
- подготовка электронной презентации «Творческий путь композитора Г.Пономаренко»;
- подготовка аудиозаписей, необходимых фонограмм;
- оформление афиш, пригласительных билетов;
- подбор исполняемого репертуара;
- обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности при проведении мероприятия.

В фойе перед входом в зал оформлена выставка «Чистый голос России»: книги о творчестве Г.Пономаренко, сборники его песен, материалы о композиторе из газет; стенды «России признаюсь в любви», «Григорий Пономаренко. Великий песенник России» с фотографиями и комментариями к ним.

В зале на заднике сцены – изображение нотного стана с нотами, надпись «Песни, спетые сердцем», драпировка из мягких тканей, в углу – экран. На сцене установлены микрофоны, низкий столик с материалами для ведущего. В отдалении – наклонный стенд с большим макетом книги «Песни, спетые сердцем». Перед началом вечера мягко звучит фонограмма его песен в исполнении Кубанского академического казачьего народного хора.

На сцену выходит ведущий. Звук микшируется.

Ведущий: Добрый вечер, ребята, здравствуйте, дорогие гости – педагоги, родители, любители песни - все, кто пришел сегодня к нам на этот вечер.

Сегодня мы прочитаем необычную книгу. Сейчас мы откроем ее и начнем листать ее страницы. Страницы будут разворачиваться, как мех замечательного русского инструмента баяна, и поведают нам интересную историю о том, как простой деревенский мальчишка, родившийся на Украине, стал популярнейшим композитором, создателем сердечных, ярких песен. Имя этого композитора – Григорий Федорович Пономаренко.
(Продолжая говорить, ведущий подходит к «книге» и открывает ее) На странице большая надпись:

ВВЕДЕНИЕ

Ведущий: Сила и обаяние песен Г.Пономаренко в том, что они не придуманы. Они спеты сердцем. Посвященные России, Кубани, казачеству, природе, они раскрывают чувства и настроения, свойственные каждому человеку. Они рассказывают о многом. Как дымятся далекие, певучие закаты Украины, сверкнет белозубой улыбкой девчонка, заплещется Волга, загрустят о чем-то своем тополя, по серебристому морозу поскачут олени, зашумит зеленой листвой березка на Мамаевом кургане, отговорит золотая роща…

В исполнении ансамбля объединения «Синяя птица» звучит песня «Отговорила роща золотая» на стихи С.Есенина.

Ведущий: Творчество – всегда загадка, всегда тайна. Как же случилось, что простой деревенский мальчишка достиг высших его высот? Этот мальчишка, чтобы стать художником, творцом, должен был обладать, как минимум, двумя качествами. Во-первых, любознательностью, дотошностью, доходить до самой сути, трепетать от шороха листьев, замирать от пения трав. Во-вторых, обладать огромной внутренней силой, помогающей преодолевать препятствия и трудности, не успокаиваться на достигнутом, не отступать перед неудачами.

Итак, открываем **первую главу книги – «Годы детства и юности»** (перелистывает страницу, продолжает на фоне вступающей звучащей фонограммы раннего утра: пение петуха, лай собак, мычание коров, скрип ручки колодца, плеск наливаемой воды, а затем тихо звучащей музыки композитора).

Начало 20-х годов прошлого века. Украина. Село Моровск. Среди садов и тополей ладные белые хаты. К самой околице утопающего в зелени села подступают пшеничные поля, в огородах буйная зелень картофеля, тыквы, подсолнечника. На рассвете звонкие пастушьи рожки деловито возвещают о начале трудового дня, и стадо торопливо держит путь на сочные прибрежные луга к Десне. Особенно красивы ее низовья между Черниговом и Киевом. Как раз на полпути между этими древними городами и расположилось село Моровск, где в 1921г. в крестьянской семье родился сын Григорий.

Отец его, Федор Терентьевич, по тому времени был самым грамотным человеком в селе, что добавляло к нему уважения односельчан. Оксана Назаровна, мать, грамотой не владела. Жилось трудно. Вскоре семья перебралась в Михайловку, где ей дали землю. Здесь родители построили хатенку, а чуть позже сюда переехал и младший брат отца Максим Терентьевич. Именно он оказал огромное влияние на дальнейшую судьбу Гриши. Ни мать, ни отец, ни дед с бабкой толка в музыке и песнях не понимали. Более того, набожный отец и вовсе считал песни делом несерьезным. Но люди вокруг и в тягостную годину, и в радостные дни не расставались с песней. И рядом всегда был необыкновенный дядя Максим с каким-то особым пристрастием к музыке. Он имел доброе сердце, легко ладил с людьми. Не задумываясь, мог отдать последнюю одежду за видавшую виды гармошку, выменять на кусок хлеба бубен или другую музыкальную вещицу. Сколько интересного набралось в его вместительном сундуке! Приобретенные инструменты он разбирал по болтикам, а потом терпеливо все восстанавливал, вникая в тайну рождения волшебных звуков.

Маленький Гриць всей душой тянулся к дяде. Мальчик часами не сводил глаз с завораживающих перламутровых кнопок, с таинственно дышащего меха, когда дядя брал баян в руки. В такие моменты вся комната наполнялась знакомыми мелодиями. Воображение рисовало месяц в небе, ревущий Днепр, лихих хлопцев, распрягающих коней, и еще многое, многое другое. Послушаем и мы одну из таких песен.

На сцене – оркестр русских народных инструментов детской школы искусств ст.Калининской под управлением заслуженного работника Кубани А.Линченко.

Звучит песня «Реве та й стогне Дніпр широкий».

Пристрастие Гриши к музыке росло. Когда старшие уходили на работу в

поле, Гриша оставлял своих сверстников, тайком пробирался к заветному сундуку, открывал нехитрый замок, доставал гармонь и начинал осваивать дядин репертуар.

И вот однажды, когда на одной из сельских посиделок дядя отложил баян в сторону и пошел передохнуть, шестилетний Григорий взял инструмент в руки и заиграл плясовую. Все были поражены. С того вечера они часто играли вместе: дядя все чаще бил в бубен, а Гриша проворно сыпал на гармошке.

В восемь лет он освоил азы нотной грамоты.

Но жизнь круто вела своими лабиринтами людские судьбы. Из семьи со старшим сыном ушла мать, вскоре уехал в Запорожье дядя Максим. В один из приездов он предложил забрать Гришу к себе. Отец не возражал. Здесь в ладно жившей семье Гриша обрел свой настоящий дом. Дядя определяет его учеником к профессиональному баянисту Александру Кинебасу.

В 14 лет мальчик начинает работать баянистом в городском Доме пионеров, затем – в джаз-оркестре. А осенью 1938 года его взяли в ансамбль песни и пляски погранвойск НКВД УССР. Юноше не верилось, что его берут в профессиональный творческий коллектив, что можно будет продолжать учебу. Служба в военном ансамбле по-деловому заполнила дни и ночи. Все было интересно. Новичка спешно вводили в текущий репертуар. Здесь он пишет свою первую песню «По широкой улице проходили конники»(1938г.).

Началась Великая Отечественная война. Вместе с ансамблем по тревожным дорогам войны Пономаренко проехал сотни верст. Здесь началось его композиторское творчество. Он пишет песни: «Кровь за кровь», «Смерть за смерть», «Бей фашистов!», «Песня о Буденном», «Песня о Ворошилове». Тема войны всегда будет волновать композитора. Люди услышат и полюбят «Снег седины», «Волгоградскую березку», «Русских матерей», «Не будите, журавли, вдов России» и многие другие. Г.Ф.Пономаренко награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.

В ансамбле он оставался до 1949 года.

Глава вторая (перелистывается страница**): У ПЕСНИ УДИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА**

(Рассказ сопровождается электронной презентацией)

Ведущий: С 1950 года Г.Ф.Пономаренко работал солистом баяна в оркестре народных инструментов им.Н.Осипова в Москве. В это время состоялись его встречи с И.Дунаевским, А.Новиковым, с дирижером Ю.Силантьевым. Творчество композитора набирало силу, известность. Его произведения стали публиковать московские издательства, их охотно исполняли в концертах.

С 1952г. Григорий Федорович – музыкальный руководитель Волжского народного хора в Куйбышеве. Там он пишет замечательные песни «Я назову тебя зоренькой», «Ах, соловей, мой соловей», «Золотаюшка, «Ой, снег, снежок», «Ивушка», «Молодой агроном» и другие.

В 1959-60г.г. Григорий Федорович вместе с поэтом В.Ф.Боковым готовят программу для Оренбургского народного хора и создают знаменитую песню «Оренбургский пуховый платок».

С 1963 по 1973 г.г. Пономаренко – руководитель народного хора Дворца культуры Волгоградского тракторного завода.

В 1972г. Григорий Федорович по приглашению приезжает в Краснодар на фестиваль «Кубанская музыкальная весна». Ему настолько понравилось на Кубани, что он вскоре переезжает сюда. Много хороших песен написал композитор на стихи кубанских поэтов И.Вараввы, С.Хохлова, К.Обойщикова, В.Бакалдина, Т.Голуб: «Ехал казак за Кубань», «Краснодарская весна», «Ой, станица, родная станица», «Кубаночка», «Трудовые руки», «Посадила я сады», «Хутора», «Соловей на веточке», «Эх, кони, кони», «Краснодарская улица Красная» (на слова Н.Доризо) и другие.

В 1980 году создана оперетта «Старым казачьим способом» (либретто А.В.Софронова).

К 40-летию победы над фашистской Германией Григорий Федорович написал песенно-хоровую ораторию «Епистиния Степанова – мать девятерых сыновей». В 1989г. Пономаренко написал несвойственное для себя произведение «Всенощное бдение» для церковного хора, исполненное в Колонном зале в Москве и в Смольном Санкт-Петербурга.

На Кубани Пономаренко пишет музыку на цикл стихов А.Блока (11 песен) и С.Есенина (14 песен). Их исполняет И.Д.Кобзон.

Всего же Г.Ф.Пономаренко написал музыку к 970 произведениям. Фирмами грамзаписи СССР, России, Англии, Японии, ФРГ, Финляндии выпущены более 30 пластинок произведений Г.Ф.Пономаренко, 4 компакт-диска, издано около 30 сборников песен. Он является автором музыки к спектаклям, поставленным на сценах Малого театра, театров Омска, Куйбышева, Горького, Ростова, Краснодара и других городов. Им написаны песни к кинофильмам «Мачеха», «Безотцовщина», «Ах, осень, осень» и другим.

В начале 90-х в Краснодарском театре оперетты состоялась премьера оперетты «Лебединая верность» (либретто В.Мхитаряна и К.Обойщикова)

Г.Ф. Пономаренко – лауреат премии им.К.В.Россинского администрации Краснодарского края, почетный гражданин города Краснодара.

В 1985г. Г.Ф.Пономаренко присвоено звание народного артиста РСФСР, в 1990 – народного артиста СССР.

Глава третья (перелистывается страница): **ПЕСНИ РУССКОЙ ДУШИ В КАЛИНИНСКОЙ**

Ведущий: Кубань! Как дорога стала она композитору, как плодотворно сказывалось общение с ее людьми на его творчестве. Знают и любят его чудные мотивы и в Калининской.

Мы с ребятами провели небольшое исследование, посетили центральную районную библиотеку, дом культуры ст.Калининской, и вот что

узнали. Я приглашаю к микрофону Татьяну и Володю, воспитанников объединения «Синяя птица».

Татьяна: В 1985 году ст.Калининская была удостоена чести принять у себя дорогих гостей. Встреча с Г.Ф.Пономаренко и солисткой краевой филармонии Вероникой Журавлевой происходила в «литературной гостиной» центральной библиотеки в теплой, непосредственной, дружеской обстановке. Люди старшего поколения гордятся, что им посчастливилось общаться с замечательным человеком, слушать нехитрый рассказ композитора о творческом пути и наслаждаться несравненными песнями «Тополя», «Подари мне платок», «Растет в Волгограде березка» в исполнении В.Журавлевой. В память об этой встрече в библиотеке остались фотоснимки, которые вы видите на экране, и восхищенные рассказы о том незабываемом вечере. После этого известный композитор посещал наш район неоднократно. Вместе со своей супругой Вероникой Журавлевой-Пономаренко Григорий Федорович проводил творческие встречи с жителями района, на которых исполнялись не только полюбившиеся всем композиции, но и новые авторские произведения. Такие концерты всегда проходили на «ура», калининцы радовались возможности посетить задушевные встречи с великими творцами.

Не только в нашей станице, но и в Краснодарском крае известен музыкальный педагог, баянист, композитор Юрий Иванович Афанасьев, который десятилетия пропагандирует творчество известного композитора. Давайте пригласим его к микрофону. Много лет он исполнял песни Г.Ф.Пономаренко. С одинаковым успехом они слушаются и поются станичниками на концертах и станичных праздниках, творческих встречах и вечерах, свадьбах и проводах в армию. Я хочу предложить вашему вниманию песню Г.Пономаренко «Я назову тебя зоренькой».

Исполняется песня.

Володя: В 2006г. в Калининском районе проходил зональный краевой фестиваль «Кубань поет Пономаренко», посвященный 85-летию со дня рождения композитора. И вновь поклонники его таланта смогли окунуться в атмосферу его добрых и замечательных произведений.

Многие песни композитора и сегодня звучат в домах культуры и клубах нашего района. Нет такого творческого коллектива, в программе которого не было бы его произведений. С замиранием сердца слушают селяне простые, но такие задушевные мелодии.

Много работ Г.Ф.Пономаренко и в репертуаре хора «Ветеран» Калининского дома культуры. Самодеятельные певцы дарят своим землякам прекрасные минуты радости. Под заливистый баян или оркестр народных инструментов рассказывают солисты незамысловатые житейские истории, облаченные в рифму поэтами, окрыленные музыкой Пономаренко.

Одна из самых любимых песен в хоре – «Здравствуй, наша Кубань». Ею самодеятельный коллектив открывает свои концерты. Полюбилась слушателям песня «Степи России», «Кубань – судьба моя».

Исполняется песня «Кубань – судьба моя».

Ведущий: Многие песни композитора звучат под аккомпанемент народного коллектива – оркестра русских народных инструментов под управлением заслуженного работника Кубани А.В.Линченко. Это песни «То ли буря, то ли вьюга» в исполнении Нины Емельяновны Золотченко, «Что было, то было» - Светланы Баль, «Есть поляна лесная» - Любови Скляренко, «Оренбургский пуховый платок» - Валентины Украинской, и многие другие, ставшие для нас народными.

Песни на военную тематику исполняли З.А.Корнева («Мы о вас не забыли»), П.Н.Фоменко («Растет в Волгограде березка»). Эти солисты неоднократно становились лауреатами районного фестиваля «Не стареют душой ветераны».

Особую популярность имела песня «Не будите, журавли, вдов России». Она звучала на всех концертах, конкурсах, фестивалях районного и краевого уровня. У нас ее исполняли В.Краснова и В.Украинская.

Песни Григория Пономаренко помогают и исполнителям, и слушателям сохранять оптимизм, не очерстветь душой. Они всегда пользуются успехом у народа. Те из вас и ваших родителей, кто приходит на наши концерты в дом культуры, бывает на станичных праздниках, без труда в этом убедились. А тех, кто не слышал наших песен, я приглашаю в дом культуры. Ведь в песнях Г.Пономаренко – яркие страницы многовековой истории нашей Родины, Кубани, наших дедов и прадедов. Об этом нужно помнить всегда.

Ведущий (перелистывая страницу**)** Откроем следующую главу нашей книги**:**
«ЧТО В ДУШАХ НАШИХ ОТЗОВЕТСЯ»

Творчество Григория Федоровича Пономаренко оказывало и оказывает большое влияние на человеческое состояние души, формирование нравственных ценностей, отношение к своему отечеству. Все мы любим свою семью, родную станицу, природу, окружающую нас. Мы это чувствуем, но не всегда можем передать свои ощущения словами. Когда же читаем стихи, слышим песни о том, что нам близко, понимаем, насколько это созвучно с нашими чувствами, что это – то, чем мы живем. И по-другому видим и воспринимаем раздолье неоглядных степей, неброскую красоту неба, утреннюю свежесть родной земли, душевную щедрость своего народа.

На песнях Г.Ф.Пономаренко росло и мужало не одно поколение достойных людей.

Родился и вырос в нашей станице Юрий Николаевич Колодний. На состояние его души, становление как гражданина, поэта, как, впрочем, и многих других, большое влияние оказало творчество русских и советских поэтов, кубанских композиторов Г.Плотниченко и Г.Пономаренко.

Поэтическая музыкальность, напевность отличают многие стихотворения Ю.Колоднего. И не случайно многие профессиональные и непрофессиональные композиторы написали песни на стихи Ю.Колоднего. Кто знает, возможно, были бы у него и общие песни с Г.Пономаренко, если бы не трагическая случайность…

Такие стихотворения, как «Родина малая», «Завет матери», «Родина - от бога», «Свеча неугасимая», «Свято пела душа», «Сиреневый сад», «Степное одиночество», «Молюсь за Русь», «Неизвестная могила», «Когда душа грустит в ночи», написаны им специально для Кубанского казачьего хора и подарены В.Захарченко.

Многие стихотворения посвятил Ю.Колодний станице Калининской, Калининскому району.

Особо следует сказать о песне «Дар Екатерины». Когда руководитель Кубанского казачьего хора В.Захарченко прочел это стихотворение, в голове сразу же зазвучала мелодия, и родилась песня. Премьера ее состоялась на открытии восстановленного памятника Екатерине II в исполнении солиста Кубанского казачьего хора народного артиста России Анатолия Лизвинского.

Последователи творчества великого композитора продолжают, как и он, воспевать свой народ, родную землю, на которой живут. Давайте в послушаем песню «Пою тебе, станица золотая», которую Ю.Колодний посвятил своим родителям.

Звучит песня.

ЭПИЛОГ

Ведущий (перелистывая страницу). Григория Федоровича Пономаренко любили за искренность и душевную теплоту, за редкий мелодизм и великую простоту. Он был простым и доступным для всех. Его речь с острыми украинскими прибаутками всегда настраивала собеседника на веселый лад, непринужденность и искренность в разговоре.

В Краснодаре открыты две мемориальные доски – на доме, где жил композитор Г.Ф.Пономаренко, и на здании филармонии, где он проработал более 20 лет. Имя великого песенного творца присвоено концертному залу. Памятник народному артисту СССР Г.Пономаренко находится у входа в здание Краснодарской краевой филармонии.

В 2005г. открыт Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф.Пономаренко, целью которого является сбор, изучение и популяризация творческого наследия композитора.

Основу мемориального фонда составляет коллекция экспонатов, с любовью собранная и переданная в дар музею женой композитора и исполнительницей его произведений Вероникой Ивановной Журавлевой-Пономаренко, народной артистки России, профессором Краснодарского государственного университета культуры и искусств, директором Краснодарской краевой филармонии.

Памяти народного артиста СССР, композитора Григория Федоровича Пономаренко посвящено стихотворение «Песня» Ю.Колоднего, нашего земляка, члена Союза писателей России, члена Международного сообщества писательских союзов, автора девяти поэтических книг.

Звучит стихотворение в исполнении Т.Матюхиной:

Мне с любовью по пути,
С ней легка дорога.
Ты, душа моя, лети
Песней по дороге.

До любимых тополей
Под раскаты грома,
над просторами полей
под звездой у дома.

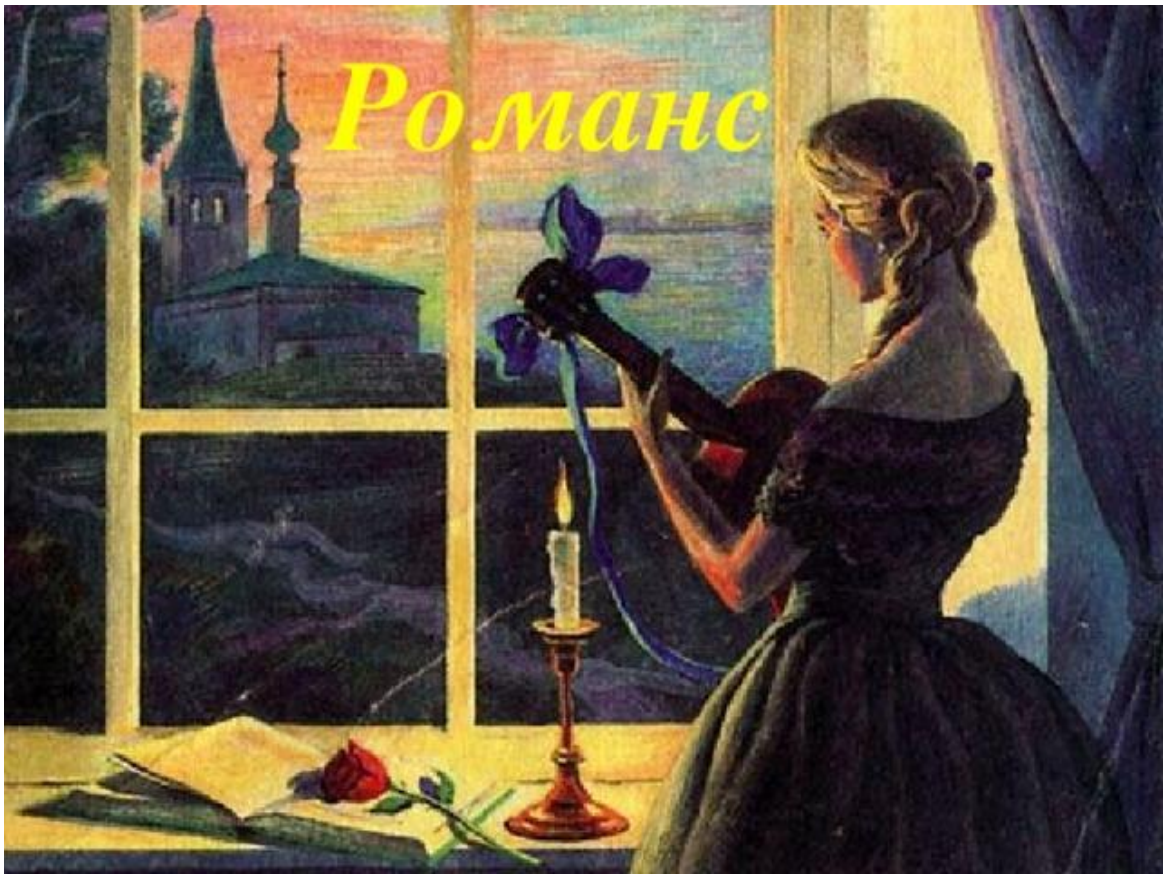
В чистом золоте огней,
Где живет свобода,
Поклонись и пой сильней
Для всего народа.

Мне с любовью по пути,
С ней легка дорога.
Песня светлая, лети
От души до Бога.

Песни народного композитора еще долго будут звучать как на сценических площадках, так и в кругу любой кубанской семьи, потому что он как никто другой смог в своем творчестве показать душу простого человека, его переживания, чаяния и радости, а песни его вошли в золотой фонд русской песни.

Наш вечер окончен. Спасибо, что сегодня вы были с нами. До новых встреч!

Звучит фонограмма песен Г.Пономаренко в исполнении Кубанского академического казачьего народного хора.



РОМАНСА СВЕЖЕЕ ДЫХАНЬЕ…

сценарий творческого вечера

Ушли элегии и стансы,

Но их настанут времена…
Напевом русского романса
Моя душа покорена…
М.Лисянский

Старинный уютный домик. Гостиная. В гостиной столы, стулья, кресло и диван настоящего красного дерева, на стенах картины, тщательно написаны маслом портреты, виды Петербурга и модные французские полотна: красивый обеденный стол накрыт явно для приема гостей – серебро, хрусталь на белой крахмальной скатерти, в гостиной стоит рояль. На диване лежит гитара, на рояле лежат ноты. Внимательно посмотрим и прочтем… «Я Вас любил» (А.С.Пушкин, Б.Шереметьев). Аккомпанировать можно на рояле, а можно и на гитаре. Так начинался обычный вечер для большинства дворянской знати. Среди лежащих на рояле нот мы, наверное, найдем много романсов с французскими текстами. В них чаще всего говорится о грациозных и изящных пастухах и пастушках, которые пасут своих беленьких кудрявых овечек на зеленых лугах. Эти трогательные, сентиментальные истории поются на такой же трогательный грустный мотив.

Вот мы подошли к истокам этого удивительного жанра. В «Путеводителе по концертам» академик Б.В.Асафьев так характеризует романс: «Романс – усложненный вид «комнатной», салонной песни, ставшей более интимной, отзывчивой в отношении передачи тончайших оттенков психики – личных душевных настроений, и поэтому тесно спаявшейся с лирической поэзией. Романсы пишутся на разнообразные стихотворения, но главной целью композитора всегда бывает стремление выразить с возможно большей чуткостью замысел поэта и усилить музыкой эмоциональный тон стихов».

Своим появлением на свет романс обязан солнечной Испании. Благодаря творчеству странствующих поэтов, певцов в XIII – XIV веках возник, а затем утвердился новый песенный жанр. Песни певцов-трубадуоров исполнялись на родном романском языке. Отсюда и пошло название «Романсы».

Примерно к концу XIX века романс приобрел такую отличительную черту, как пение его одним солистом (реже двумя). Вокалу обязательно сопутствовал аккомпанемент – виуэлы или гитары.

В Россию романс проник через Францию во второй половине XVIII века. Сразу же попав на благоприятную почву расцвета русской поэзии. Новый вокальный жанр стал быстро распространяться, впитывая характерные черты богатой русской культуры.

В искусстве всегда существовало такое понятие, как «дань моде». Не миновала и Россию влюбленность во все итальянское и французское. Сочинением баркарол, элегий, серенад, мазурок занимались преимущественно представители высшего сословия.

Первоначально поэтические тексты писались на французском языке в куплетной форме. На русском языке такое же по характеру произведение называлось российской песней.

Возникновение и становление такого понятия, как «русский романс», произошло гораздо позже, когда подлинно народные мелодии начали проникать в сознание образованных художников-демократов. Именно в народных русских песнях скрыты истоки нового вокального жанра в России. Народ в подавляющем большинстве был неграмотным, поэтому придуманная кем-то мелодия, отражающая его чаяния и настроения, подхватывалась другими и становилась достоянием всех, то есть становилась народной.

(звучит мелодия песни «Степь да степь кругом»)

Впервые термин «романс» начал использоваться в конце XVIII века и обозначал музыкально-поэтическое произведение для голоса в сопровождении фортепиано, гитары или арфы. Появление нового понятия не привело к исчезновению слова «песня». Оба термина существовали как бы параллельно, часто подменяя друг друга. Позднее часто и городской романс называли «русской песней», «бытовой песней». Однако, некоторые отличия меду песней и романсом были всегда. Песня по-своему музыкально-поэтическому складу ближе к фольклору, а романс – к профессиональной музыке.

Во второй четверти XIX века наметилась тенденция к развитию жанра на две части: «бытовой романс» и «классический».

Бытовой, или городской, романс – авторское произведение (связь с бардовской песней наших современников). Исполнялся городской романс при домашнем музицировании в различных слоях общества, в том числе и городских низах. Все это не могло не отразиться на его характере, не придать городскому романсу оттенка народности.

Самые известные композиторы этого направления: Алябьев, Варламов, Гурилов, Булахов. Незатейливая невинная мелодия, относительно простая гармонизация – вот отличительные черты городского романса.

(Звучит романс Булахова «Не пробуждай воспоминанья»)

Интересно, что в песнях-романсах отличить мелодию, сочиненную композитором, от народной подчас было совсем непросто. Достаточно вспомнить «Соловей» Алябьева или «Выхожу один я на дорогу» Шашиной. Именно это обстоятельство и указывает на подлинную связь музыки композиторов-дилетантов с истоками народной песенной души. (Звучит романс «Выхожу один я на дорогу» Лермонтов, Шашина).

Классический, он же высокий, лирический или салонный романс – камерное вокальное произведение, созданное признанным композитором на стихи известного поэта. Основоположниками «высокого романса» были

Глинка, Даргомыжский, Бородин, Балакирев, Чайковский. Но те же Глинка и Даргомыжский черпали вдохновение из богатейшей народной культуры.

К концу XIX века и особенно в XX веке в жанре романса происходила заметная дифференциация направлений: с одной стороны, вокальная музыка все больше обособлялась в замкнутый, кабинетный жанр изысканного сочинительства, с другой, роман, теряя связь с корнями, превращался в развлекательную эстрадную продукцию.

Но и среди этого потока творчества разного сорта авторов выделялись произведения, которым было суждено остаться в памяти. Нередко забывалось имя композитора, а произведение оставалось жить. Достаточно вспомнить романсы: «Я встретил Вас» (стихи Тютчева) или «Темно-вишневая шаль».

Имена авторов музыки остались неизвестными. Часто имя композитора запоминалось благодаря лишь одному его произведению, как это случилось в творчестве известного музыкального деятеля и композитора А.Алябьева.

(звучит романс)

Каждая плеяда талантливых композиторов и поэтов привнесла в жанр романса нечто свое, неповторимое, уникальное. На протяжении многих десятилетий сохранялась преемственность поколений - все то лучшее, что вобрала в себя романсовая культур (в частности, на песенное творчество наших современников).

Звучит песня «Август» (слова И.Гроф, музыка Френкеля); романс «В полях под снегом и дождем…» (слова Р.Бернса, музыка А.Градского).

Наш вечер подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч.

Список используемой литературы

1. Беленький М. Не изменив своему дару. Москва «Молодая гвардия», 1997
2. Богат Е. М. Что движет солнце и светила.: Любовь в письмах выдающихся людей /Худож. Л. Зусман. – М.: Дет. лит.,1978.
3. В царстве муз . Сборник. - М.,1997.
4. В. Журавлева – Пономаренко. Я обязательно вернусь. Песни Григория Пономаренко. Нотный сборник. - Краснодар, издательский дом «Краснодарские известия», 1997 г.
5. Влади М. «Владимир, или прерванный полет», Москва, «Прогресс», 1989
6. Владимирский С. Гитара для всех. г. Москва, 2002
7. Гайворонская И.Ф. Деятели искусств Кубани: Сб. / Краснодар, 2005
8. Гречишникова М. А. Сценарий вечера русского романса второй половины XIX века для учащихся старших классов.
9. Друзья мои. Стихи русских поэтов о дружбе. – Благовещенск, Хабаровск, 1999.
10. Ерёмин В.Н. Сто великих поэтов. Москва: ВЧЕ, 2006.
11. Золотая коллекция русского романса. – М.: Соврем. музыка, 2010
12. Золотая коллекция русского романса. – Москва, «Современная музыка», 2001.
13. Золотая коллекция русского романса. М.: Современная музыка, 2012
14. Кожинов В.В. Тютчев – М.: Мол. гвардия , 1988
15. Колосова М.П. «Я встретил вас…» – М.: Просвещение, 1983.
16. Лебедев Ю.В. Иван Сергеевич Тургенев. – М.: Просвещение, 1989.
17. Маркасев Л. Серенада на все времена. – Л.: Сов. композитор, 1988
18. Палий Е.Н. Салон как феномен отечественной культуры первой трети XIX века. Педагогика ,1997
19. Песни Григория Пономаренко: Сб. / А.Ф.Неберекутин – Краснодар, 2009
20. Петрусенко. Григорий Пономаренко – великий песенник. – Краснодар: «Советская Кубань», 2000.
21. Покладова Е.В., Фролкин В.А. Музыка Кубани.– Краснодар, «Эоловы струны», 2006 г.
22. Синенко В. «Мне с вами хорошо». Избранные романсы для голоса в сопровождении фортепиано. – Владивосток, 2004.
23. Соболева Г. Русский романс. — М.: Знание, 1980.
24. Стародуб К. Литературная Москва./Историко-краеведческая энциклопедия для школьников. - М.,1997./.
25. Толстой А.К. Стихотворения. – М.: Детская литература, 1985
26. Тыркова – Вильяме А.В. Жизнь Пушкина. – М.: Три века истории, 2000
27. Тютчев Ф.И. Стихотворения. – М.: Советская Россия, 1986
28. Цветаева М. Стихотворения. Поэмы. – М.: Художественная литература, 1990

29. Чачин Г.В. Тютчев Ф.И. – М.: Просвещение, 1990
30. Чустова Л.И. Лирический альбом. Вокальные ансамбли русских композиторов. – Москва, Владос, 2004
31. Шарнассе Э. «Шестиструнная гитара. От истоков до наших дней»

Интернет-источники:

1. http://afisha.webkrasnodar.ru
2. http://festival.1september.ru/articles/511830
3. http://images.yandex.ru
4. http://kultura.kubangov.ru/www/kultura.nsf
5. http://morus.ucoz.ru/index/vecher_russkogo_romansa/0-54
6. http://ru.wikipedia.org
7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Пономаренко,_Григорий_Фёдорович
8. http://taina.aib.ru/biography/grigorij-ponomarenko.htm
9. http://www.akkordi.ru/
10. http://www.akkords.net/
11. www.romance.ru