ВАРИАНТ КОНСПЕКТА ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ

ПО ТЕМЕ: «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ТВОРЧЕСТВА

ВЕРТИНСКОГО».

Звучит в записи песня Александра Вертинского «Сумасшедший шарманщик» в исполнении Олега Погудина.

Учитель обращает внимание учащихся на последние слова песни: «Эти песни не сможешь забыть! Никогда! Никогда!»

Учитель: Действительно, услышав хоть раз песни Вертинского, их трудно забыть: они могут нравиться, могут не нравиться, но равнодушных не остается.

Песни Вертинского становились явлением большого искусства, привлекали к себе внимание в основном благодаря собственной интерпретации артиста. Мы говорили с вами о том, что создавая музыкальный образ, Вертинский использовал не только голосовые возможности, но и мимику, жесты. Это делало его неподражаемым исполнителем. Однако, и при жизни артиста, и после его смерти находились люди, которые пытались исполнять песни Вертинского, подражая его манере исполнения: они старательно сохраняли манеру подачи каждого слова, воспроизводили его фразировку, тембр, смысловые акценты. Но впечатление, как правило, оказывалось очень слабым. А уж говорить о воспроизведении мимической и пластической техники Вертинского и вовсе не приходится: имитаторы даже не пытаются ее передать или повторить.

Как ни странно, более удачны бывают именно пародии на артиста. Один из секретов его искусства как раз в том и состоял, что оно находилось на грани самопародии. В поздние годы своего творчества Александр Николаевич нередко сам себя пародировал – свою известную песню «Мадам, уже падают листья», которую он исполнял с нежной лиричностью, «осенним» настроением, Вертинский впоследствии пел с насмешливой издёвкой.

Послушайте, пожалуйста, фрагмент этой песни и подумайте, почему именно эту песню артист выбрал для того, чтобы переосмыслить, спеть по – новому?

Слушание песни Вертинского «Мадам, уже падают листья» (фрагмент).

При ответе на поставленный вопрос, следует обратить внимание на содержание песни, которое само приводит исполнителя к интонациям насмешки, издевки: «Вас слишком испортила слава. А впрочем…Вы ждите…Приду…». Аккомпанемент припева передает интонации насмешки, издевки.

Учитель: В наше время некоторые исполнители берут на себя смелость обратиться к творчеству Вертинского, но все – же они пошли не по пути подражательства. Так Борис Гребенщиков, исполняя некоторые песни Вертинского , придерживается все – таки своей собственной манеры исполнения с характерным «подвыванием». Это слово может быть не очень красиво звучит, но на мой взгляд очень точно характеризует его манеру исполнения. Сейчас мы послушаем фрагмент песни «За кулисами» в исполнении Гребенщикова, попробуйте подобрать свои слова для характеристики его манеры исполнения.

Звучит фрагмент записи песни «За кулисами» в исполнении Б. Гребенщикова.

Учащиеся дают свою характеристику пению Б. Гребенщикова.

Учитель: Если у Гребенщикова песни Вертинского – это всего лишь фрагмент творчества, то вот у Олега Погудина – это цель творчества, это жизнь. Имя этого молодого исполнителя становится известным в начале 90 – ых годов, хотя уже в 11 лет Олег стал солистом детского хора Ленинградского радио и телевидения. В 1990 году Погудин заканчивает с отличием Государственный институт Театра, Музыки и Кинематографии им. Черкасова. Три года работал актером в Санкт – Петербургском Большом Драматическом театре им. Горького.С 1993 года Олег начинает активную концертную деятельность и именно с этого момента слушателям начинает раскрываться в полной мере весь вокальный и артистический талант Олега Погудина.

В его репертуар входят самые различные произведения, которые объединены в тематические программы: «Русский старинный городской романс», «Народные песни». Но особое место в творчестве артиста занимают монографические программы, посвященные памяти известных исполнителей отечественной эстрады. Среди них и программы, посвященные А. Вертинскому. В 1990 году Погудин представляет публике оригинальную программу «Я – артист!» по песням Вертинского. Позднее, в 1998, выходит альбом под названием «Можно мне вас тихонько любить…» В самом начале нашей встречи мы услышали песню из этого альбома «Сумасшедший шарманщик». А в 2000 году Погудин выпускает еще один альбом из песен Вертинского под названием «Панихида хрустальная». Предлагаю вашему вниманию песню из этого альбома «То, что я должен сказать». Вслушайтесь внимательно в эту песню, на мой взгляд она сегодня очень современна и актуальна.

Слушание песни Вертинского «То, что я должен сказать» в исполнении

Олега Погудина.

Учитель: Как вы думаете, почему песня, написанная почти 100 лет назад, звучит сегодня очень актуально?

Учащиеся должны обратить внимание на содержание песни: тема бессмысленной войны, трагических смертей, всеми забытые солдаты.

Учитель: Что вы можете сказать о манере исполнения молодого певца, что интересного вы услышали в его голосе?

Обратить внимание учащихся на мягкий, «бархатистый» голос, пение как исповедь, искренность интонаций.

Учитель: Многие современные музыкальные критики отмечают, что манера исполнения Погудиным песен Вертинского во многом не похожа на оригинал. Если Вертинский всегда объединял голос, мимику и жесты, то Погудин избегает внешних эффектов, Направляя внимание слушателя в первую очередь на содержание произведения, его смысловое ядро. Предлагаю вам самим проникнуться настроением песни «То, что я должен сказать» и разучить 1 – ый куплет. Вспомните о тех войнах, которые тои дело вспыхивают в разных концах земного шара, о молодых солдатах и попробуйте передать все это в пении.

Разучивание 1 – го куплета песни «То, что я должен сказать».

Учитель: Посмотрите, пожалуйста, несколько фотографий Олега Погудина и обратите внимание на выражение лица артиста, на его взгляд и почувствуете, что Погудин «живет» музыкой, теми образами, в которые вживается. Не зря слушатели отмечают свойственную певцу одухотворенность и искренность исполнения. Послушайте в исполнении певца фрагмент еще одной песни.

Звучит фрагмент песни Вертинского в исполнении Олега Погудина (песня по выбору учителя).

Учитель: Своим творчеством Олег Погудин доказал, что вокальные жанры, традиционно считавшиеся камерными, могут иметь успех на самых крупных сценических площадках, собирая многотысячную аудиторию. Все это нашло подтверждение в тех званиях и наградах, которые, не смотря на довольно молодой возраст, уже имеет Погудин: в 1997 году он был удостоен звания: «Глас Ангельский России» и награды «Ангел Трубящий», в 1999 году Погудин становится лауреатом Царскосельской художественной премии «За постижение души русского романса». Обратите внимание, что и здесь отмечена одухотворенность исполнения певца. Ну и в последние годы за ним закрепилось звание «Серебряный голос России».

Несомненно, творчество Олега Погудина одно из самых ярких и знаковых явлений современной культуры России, которое продолжает исторические и культурные традиции предшественников.

Слушание песни Вертинского в исполнении Олега Погудина (по выбору учителя).

ВАРИАНТ КОНСПЕКТА ПРАКТИЧЕСКОГО

ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ: «ЖАНР ПЕСЕНКИ В ТВОРЧЕСТВЕ

АХМАТОВОЙ И ВЕРТИНСКОГО».

В начале занятия учащиеся делятся на 2 группы. Для каждой группы распечатаны песни Вертинского с нотами (например «Маленький креольчик», «Минуточка» и т. д.) и «песенки» Ахматовой (например «Я на солнечном восходе», «Застольная», «Прощальная» и т. д.).

Учитель: Продолжая разговор о творчестве А. Вертинского и поэтов «серебряного века», мы сегодня остановим свое внимание на поэзии Анны Ахматовой. Посмотрите, пожалуйста, на тексты тех стихов Ахматовой, которые имеются у вас на столах. Обратите внимание на их жанр. Каким образом эта сторона творчества Ахматовой перекликается с творчеством Вертинского?

Учащиеся должны выявить один жанр – песенка.

Учитель: Действительно, вспомните, как сам Вертинский называл многие свои песни? (Печальные песенки). Вот и у Ахматовой возникает этот жанр. Сегодня нам предстоит разобраться в том, какой смысл вкладывали оба творца в это слово «песенка», какие произведения называли этим словом? Похожи ли песенки Вертинского на песенки Ахматовой?

Сейчас я предлагаю вам проанализировать стихотворный текст песенок Вертинского и Ахматовой. Обратите внимание на лексику, строение строки, на содержание, объем стихотворений. Сравните их между собой.

Скорее всего, с песенками Вертинского учащимся будет справиться легко, т. к. у них было практическое занятие по теме «Песенки печального Пьеро». В них следует обратить внимание на уменьшительно – ласкательную лексику, на длинную строку, которая, однако, дробится на мелкие фразы. В песенках Вертинского всегда целая история, рассказ о конкретном герое, чья – то судьба и достаточно большой объем, не смотря на название «песенка» (подразумевается маленькое произведение).

Анализируя песенки Ахматовой, следует обратить внимание на следующее: использование устаревших слов, просторечий, короткая, но «единая», «широкая» строка, в которой чувствуется сила, мощь. Это рассказ всегда о себе (использование личных местоимений «я», «ты», «мы»). Объем стихов достаточно небольшой (оправдывает жанр «песенки»), частое использование междометий для создания интонаций плача, вздоха.

Учитель: Какой из этого можно сделать вывод, одинаковое или разное значение имеет слово песенка у Ахматовой и Вертинского?

Значение этого слова у Ахматовой и Вертинского разное.

Учитель: Давайте обратимся с вами к смыслу, содержанию этих песенок, какие чувства, мысли, настроения выражаются в них, для кого они и о ком?

У Вертинского ощущение интимности, чувства очень личные. Песенки о ком –то близком, каждый герой как родной человек. Присутствуют интонации шепота, как будто на ушко. Иногда даже возникает ощущение слащавости, жеманности. У Ахматовой казалось бы тоже что-то очень личное, потому, что всегда о себе. Но это подается очень широко, как – будто для всех, для всего мира. Идет рассказ о горе и страдании, используются интонации причитания и плача.

А сейчас я попрошу вас обратиться к нотным записям песен Вертинского. Послушайте фрагменты этих песен и постарайтесь проследить за ними по нотам. Как стихи интерпретированы в музыке?

Слушание фрагментов некоторых песенок Вертинского (по выбору учителя или например «Минуточка», «Маленький креольчик»).

Учащиеся должны постараться услышать и увидеть в нотной записи следующие особенности: большое количество пауз, частые нисходящие интонации, большое количество фермат (если учащиеся не знакомы с этим знаком, учитель сам обращает на него внимание), короткие музыкальные фразы, звучание мелодии на одной или близлежащих нотах. Все эти особенности и создают ощущение личного, интимного (можно использовать и такие эпитеты как слащавый, пряный, пикантный, жеманный).

Учитель: Если бы вам пришлось сочинять песню на стихи «песенок» Ахматовой, в стиле какой музыки она бы у вас звучала - композиторской или народной и почему?

Конечно народной, потому – что, та широта, с какой Ахматова подает свои песенки, интонации причитания дают полное право говорить о том, что песенки Ахматовой близки народной песне. У поэтессы ее песенки становятся как бы музыкально – поэтической формой.

Учитель: Попробуйте прочитать хотя бы несколько строк из этих песенок и вы убедитесь, что они не просто читаются, а как бы поются.

Учащиеся по желанию пробуют прочитать несколько строчек из любой песенки Ахматовой.

Учитель: Мы с вами увидели и услышали, что Ахматова и Вертинский по-разному осмысливали слово «песенка». У Вертинского – это призрачный мир мечты, грез, чего-то личного, интимного. А у Ахматовой это личное горе становится всеобщим, близким простому народу. Не зря Осип Мандельштам говорил про Ахматову: «…литературный словарь поэта…позволяет в … русской даме 20 века угадывать бабу и крестьянку».

Но и Вертинский и Ахматова, каждый в своем искусстве, наполнили этот жанр новым содержанием, вдохнули в него новую жизнь.

Закончить нашу встречу я предлагаю исполнением одной из песен Вертинского (по выбору учителя или учащихся).

Исполнение песни А.Вертинского.