ISBN 978-5-09-020391-3

Музыка

5

класс

Г. П. Сергеева Е. Д. Критская

Музыка

5 класс

Учебник
для общеобразовательных
учреждений

Допущено
Министерством образования и науки
Российской Федерации

5-е издание

Москва «Просвещение» 2009

УДК 373.167.1:78
ББК 85.31я72
С 32

На учебник получены положительные заключения Российской академии образования и Московского государственного университета культуры и искусств. Письмо Министерства образования и науки Российской федерации № 03-2035 от 13.10.06 г.

Руководитель проекта учебно-методического комплекта по предмету «Музыка» для основной школы – заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, доцент *Г. П. Сергеева*

Рецензенты:
учитель средней школы № 1202 СВАО Москвы, старший преподаватель МПГУ *Е. В. Негорюева*; доктор педагогических наук, профессор МПГУ *Е. В. Николаева*; директор средней школы № 6 г. Мытищи *В. М. Ремизов*

Сергеева Г.П.
С 32 Музыка: 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2009. – 159 с. : ил. — ISBN 978-5-09-020391-3.

Этот учебник продолжает серию учебных изданий, выпущенных по предмету «Музыка» для начальной школы.

Учебник на основе музыкального, литературного и изобразительного материала раскрывает темы «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство».

Учебник написан в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по искусству и программой Г. П. Сергеевой и др. «Музыка. 1–7 классы. Искусство. 8–9 классы».

УДК 373.167.1:78
ББК 85.31я72

ISBN 978-5-09-020391-3

© Издательство «Просвещение», 2003, 2006–2009
© Художественное оформление. Издательство «Просвещение», 2003, 2006–2009
Все права защищены

Дорогой друг!

Искусство обладает удивительным свойством: оно помогает человеку прикоснуться к чувствам, мыслям и переживаниям тех людей, которые жили много веков тому назад, лучше понять самого себя и своих современников, а также представить, каким будет человек будущего, нового времени.

Художественные образы разных искусств – литературы, музыки, изобразительного искусства, театра, кино, телевидения – помогают читателям, зрителям, слушателям познавать разнообразные явления жизни. Общение с искусством волнует, будит фантазию и воображение у людей, дает им возможность испытывать чувства радости, восторга, грусти, отчаяния, любви и, как говорил великий русский композитор Петр Ильич Чайковский, дает «подпору и утешение», силы для творческих поисков и открытий.

Разные виды искусства тесно связаны друг с другом. О содружестве муз, о взаимодействии музыки и литературы, музыки и изобразительного искусства пойдет речь на страницах этого учебника.

Что роднит музыку
с литературой
6
Вокальная музыка
10
Фольклор в музыке русских
композиторов
18
Жанры инструментальной
и вокальной музыки
22
Вторая жизнь песни
28
Всю жизнь мою несу Родину
в душе...
30
Писатели и поэты о музыке
и музыкантах
36
Первое путешествие
в музыкальный театр
48
Второе путешествие
в музыкальный театр
58
Музыка в театре, в кино,
на телевидении
64
Третье путешествие
в музыкальный театр
68
Мир композитора
72

Музыка и литература

ЧТО РОДНИТ МУЗЫКУ С ЛИТЕРАТУРОЙ

На уроках музыки и в повседневной жизни мы часто обращаемся к музыкальным произведениям, которые так или иначе связаны с литературой. Без нее не могли бы появиться на свет ни опера, ни балет, ни оперетта, ни мюзикл, так как в основе их сюжета, как правило, лежит литературное произведение (сказка, повесть, роман и др.). Без стихов нельзя написать песню или такие музыкальные произведения, как романс, кантата.

Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Что она потеряла бы, если бы не было ни поэзии, ни прозы?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно задуматься над тем, *что* лежит в основе музыкальных и литературных сочинений, *что* вдохновляет на их создание композиторов, писателей, поэтов. Сюжеты, темы, образы этих двух видов искусства имеют общий источник – это окружающая нас **реальная жизнь**, и поэтому мы видим так много общего между музыкой и литературой, хотя в каждом из этих искусств это общее выражается разными средствами, в разных формах и по-разному воздействует на нас, читателей и слушателей.

Что же роднит музыку с литературой? Единым стержнем этих искусств является *интонация*. Разнообразные интонации – ласковые, печальные, спокойные, взволнованные, торжественные, величественные – мы слышим и в разговорной, и в литературной, и в музыкальной речи.

Благодаря выразительности музыкальных интонаций мы отличаем народную музыку от той, которая сочинена композиторами, русскую музыку от зарубежной, старинную музыку от современной. Интонационная природа музыки позволяет нам почувствовать и понять особенности музыкального языка разных композиторов.

По каким же направлениям можно рассматривать связь музыки и литературы?

Литература, и прежде всего поэзия, становится основой многих вокальных произведений. В единстве слова и музыки рождается *песня*, *романс* и многие другие музыкальные жанры, связанные со словом.

Мелодии народных песен, церковные напевы, интонации колокольных звонов – все то, что композиторы слышат в жизни, побуждает их к созданию таких больших и сложных произведений, как *симфония*, *концерт*, *сюита*, *опера*. Во многих из них песни, мелодии, напевы получают как бы вторую жизнь, композиторы заново открывают их слушателям.

Литературную (словесную, нередко стихотворную) основу – программу – имеют многие *инструментальные произведения*. Создавая их, композиторы опираются на то содержание, которое изложено в литературном источнике или выражено в названии сочинения.

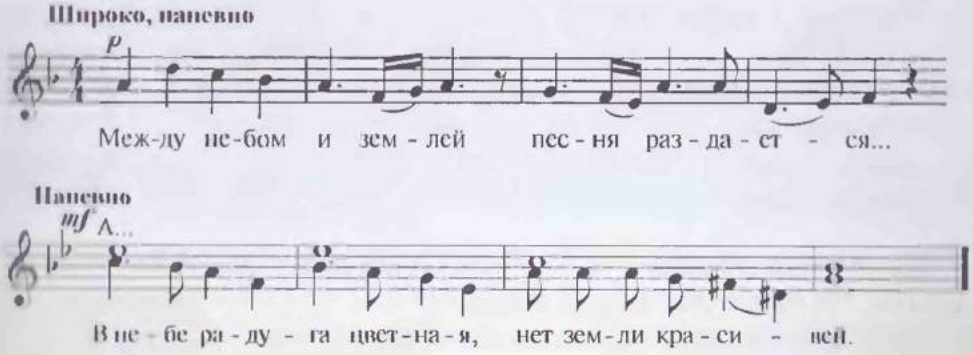
Во многих литературных произведениях упоминается о звучащей музыке. Подчас именно музыка становится одним из главных действующих лиц *сказки*, *рассказа*, *повести*, *романа*. В древних мифах, народных сказках, легендах и преданиях часто говорится о чудотворной силе музыки, о народных музыкантах.

Незабываемые образы различных музыкальных сочинений, жизнь и творчество знаменитых композиторов, музыкантов-исполнителей вдохновляют писателей и поэтов на создание литературных произведений, со страниц которых «звучит» музыка.

И музыку, и литературу объединяет общность жанров. Нередко поэтические произведения получают названия *песня*, *романс*, *запевка*, а музыкальные – *сказка*, *поэма*, *баллада* и др.

Пусть поэтические строки, которыми названо большинство разворотов учебника, помогут тебе глубже почувствовать и понять изложенный материал.

• Выразительно прочитай стихотворения, положенные в основу известных тебе музыкальных произведений: песни «Моя Россия» (музыка Г. Струве, стихи Н. Соловьевой), романса «Жаворонок» (музыка М. Глинки, слова Н. Кукольника) и др.



• Спой их мелодии. Каковы особенности музыкального прочтения стихотворений композиторами?

• Спой русскую народную песню «Во поле береза стояла» и послушай фрагмент финала Симфонии № 4 П. Чайковского. Какие новые черты приобрел знакомый тебе напев народной песни в симфонии?

• Послушай фрагменты из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига к драме Г. Ибсена. Как композитор раскрывает черты героев литературного произведения?

• Вспомни литературные произведения – былины, стихотворения, рассказы, сказки, в которых говорится о музыке и музыкантах.

• Вспомни литературные сочинения, фрагменты музыкальных произведений, созданные в жанрах песни, поэмы, былины, сказки.

ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Россия, Россия, нет слова красивей...

Родина, Россия, Русь! Трепетно и вдохновенно воспевают писатели и композиторы образ Отчизны, Родины-матери.

Именно произведения искусства помогают нам почувствовать и понять свое отношение к Родине, учат бережно относиться к природе, ценить людей, сохранять культуру своего народа.

• Прочитай отрывок из рассказа В. Белова.

Тихая моя родина, ты <...> врачуешь душу своей зеленой тишиной. Но будет ли предел тишине!

Как хитрая лисичка, вильнула хвостом моя тропа и затерялась в траве, а я выхожу не к молодым березам, а к белым сказкам моей земли. Омытые июльскими дождями, они стыдливо полощут ветками, приглушая двухнотный, непонятно откуда слышимый голос кукушки: «Ук-ку, ук-ку!» – словно дует кто-то коротко и ритмично... И вновь трепетно нарастает березовый шелест.

Я сажусь у теплого стога и думаю, что вот отмашет время еще какие-то полстолетия и березы понадобятся одним лишь песням, а песни тоже ведь умирают, как и люди. И мне чудится в шелесте берез укор вечных свидетельниц человеческого горя и радости. Веками роднились с нами эти деревья, дарили нашим предкам скрипучие лапти и жаркую, бездымную лучину, растили пахучие веники, розги, полозья, копили певучесть для пастушьих рожков...

Я обнимаю родную землю, слышу теплоту родимой травы...

• В чем, по-твоему, проявляется музыкальность лирического размышления писателя? Найди музыкальные термины в его тексте. Созвучен ли этому литературному фрагменту живописный пейзаж «Стога. Сумерки» И. Левитана?

• Какими знакомыми тебе музыкальными произведениями русских композиторов можно озвучить этот фрагмент из книги и картину?

Самый распространенный жанр музыкально-литературного творчества – *песня*. Именно на примере песни становятся очевидными сходство и различие между литературной речью и речью музыкальной.

• Спой знакомые тебе мелодии со словами. Каковы отличия музыкальной речи от речи литературной?

• Разучи в классе песни о родном крае. Как мелодия, ритм, ладовая окраска, характер сопровождения, форма раскрывают содержание и эмоциональный строй стихотворного текста?

• Выполни задания в творческой тетради на развороте «Стань музыкою, слово».

Песня русская в березах, песня русская в хлебах...

Если вдуматься в смысл таких выражений, как «Вся Россия просится в песню», «С песней на Руси родились», «С доброй песней и жизнь хороша», то становится очевидным, что жизнь русского человека немыслима без песни.

Колыбельной песней убаюкивает мать младенца. Под звуки песнопений совершается в церкви обряд крещения. Незатейливые детские песенки, потешки, считалки, заклички сопровождают маленького человека повсюду – дома и в школе, в развлечениях и в учебе. Вырастает малыш, и новые песни помогают ему трудиться, защищать Родину, делить с другими людьми радость и горе. Песни-плачи, песни-причитания провожают человека в последний путь...

Каждый жанр народной песни имеет свои неповторимые особенности: характерные интонации, ритм, ладовую окраску, форму, манеру исполнения, – по которым ты отличишь колыбельную песню от трудовой, игровую, хороводную от лирической, протяжной.

- Разучи в классе и спой народные песни. Представь место и время их исполнения. Сравни песни друг с другом и определи характерные особенности каждой из них.
- Какие из этих песен можно разыграть, сочетая пение с выразительными движениями, инсценировкой сюжета, инструментальным сопровождением?
- Какими важными для нас, современных людей, чертами наделили свои песни неизвестные народные творцы?

Песня – душа народа. В ней отражаются особенности народного характера, речи, удивительная природная музыкальность народа, его открытость добру и любви, красота родной природы. Песня – хранительница истории, народных традиций и обрядов.

Нельзя однозначно сказать, что важнее в человеке – ум или сердце, а в песне – слова или мелодия. Именно в сочетании слова и напева, жеста и инструментального сопровождения рождается народная песня. Не случайно в народе бытует такое выражение – «складывать песню».

- Какие современные певцы включают в свой репертуар народные песни?
- Какие хоры и ансамбли народной песни ты знаешь?
- Прочитай в творческой тетради размышления о русском фольклоре и выполни задания.
- В раздел «Твоя фонотека» в творческой тетради запиши названия народных песен, которые знаешь ты и которые любят петь твои родные и близкие.
- Как ты понимаешь слова известного деятеля русской культуры Д. Лихачева: «Хранить память о других – это оставлять добрую память о себе»?

Жанры русских народных песен:

лирические

игровые

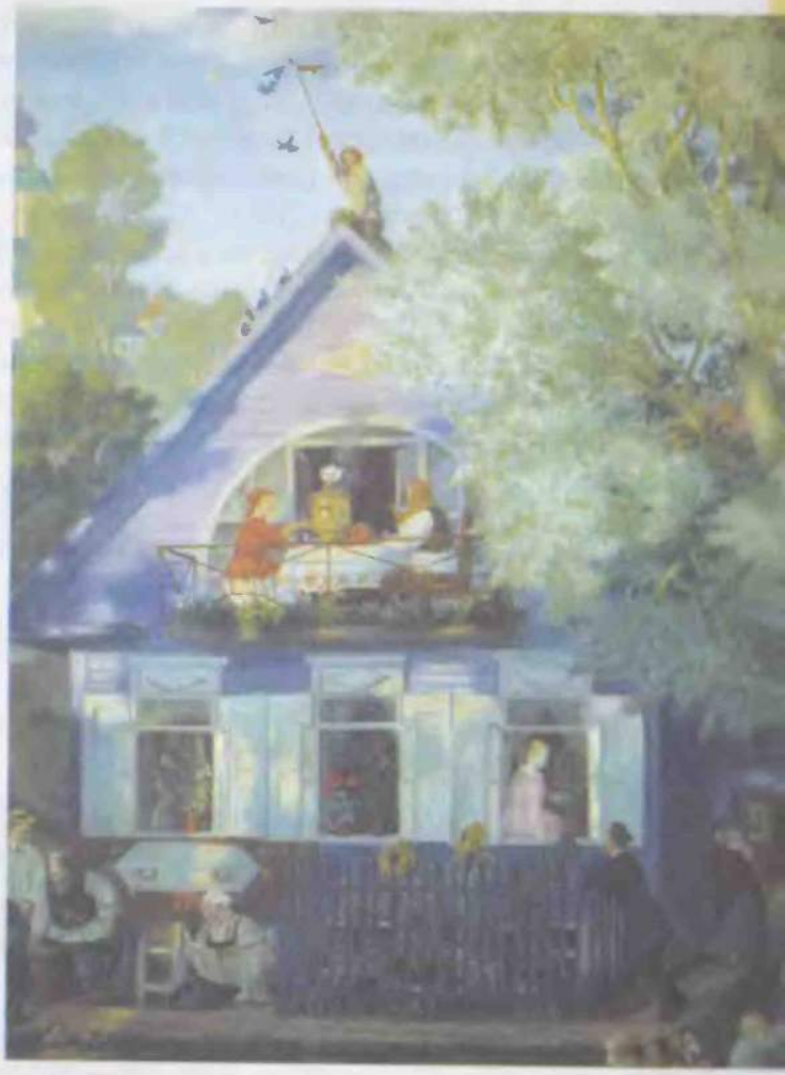
колыбельные

трудовые

протяжные

хороводные

Звучащие картины



- Всмотрись в картины К. Петрова-Водкина «Полдень» и Б. Кустодиева «Голубой домик». О чем они рассказывают зрителю?
- Музыку каких жанров можно услышать, глядя на эти картины?
- Можно ли композиции этих картины сравнить с полифонической музыкой, в которой сочетаются в одновременном звучании несколько мелодий?

Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно...

Множество поэтических произведений обрели новое звучание благодаря тому, что их по-особому прочитали, услышали композиторы. Лирические стихотворения, например, часто становились основой песен, романсов.

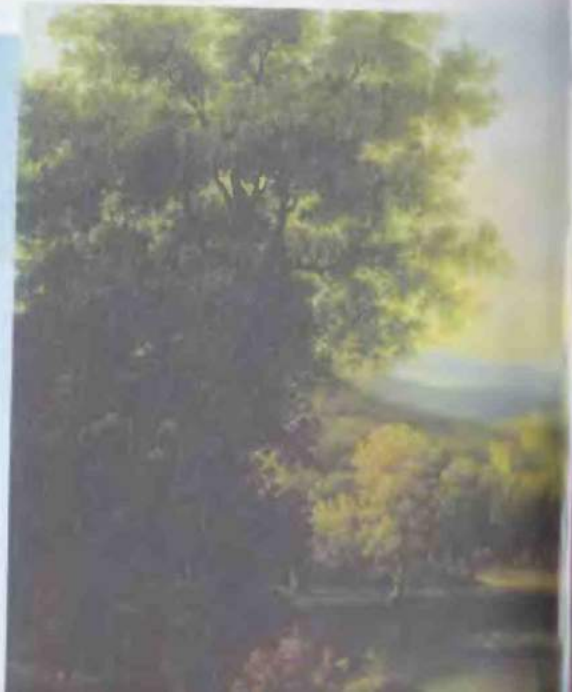
Романс – это камерное (небольшое) вокальное произведение для голоса с инструментом. В романсах раскрываются чувства человека, его отношение к жизни, к природе.

Передать различные эмоциональные переживания композитору помогают особые средства музыкальной выразительности. Мелодика, ритм, ладовая окраска, форма, аккомпанемент создают неповторимость художественного образа, индивидуальность авторского высказывания.

• Прочитай замечательное стихотворение М. Лермонтова «Из Гёте». Можно ли назвать его лирическим пейзажем? Почему? Какой еще смысл заложен поэтом в этих строках?

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;

Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.



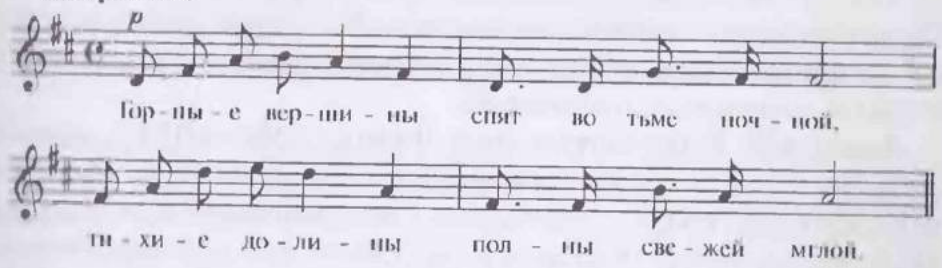
• Найди особую интонацию голоса, темп, динамику, которые выразили бы душевное состояние человека, любующегося красотой природы. Движениями рук передай пластический образ стихотворения.

• Обрати внимание на знаки препинания. Почему точка появляется только в конце стихотворения?

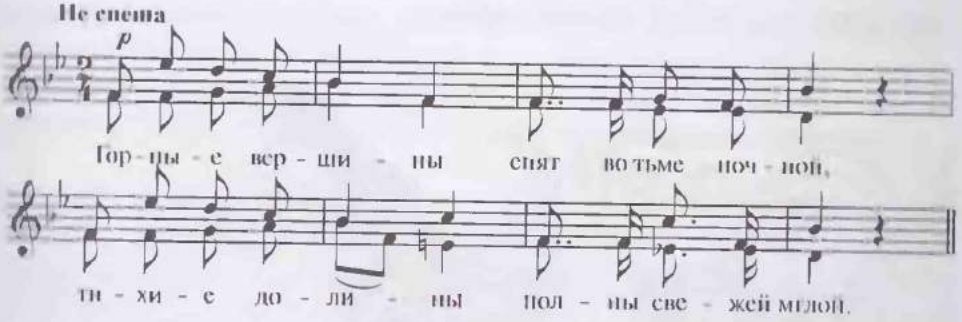
• Если бы ты был композитором, то музыкой какого характера озвучил бы это стихотворение?

На стихотворение «Из Гёте» написали свои романсы «Горные вершины» два русских композитора XIX в. – Александр Егорович Варламов и Антон Григорьевич Рубинштейн.

Неторопливо



Не спеша



• Послушай романсы А. Варламова и А. Рубинштейна и сравни их. Как музыкальное прочтение стихотворения каждым из композиторов сказывается на особенностях музыкальной формы романсов?

• Какими приемами развития музыкальных образов пользуются композиторы в этих романсах?

• Чем романс отличается от песни?

романс
дуэт
музыкальная

ФОЛЬКЛОР В МУЗЫКЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Стучит, гремит Кикимора...

Отечественные композиторы в своем творчестве постоянно обращались к русскому литературному фольклору – сказкам, легендам, преданиям.

Анатолий Константинович Лядов (1855–1914), ученик известного русского композитора-сказочника Н. А. Римского-Корсакова, создал несколько симфонических миниатюр (небольших пьес) на сюжеты русского фольклора, сказочной фантастики. Среди них: картинка к русской народной сказке «Баба-яга», сказочная картинка «Волшебное озеро», народное сказание «Кикимора».

Кикимора – это злой дух, нечистая сила в женском обличье. Чаще всего в народных преданиях встречается кикимора болотная – злое, коварное, привередливое существо, созданное воображением русского человека.

Литературной основой «Кикиморы» А. Лядова стало одно из сказаний русского народа, записанное фольклористом-собирателем И. Сахаровым. Именно его текстом композитор открывает партитуру своего произведения.

Живет, растет Кикимора у кудесника в каменных горах. От утра до вечера тешит Кикимору Кот-Баюн, говорит сказки заморские. С вечера до бела света качают Кикимору во хрустальной колыбельке. Ровно через семь лет вырастает Кикимора. Тонешенька, черненшенька та Кикимора, а голова-то у ней малым-малешенька, со наперсточек, а туловище не спознать с соломинкой. Стучит, гремит Кикимора от утра до вечера; свистит, шипит Кикимора со вечера до полуночи; со полуночи до бела света прядет кудель конопельную, сучит пряжу пеньковую, снует основу шелковую. Зло держит на уме Кикимора на весь люд честной.

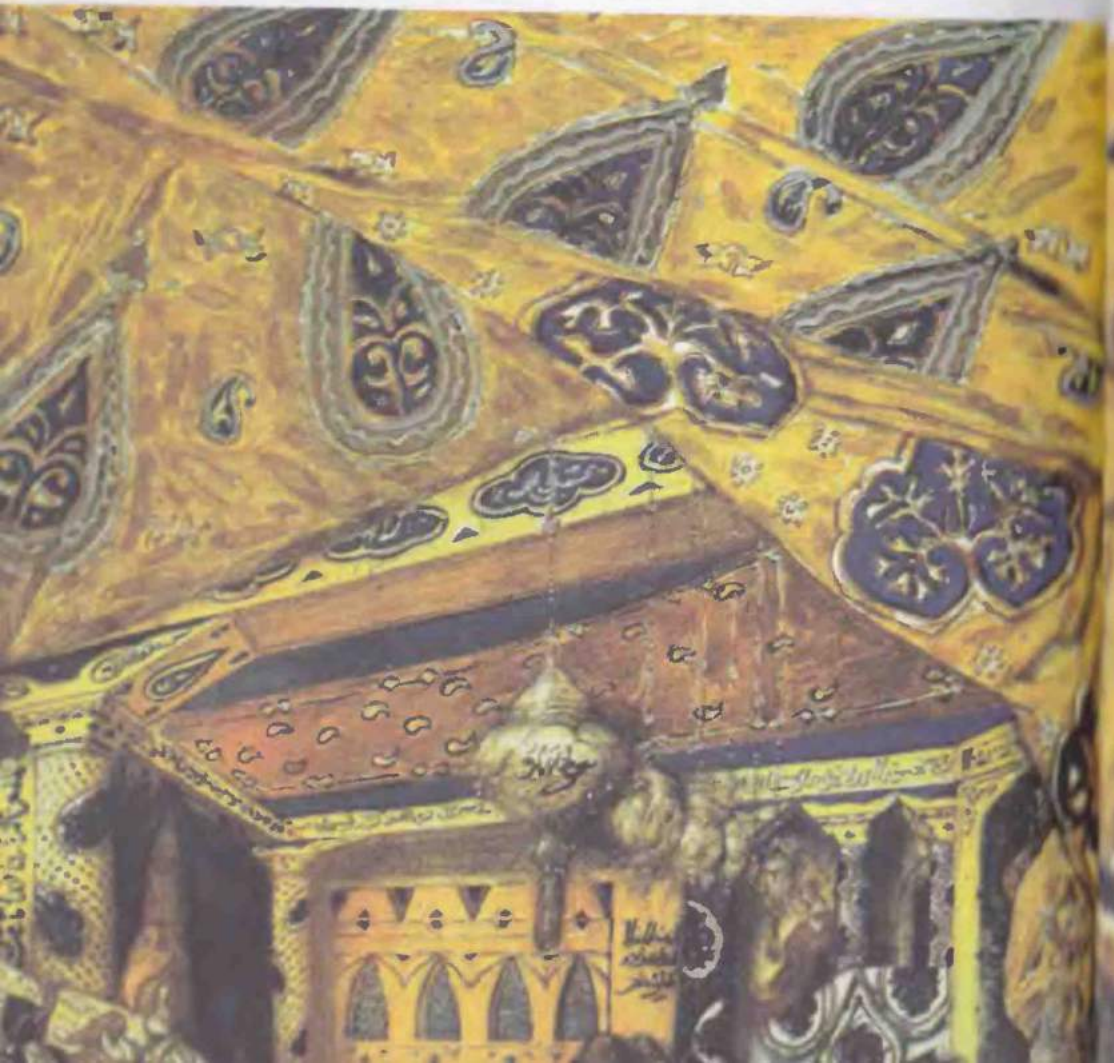
- Если бы ты был композитором, то какую музыку сочинил бы на этот сюжет? Какими музыкальными темами ты охарактеризовал бы природу, действующих лиц сказа: Кудесника, Кота-Баюна, Кикимору?
- Какие краски-тембры оркестра ты использовал бы при этом?
- Какие из приемов музыкального развития – контраст, повтор, вариационность – помогут тебе создать свое произведение?
- Послушай «Кикимору» А. Лядова. Как музыкальный язык и форма сочинения помогли композитору изобразить эти сказочные события?
- Какой из образов музыкального сказа запомнился тебе больше других? Почему?
- Как композитор завершает свое музыкальное сочинение? Что он хотел сказать таким окончанием оркестровой миниатюры?

народное сказание

симфоническая

Обращаясь к литературным источникам, композиторы часто создают на их основе инструментальные произведения. Эти сочинения называют *программной музыкой*. Они нередко имеют название литературного произведения или сопровождаются словесной программой, которая раскрывает их содержание.

Н. Римский-Корсаков сочинил симфоническую сюиту «Шехеразада» по мотивам известных арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Сюита напоминает симфонию, состоящую из четырех частей. Композитор приложил к партитуре следующую программу:



Султан Шахриар, убежденный в коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи, но султанша Шехеразада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая ему их на протяжении тысячи и одной ночи, так что побуждаемый любопытством Шахриар постоянно откладывал ее казнь и наконец совершенно оставил свое намерение. Много чудес рассказала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ.

- Послушай темы Шахриара и Шехеразады из сюиты Н. Римского-Корсакова. Какие особенности музыки придают им восточный колорит?

- Послушай 4-ю часть сюиты. Попытайся определить, какую картину нарисована музыка. Сколько в ней эпизодов? Чем они отличаются друг от друга?

- Сочини небольшую сказку, которую могла бы рассказать Шехеразада грозному султану Шахриару. Не забудь о том, что сказка твоя восточная!

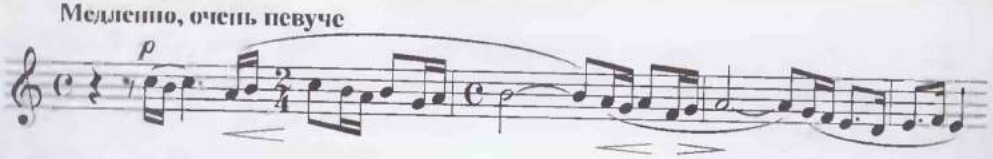
программная музыка

симфоническая

ЖАНРЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ И ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

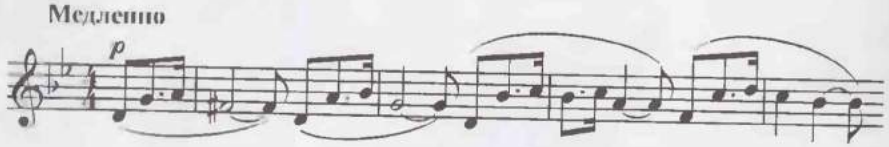
Мелодией одной звучат печаль и радость...

Что стало бы с песней без стихотворного текста? Осталась бы мелодия – песня без слов.



Вокализ – так называется концертное произведение для пения с инструментальным сопровождением. Есть и еще одно значение этого слова – это специально сочиненное упражнение, исполняющееся на гласный звук, для развития выразительности голоса и виртуозной техники певца. Vocalis в переводе с итальянского и означает *гласный, звучный, певучий*.

Песни без слов – это небольшие инструментальные пьесы лирического характера. Они нередко имеют и другие названия – *мелодия, ария, романс, серенада*, – заимствованные у песенных жанров музыки. Многообразие чувств и мыслей, переданных в них, мелодичность, певучесть и удивительная красота позволяют слушателям воспринимать эту инструментальную музыку как выразительную речь, убедительное высказывание, исповедь души человека.



Немецкий композитор XIX в. Феликс Мендельсон сочинил цикл фортепианных пьес под названием «Песни без слов». Среди них есть «Песни венецианских гондольеров» (так называли лодочников, гребцов). Эти песни без слов написаны в жанре *баркаролы* – песни на воде. Родина этого жанра – Италия. Barka в переводе с итальянского означает *лодка*.

Баркаролы сочиняли многие композиторы, в том числе и П. Чайковский. В его цикле пьес для фортепиано «Времена года» есть баркарола.

- Спой мелодии известных тебе вокализов и песен без слов: «Вокализ» С. Рахманинова, «Романс» Г. Свиридова, «Вечернюю музыку» В. Гаврилина. Какие чувства возникают у тебя при слушании и исполнении этой музыки?

- Послушай одну из «Песен венецианских гондольеров» Ф. Мендельсона и «Баркаролу» из «Времен года» П. Чайковского. Какими чувствами и настроениями наполнена эта музыка? Подумай, какие черты песен на воде можно выявить в ней.

- Стали бы эти музыкальные сочинения более понятными слушателям, если бы были написаны на поэтические тексты?

- Как ты понимаешь смысл выражения: «Музыкальный язык не требует перевода, он понятен всем»?

вокализ
песня без слов
баркарола

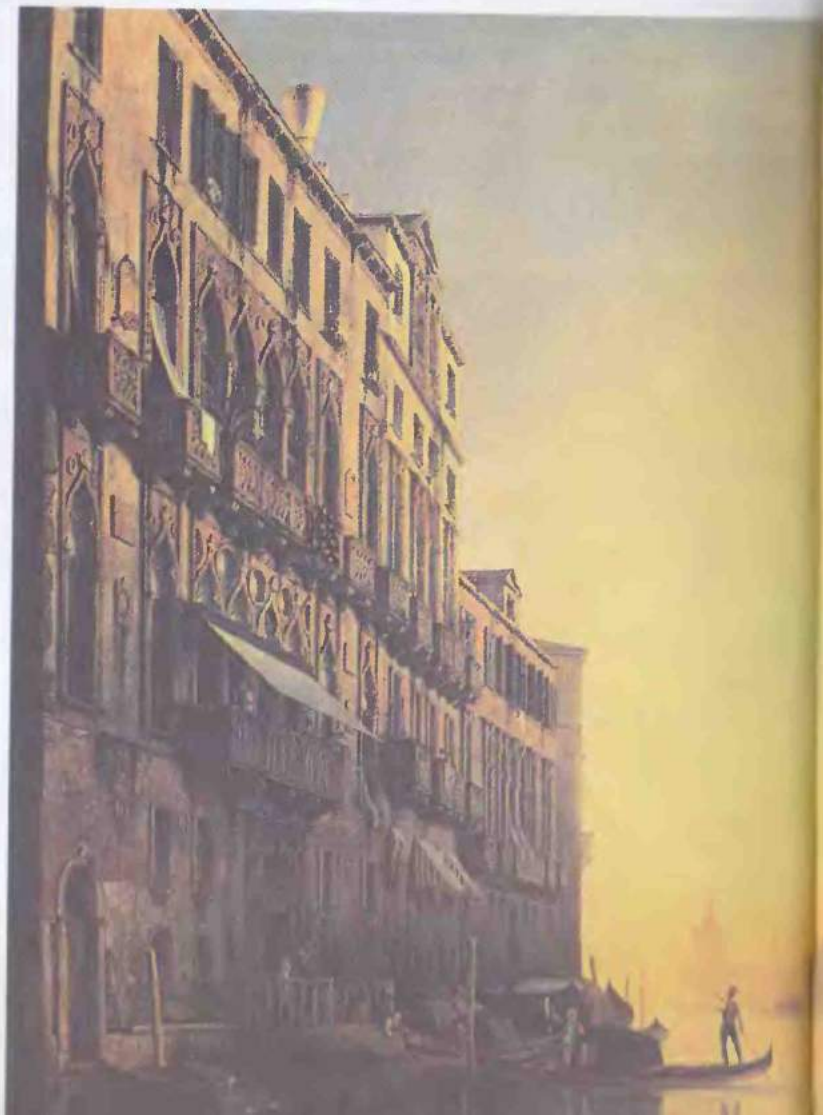
Песнь моя летит с мольбою...

Многие песни, романсы, инструментальные пьесы (песни без слов, баркаролы, серенады, ноктюрны и др.) являются лирическими зарисовками. В них композиторы передают свои чувства и мысли, впечатления и настроения.

Романсы композиторов XIX в. – «Венецианская ночь» *русского* композитора **Михаила Ивановича Глинки** (1804–1857) и «Баркарола» *немецкого* композитора **Франца Шуберта** (1797–1828) – пронизаны интонациями и ритмами *итальянской* баркаролы.

М. И. Глинка

Ф. Шуберт



• Прочитай стихотворение «Венецианская ночь» И. Козлова – современника А. Пушкина.

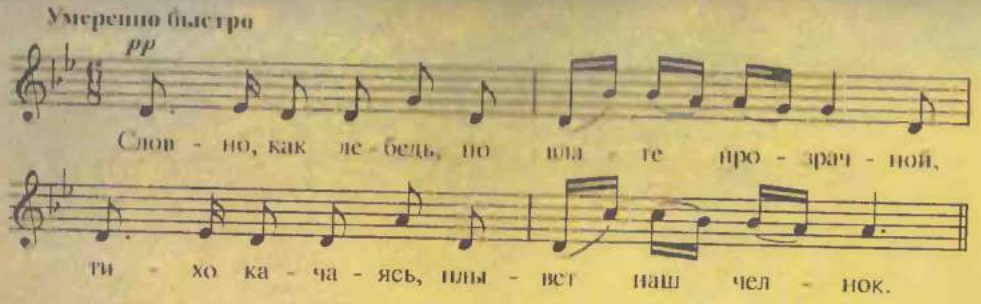
Ночь весенняя дышала
Светлой южною красой;
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной.

Отражен волной огнистой
Блеск прозрачных облаков;
И восходит пар душистый
От зеленых берегов.

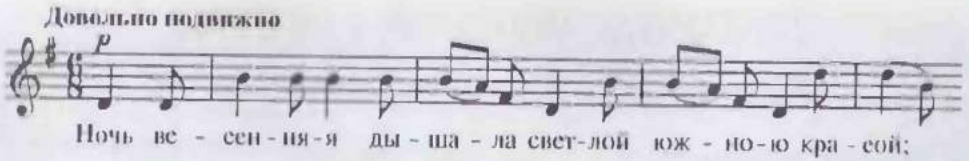
• Какою восприятие природы у поэта? Подбери определения, передающие это эмоциональное состояние.

• Сравни стихотворения «Венецианская ночь» И. Козлова и «Из Гёте» М. Лермонтова. Что в них общего, что отличает их друг от друга?

Умеренно быстро



Довольно подвижно



- Послушай, а затем разучи романс «Венецианская ночь» М. Глинки.

- Какими музыкальными средствами (мелодией, ритмом, темпом, ладом, сопровождением, формой-композицией) подчеркнул композитор поэтичность стихотворного образа солнечной Италии, ее сказочного города на воде – Венеции?

- Прочитай русский перевод стихотворения, положенного в основу романса «Баркарола» Ф. Шуберта.

Словно, как лебедь, по влаге прозрачной,
Тихо качаясь, плывет наш челнок.
О, как на сердце легко и спокойно,
Нет и следа в нем минувших тревог.

Час незаметно за часом проходит.
Дальше скользим мы по зеркалу вод.
Сердце, как волны, легко и спокойно,
Нет в нем и тени минувших забот.

В небе заката лучи догорают,
Розовым блеском осыпан челнок.
О, неужели на крыльях туманных
Утро с собой их опять принесет?

- Послушай «Баркаролу» Ф. Шуберта.

- Какие общие черты у романсов М. Глинки и Ф. Шуберта, «Песни без слов» Ф. Мендельсона ты можешь назвать? Какое произведение тебе понравилось больше? Почему?

- Вспомни известные тебе песни и романсы, в которых нарисованы образы природы.

- Сравни настроение романсов М. Глинки и Ф. Шуберта с настроением картины «Итальянский пейзаж», написанной русским художником А. Мордвиновым.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПЕСНИ

Живительный родник творчества

Вторая жизнь песни – это своеобразная интерпретация, заключающаяся в трактовке классического сочинения или в обработке какой-либо мелодии народной песни.

П. И. Чайковский

К песне как к живительному роднику творчества, новых идей и вдохновения обращались композиторы разных поколений. Включая любимые народом напевы в свои крупные инструментальные сочинения, композиторы давали им вторую жизнь.

Так, **Петр Ильич Чайковский** (1840–1893) в «Детском альбоме» предложил свой вариант обработки известной русской народной песни-пляски «Камаринская», а в пьесе «В церкви» повторил подлинно церковный напев. В финале Концерта № 1 для фортепиано с оркестром композитор мастерски обработал мелодию украинской песенки-веснянки.

Э. Григ

Н. Римский-Корсаков в сцену «Проводы Масленицы» из оперы-сказки «Снегурочка» включил народные мелодии. Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник» С. Рахманинова построена на интонациях колокольных звонов.

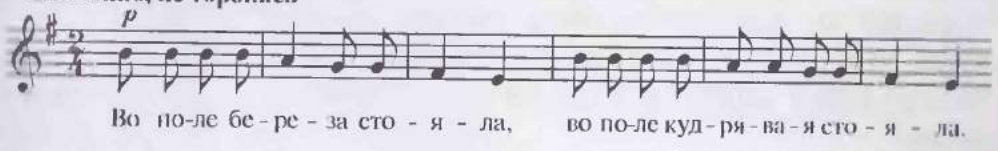
Многочисленные жанры песенного фольклора, инструментальные народные наигрыши, а также церковные песнопения, колокольные звоны давали повод многим композиторам для создания новых, оригинальных по замыслу и необычных по форме произведений.

Зарубежные композиторы также часто обращались к фольклорным мелодиям. Л. Бетховен цитировал в своих произведениях мелодии немецких, шотландских и русских песен. Музыка Ф. Шопена пронизана интонациями и ритмами польской народной музыки. В сочинениях Э. Грига слышны напевы норвежского и шведского музыкального фольклора.

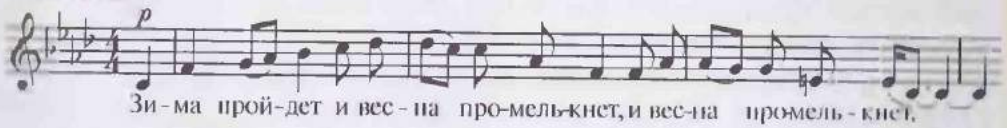
• Вспомни музыкальные сочинения разных композиторов, в основу которых положены интонации народных песен и напевов.

• Послушай произведения: одно из них сочинил П. Чайковский, другое – Э. Григ. Первое прозвучит так, как его задумал композитор, второе – в трактовке джазовых музыкантов. Каким песням дали вторую жизнь эти сочинения?

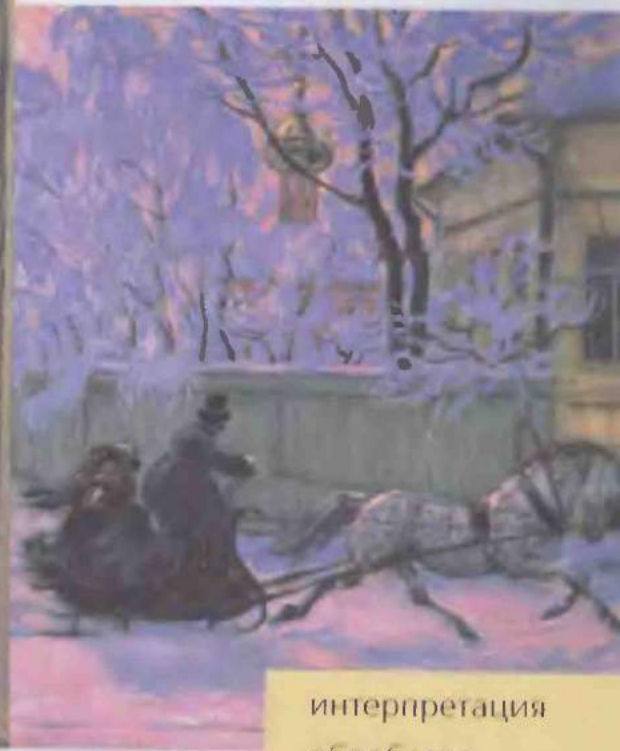
Спокойно, не торопясь.



Не спеша



• Какие приемы развития использованы в обоих случаях? Какие новые черты появились у этих песен?



интерпретация

обработка

ВСЮ ЖИЗНЬ МОЮ НЕСУ РОДИНУ В ДУШЕ...

«Перезвоны»

Колокольный звон... Им встречали воинов-победителей, оповещали о народном собрании (вече), пожаре, нашествии врагов, церковном празднике. Под звуки заливистых валдайских колокольчиков мчались по бескрайним дорогам России путешественники.

«Перезвоны» – так назвал свою симфонию-действо, произведение для солистов, хора и ударных инструментов, современный композитор **Валерий Александрович Гаврилин (1939–1999)**. В основе этого сочинения – впечатления композитора от рассказов известного писателя, актера и режиссера Василия Макаровича Шукшина.

В рассказе В. Шукшина «Слово о малой родине» есть такие слова:

Когда буду умирать, в последний миг успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет... Всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее, живу ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько. Красота ее, ясность ее поднебесная редкая на земле. Дело, наверное, в том, что дает родина – каждому из нас – в дорогу...

А вот что говорил композитор о своем сочинении:

Все написанное В. Шукшиным предельно искренне, полно любви к человеку и родной земле. Об этом я приглашаю поразмыслить своих слушателей. Так и выстраивается «действо»: начало и конец – трудная дорога. А в середине – свет. Он есть и будет в жизни всегда. И всегда будет любо выйти на простор, взглянуть, как велика и прекрасна Русская земля. И как бы ни менялся мир, есть в нем красота, совесть, надежда.

- Послушай фрагменты из симфонии-действа «Перезвоны»: «Весело на душе», «Вечерняя музыка», «Молитва». О чем рассказали тебе эти части произведения?
- Какие средства музыкальной выразительности подчеркивают характер каждой части?
- Почему хоровое произведение В. Гаврилин назвал симфонией?
- Выполни задания в творческой тетради на разворотах «Война колоколов» и «И несется над землею колокольный звон».

программная симфония

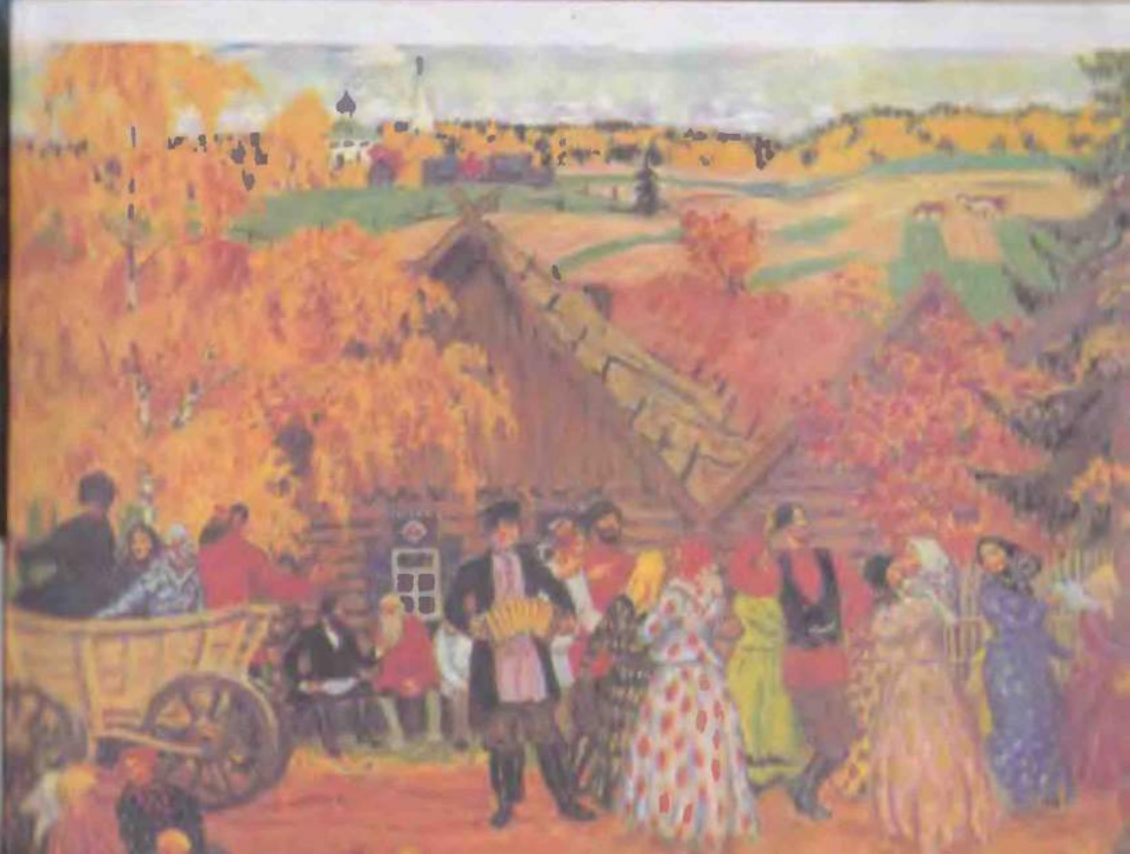
симфония-действо

Звучащие картины

- Какие картины созвучны настроению и характеру фрагментов из симфонии-действа «Перезвоны» В. Гаврилина?

- Какие средства выразительности роднят музыку и живописные полотна: мелодия-рисунок, линия, ритм, лад-краска, тембр-колорит, форма-композиция?

- Подбери из учебника по литературе отрывки прозы или стихотворения русских писателей и поэтов, близкие по настроению музыке и этим картинам.



Скажи, откуда ты приходишь, красота?

Прочитай отрывок из стихотворения «Снег идет» Б. Пастернака, на которое Г. Свиридов сочинил одноименную кантату, а затем послушай саму музыку.

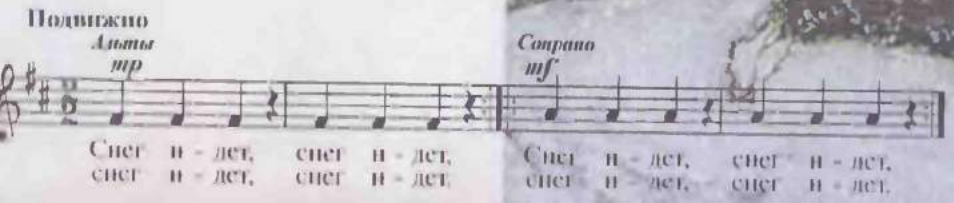
Альты:
Снег идет, снег идет,
Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.

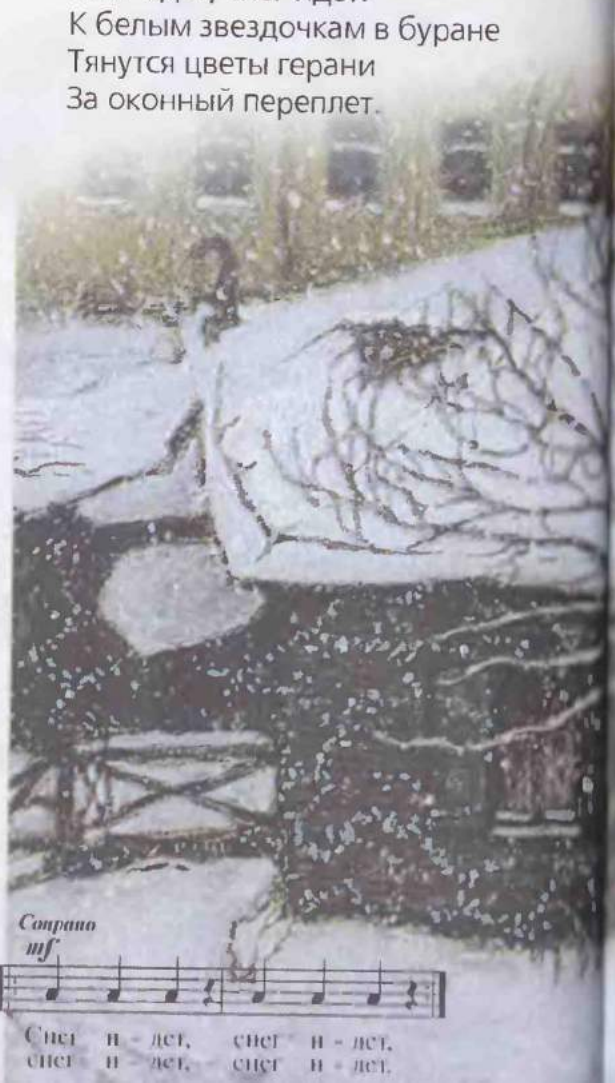
Сопрано:
Снег идет, снег идет,
Снег идет, снег идет.
Снег идет, и всё в смятеньи,
Всё пускается в полет, –
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.

Альты:
Снег идет, снег идет,
Снег идет, снег идет.
<...>
Альты:
Снег идет, густой-густой,
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?

Сопрано:
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?

Альты:
Снег идет, снег идет,
Снег идет, снег идет.
Снег идет, снег идет,
Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.



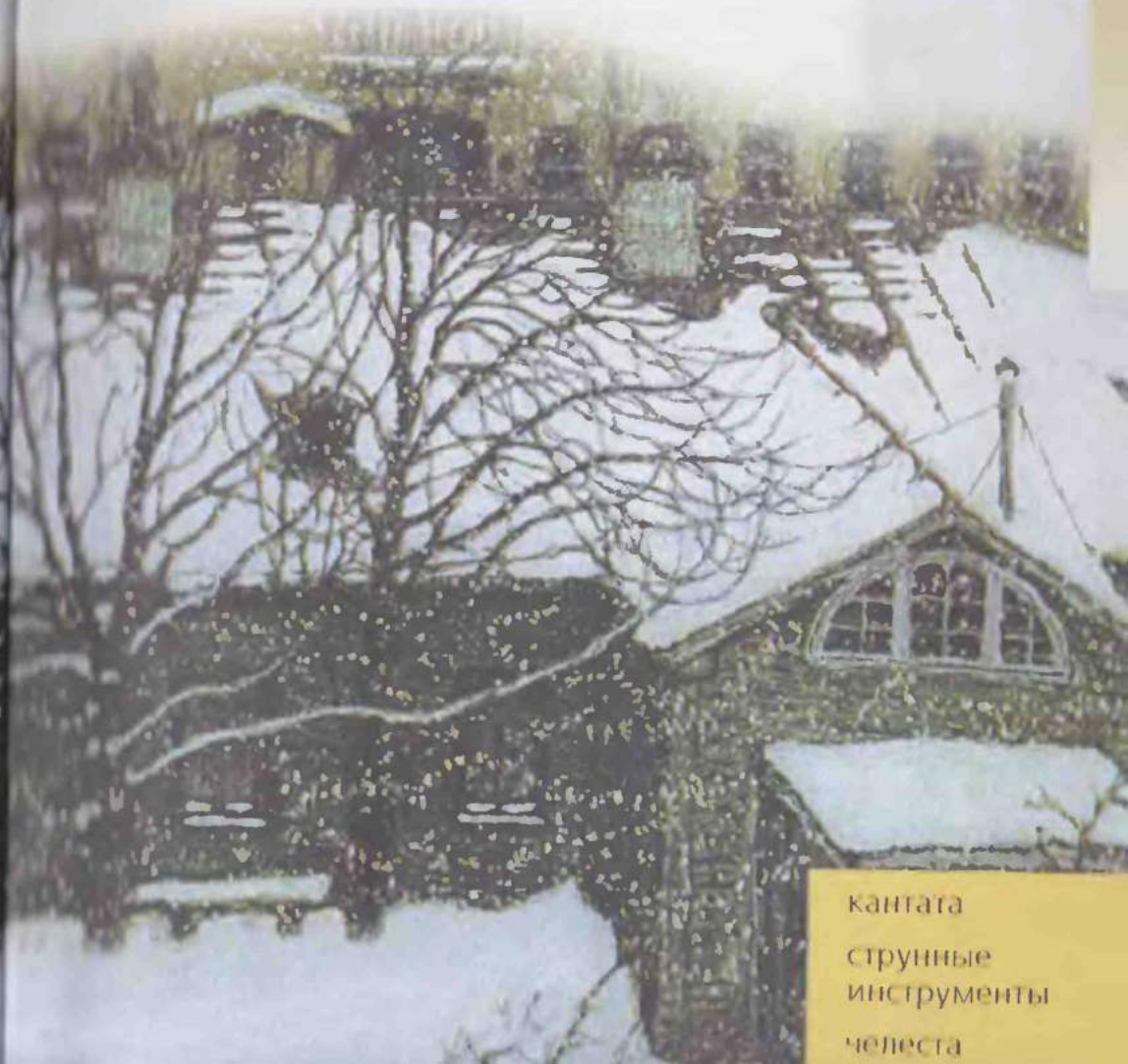


- Какой музыкальный образ создан Г. Свиридовым? Только ли это лирическая зарисовка зимней природы?

- Что напоминает метрическая равномерность музыки? Как композитор, изображая пейзаж, передал безостановочный ход времени, выразил идею о его бесконечности?

- Какую выразительную роль играет чередование партий женского хора: альты–сопрано?

- Как звучит сопровождение хора? Какие инструменты придают музыке ощущение фантастичности, колокольности, устремленности ввысь? В каком ладу звучит музыка этой части?



кантата

струнные инструменты

челеста

ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ О МУЗЫКЕ И МУЗЫКАНТАХ

Слово о мастере

Вспомни народное выражение и поговорку: «золотых дел мастер», «Дело мастера боится».

Мастер! Именно этим емким словом назвал писатель В. Астафьев композитора **Георгия Васильевича Свиридова (1915–1998).**

Г. В. Свиридов

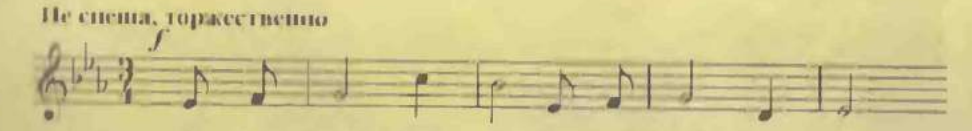
• Прочитай отрывок из рассказа В. Астафьева «Слово о Мастере».

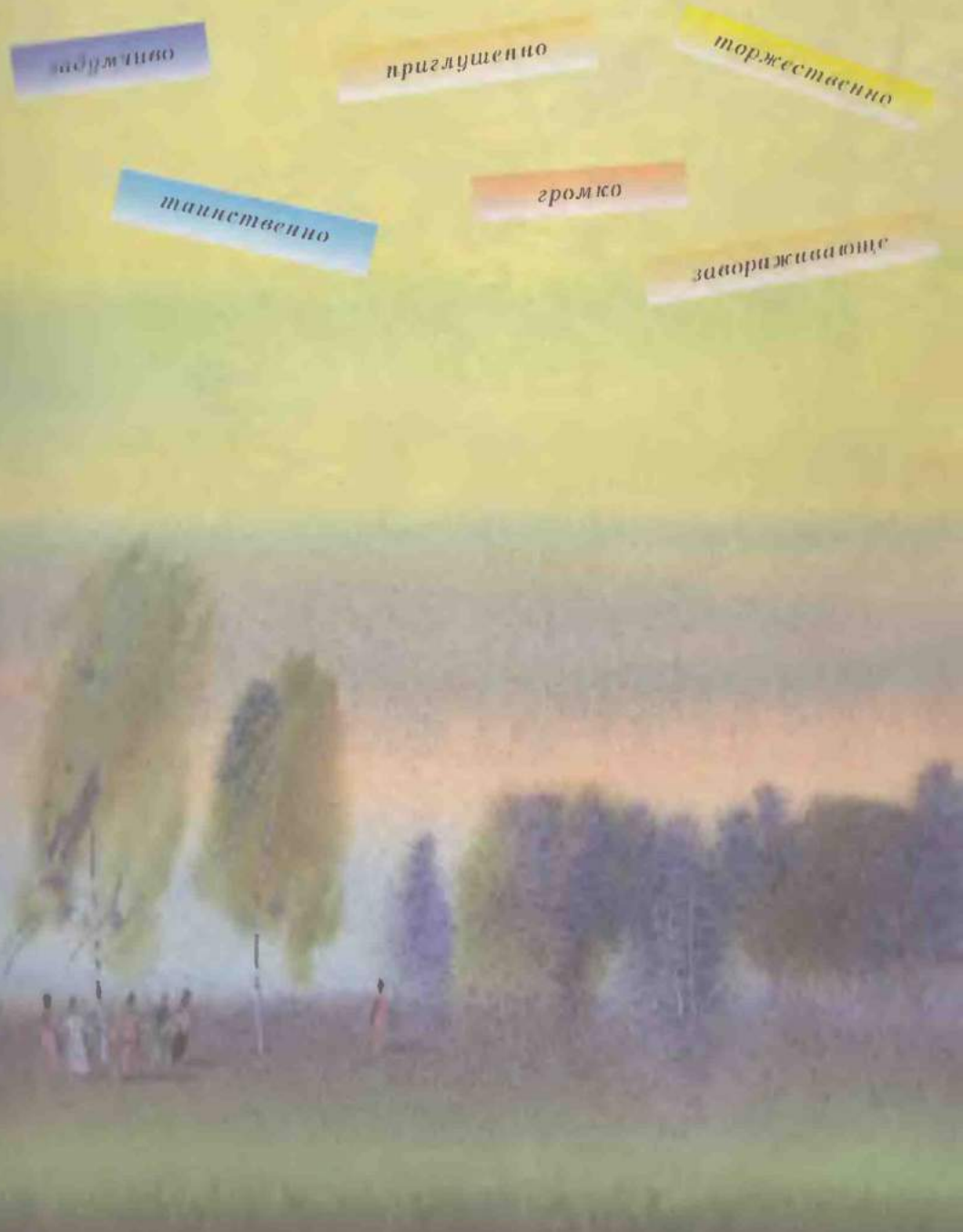
Есть звуки и нити, соединяющие русского человека на Русской земле, и они звучат в каждом из нас от рождения. <...> Музыка, может быть, самое дивное создание человека, его вечная загадка и услада... Люди плачут, слушая музыку, плачут от соприкосновения с чем-то прекрасным... плачут, жалея себя и то чистое, дивное, созданное в себе, что было задумано природой...

Музыка возвращает человеку все лучшее, что есть в нем и пребудет на земле. Я думаю, музыку человек услышал раньше, чем научился говорить, и заветное «В начале было слово» – весьма и весьма сомнительно. Нет, в начале был шум ветра, плеск волн, пенье птиц, шелест травы и звон опадающей листвы. И только переняв у природы звук, человек сложил из него слово. Музыка и природа – это самое верное, святое, неизменное, что осталось с человеком...

Будучи золотой осенью на Курщине, я открыл для себя – отсюда, с этой родной земли унес в сердце и сохранил великий композитор современности [Г. Свиридов] тот нежный и непреклонный звук, ту пространственную, высокую мелодию, что стонет, плачет, сжимает сердце русское неизъяснимою тоскою, очистительною печалью. Мощным хором возносится композитор в поднебесье, набатным колоколом зовет Россию и русский народ: выстоять! Выпрямиться и выстоять во имя будущего наших детей и во имя сохранения того прекрасного, что накопили на земле ее редкие мудрые страдальцы, гении человечества, эти вечные отважные странники...

• Как ты думаешь, кого писатель называет «мудрыми страдальцами», «гениями человечества», «вечными странниками» и почему?





В своем творчестве Г. Свиридов постоянно обращается к вокальным жанрам. Удивительно чутко в своих романсах и хоровых произведениях он относится к *слову*, мастерски подчеркивая его значение и выразительность верно найденными музыкальными интонациями, ритмом, красочностью тембров голосов и оркестра. Музыка композитора уходит своими корнями в жизнь русского народа, в его душевный склад и характер, в природу России.

• Спой две мелодии Г. Свиридова – из кантаты «Снег идет» на стихи Б. Пастернака и хора «Запевка» на стихи И. Северянина. Какие особенности слияния музыки и слова слышны в них? Что их роднит друг с другом, а что различает?

• Послушай в записи оба произведения. Какие новые черты появились у знакомых тебе мелодий? Как происходит их развитие в музыке? Как тембры певческих голосов и инструментов оркестра усиливают выразительность образов этих сочинений?

• Творчество Г. Свиридова часто сравнивают с песней. Как ты думаешь, почему?

хор

оркес

Гармонии задумчивый поэт

Польский композитор **Фридерик Шопен** (1810–1849) был прекрасным пианистом. О нем говорили, что «клавиши под его пальцами начинают петь». Ноктюрны и прелюдии, вальсы и мазурки, полонезы и баллады – вот далеко не полный перечень жанров, в которых композитор оставил свой яркий след.

Ф. Шопен

Судьба распорядилась так, что он жил и творил на чужбине. Тело Шопена покоится вдали от родины, в Париже. Сердце Шопена, согласно его последней воле, захоронено в Варшаве. Гений Шопена принадлежит всем народам Земли.

Во все времена поэты ищут вдохновение в музыке любимых ими композиторов. Под влиянием музыкальных образов появляются замечательные стихи, в которых выражены чувства и мысли поэтов.

• Прочитай лирические стихотворения «Горсть земли» и «Вальс».

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

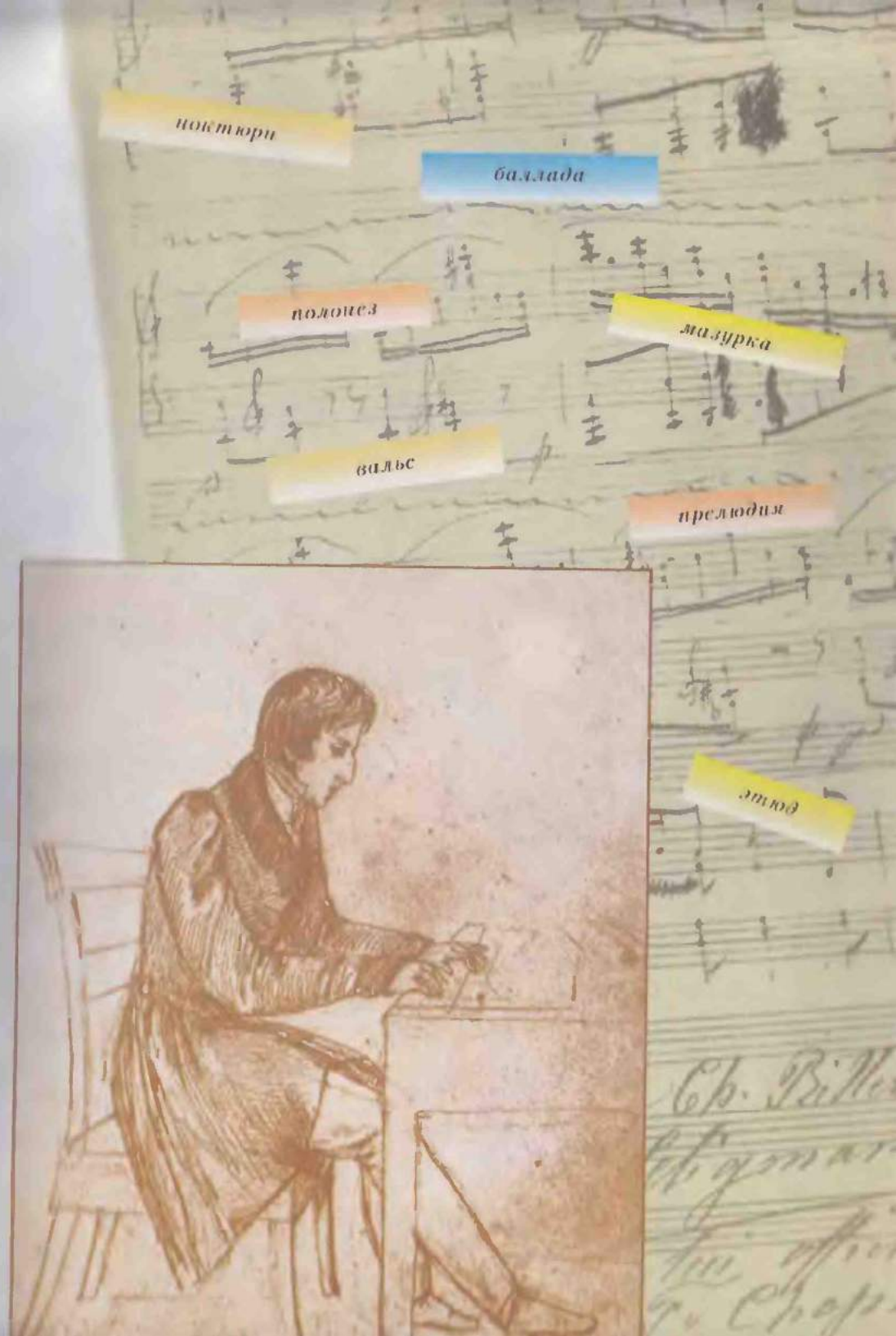
Когда Шопен отчизну покидал,
Друзья ему любовно поднесли
В старинном кубке горсть родной земли,
Чтоб милый дар его сопровождал.

В неизъяснимой грусти дни текли.
Средь разных стран, холодных, чуждых зал
Он свято кубок свой оберегал,
В нем видя край, оставленный вдали.

Гармонии задумчивый поэт,
Он пел печали благородный свет,
Высокую любовь в людских сердцах.

Когда он умер на земле чужой,
Той милой горсткою земли родной
Под хмурым небом был увенчан прах.

А. Граши



ВАЛЬС

Еще звучит в моих ушах
Седьмого вальса легкий шаг,
Как вешний ветерок,
Как трепетанье птичьих крыл,
Как мир, который я открыл
В сплетенье нотных строк.

Еще звучит тот вальс во мне,
Как облако в голубизне,
Как родничок в траве,
Как сон, что вижу наяву,
Как весть о том, что я живу
С природою в родстве.

Л. Озеров

- Как ты думаешь, почему композитор Ф. Шопен назван в стихотворении «Горсть земли» поэтом?

- Послушай несколько фортепианных сочинений Ф. Шопена. Какие особенности музыкального языка композитора наиболее ярко раскрываются в них?

- Представь себя режиссером музыкально-литературной композиции, в основе которой – стихотворения «Горсть земли» и «Вальс». Какими фрагментами музыки Ф. Шопена можно озвучить эту композицию?

лирическое стихотворение

жанры фортепианной музыки

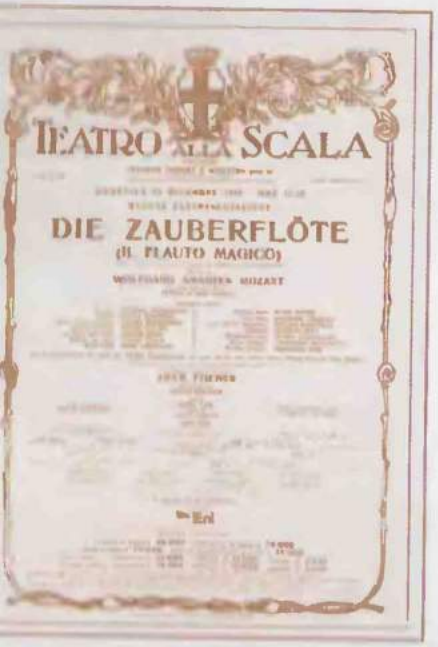
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь...

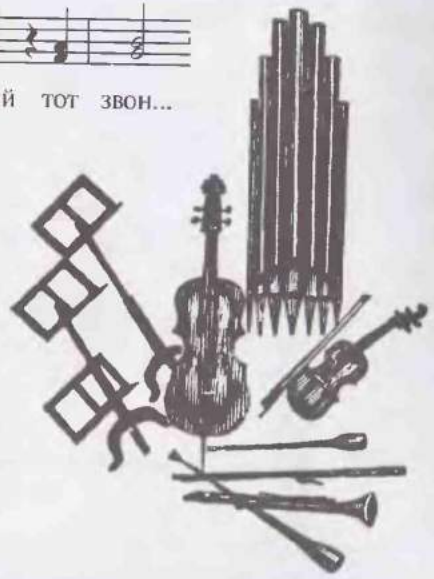
Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) – великий австрийский композитор XVIII в. Многочисленные легенды сложены о его жизни и смерти. Дымкой тайны окутано творчество гениального музыканта – с первых детских опытов сочинения музыки мальчиком-вундеркиндом до последнего сочинения, его «лебединой песни» – «Реквиема».

В.А. Моцарт

• Прочитай в творческой тетради сказку «Тайна запечного сверчка» Г. Цыферова. Музыкой какого характера ты озвучил бы это литературное произведение?

• Послушай «Маленькую ночную серенаду» В.-А.Моцарта. Какое жизненное содержание и состояние души композитора запечатлела эта музыка? В какой форме написано это произведение? Почему композитор избрал именно такую музыкальную форму?





• Спой мелодию хора из оперы «Волшебная флейта» В.-А. Моцарта. Звучанием каких музыкальных инструментов можно ее украсить?

Реквием – музыкальное произведение траурного характера для хора с оркестром. В переводе с латинского requiem означает *покой, отдых, успокоение.*

• Прочитай письмо В.-А. Моцарта другу, которое он написал в период работы над «Реквиемом».

В моей голове хаос, лишь с трудом собираюсь с мыслями. Образ незнакомца не хочет исчезнуть с моих глаз. Я беспрестанно вижу его. Он просит, он настаивает, он требует работы. Я продолжаю, ибо сочинение музыки утомляет меньше, чем бездействие. Чувствую – мое состояние подсказывает это – мой час пробил. Конец придет прежде, чем я смогу полностью проявить свой талант. А как прекрасна была жизнь! Но никому не дано изменить предначертанного судьбой, измерить дни своей жизни... Итак, я заканчиваю свою погребальную песнь. Я не вправе оставить ее незавершенной.

• О каких чувствах рассказал В.-А. Моцарт своему другу? Какие строки письма говорят о жизненном кредо композитора?

• Послушай фрагмент из «Реквиема» – «Lacrimosa», что в переводе с латинского означает день, исполненный слез. Какие интонации определяют образный строй этой музыки? Какие средства выразительности усиливают характер тоски, печали, скорби, безысходности?

• Каково твое отношение к этой музыке?

серенада
для струнного
оркестра

Был он весь окутан тайной – черный гость...

В своей «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери» А. Пушкин так рассказал об истории создания «Реквиема»:

Моцарт

Недели три тому, пришел я поздно
Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего – не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? Назавтра тот же
Зашел и не застал опять меня.
На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в черном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас
И стал писать – и с той поры за мною
Не приходил мой черный человек;
А я и рад: мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов
Уж Requiem. Но между тем я...

Сальери

Что?

Моцарт

Мне совестно признаться в этом...

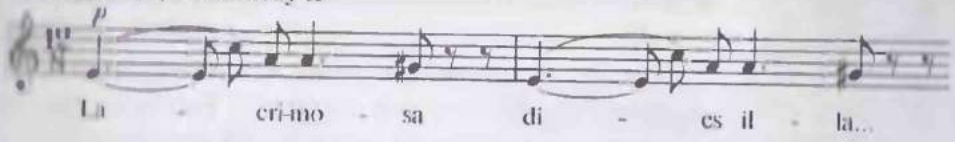
Сальери

В чем же?

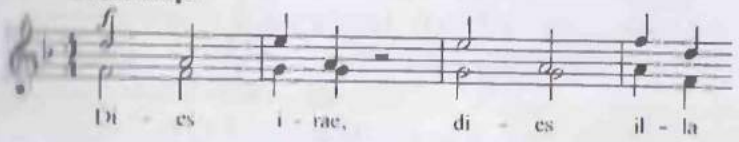
Моцарт

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.

Медленно, очень певуче



Очень скоро



• Послушай две части из «Реквиема» В.-А. Моцарта – «Dies irae» («День гнева») и «Lacrimosa» («День, исполненный слез»). Сравни их содержание и средства выразительности. Спой главные темы этих частей.

• Как ты понимаешь смысл высказывания норвежского композитора Э. Грига: «В своих лучших произведениях Моцарт охватывает все времена»?

контраст
интонаций

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Опера

Опера – это слово имеет итальянское происхождение и переводится как *труд, дело, сочинение*. Возникла опера в Италии на рубеже XVI и XVII вв. и первоначально называлась *драма на музыке*. Появление оперы в Италии не случайно. Именно эта страна считается родиной *бельканто* – прекрасного пения. Толчком к созданию оперы послужила идея возрождения жанра древнегреческой трагедии, в которой хор как бы комментировал, пояснял действие.

Первые оперные спектакли поразили публику. Театральные актеры, к которым зрители давно уже привыкли, вдруг, вместо того чтобы разговаривать, *запели*?! «Можно ли нечто более смешное видеть, как дуэль, пением сопровождаемую! – писал один из критиков. – Люди к смерти готовятся, скорбят о страшном несчастии с приятной и спокойной арией».

И все-таки опера стала распространяться по всему миру, все больше завоевывая симпатии многочисленных слушателей-зрителей.

Итак, в опере на основе литературного сюжета соединяются музыка (вокальная и инструментальная), драматическое (театральное) действие, сценическое и изобразительное искусство (костюмы, декорации), реже – хореография.

Творчество Б. Покровского, В. Левенталя, Е. Образцовой, А. Ведерникова, В. Атлантова, Е. Светланова и других прославленных отечественных режиссеров-постановщиков, художников, оперных солистов, дирижеров знают и ценят любители оперного жанра всего мира.

• Героев каких опер ты видишь на этих страницах? Какие литературные произведения вдохновили композиторов на создание этих опер?

• Какие особенности характера литературных персонажей подчеркнули композиторы в музыкальных образах своих опер?

Либретто – краткое литературное изложение сюжета оперы, оперетты, балета, мюзикла.

В переводе с итальянского слово *либретто* означает *книжечка*. Либретто может быть издано в виде отдельной брошюры, листовки или помещено в театральной программе.

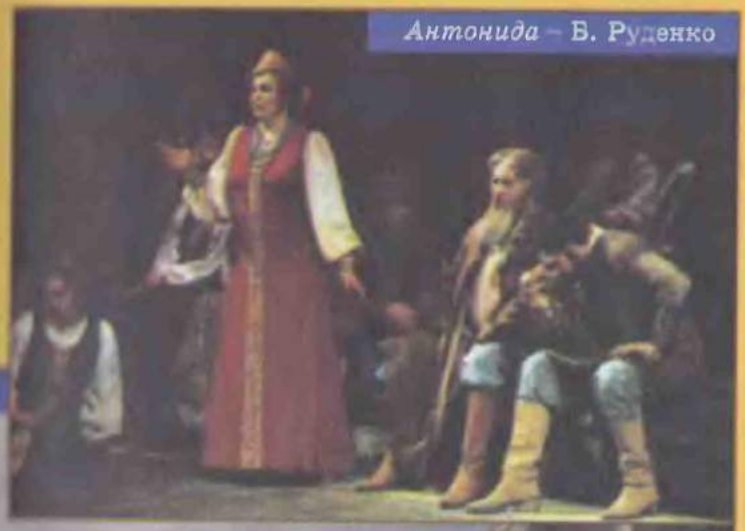
Часто композиторы принимают участие в создании текста либретто или его доработке, отделке. В основу либретто может быть положен какой-либо исторический факт или литературное произведение – миф, легенда, поэма, сказка, роман, повесть.

• Выполни задания в творческой тетради по опере «Руслан и Людмила» М. Глинки.

• Значение каких оперных терминов ты можешь объяснить и подтвердить музыкальными примерами: увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль, сцена из оперы?

Е. Образцова и И. Козловский

Е. Светланов

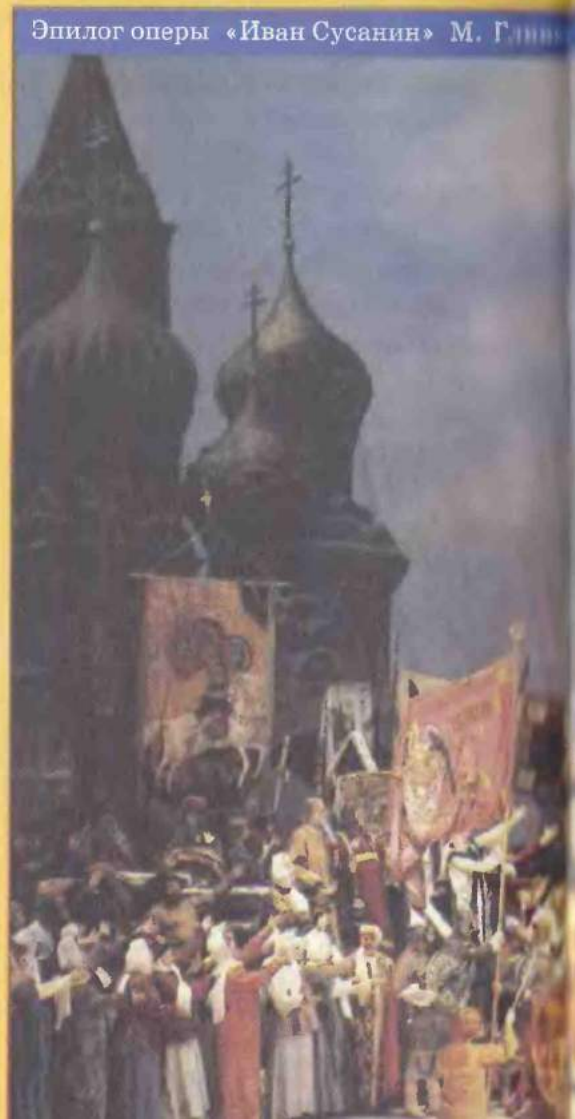


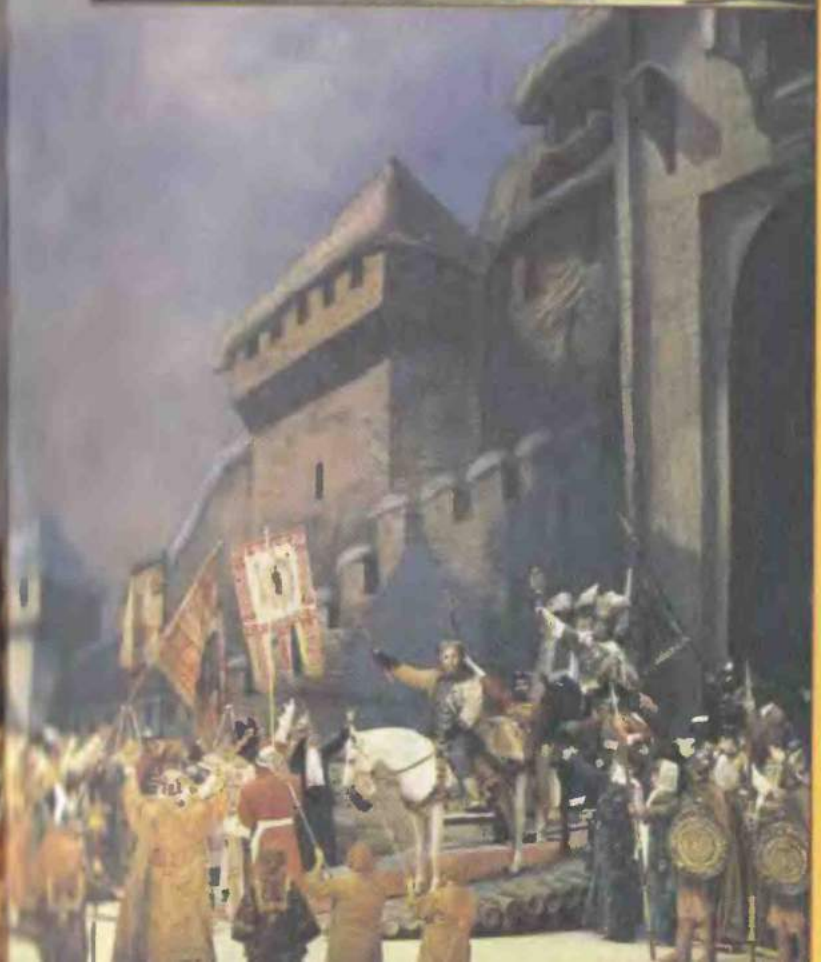
Антонида – Б. Руденко

Е. Нестеренко

Б. Годунов – Е. Нестеренко

Эпилог оперы «Иван Сусанин» М. Глин





Амнерис – Е. Обра

И. Сусанин – А. Ведерников

Ваня – Т. Синявска
И. Сусанин –
Е. Нестеренко

Опера-былина «Садко»

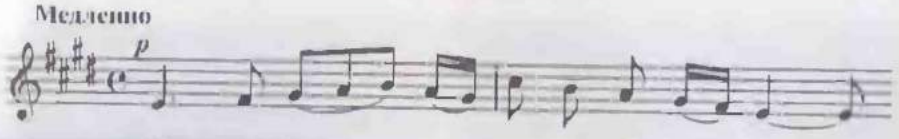
Былина о Садко – отважном путешественнике-мореплавателе, певце-гусляре, торговом после Господина Великого Новгорода – волновала с юности композитора **Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844–1908).** Одно из первых значительных произведений композитора – симфоническая картина «Садко». Позже Н. Римский-Корсаков использовал эпизоды этого своего произведения в опере-былине «Садко» .

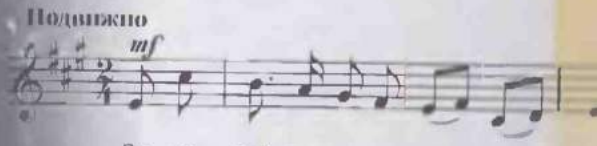
Н. А. Римский-Корсаков

Как во славном Нове-городе
Был Садко, веселый молодец;
Не имел он золотой казны,
А имел лишь гусельки яровчаты;
По пирам ходил-играл Садко,
Потешал купцов, людей посадских.

Опера открывается вступлением, своего рода былинным зачином. Вступление рисует образ моря, который проходит через все произведение.

Реальные персонажи оперы охарактеризованы композитором песенными вокальными мелодиями, фантастические образы – инструментальными темами.





- Послушай вступление к опере «Садко» – «Океан – море синее». Как композитор нарисовал музыкальную картину моря?

- Какие приемы развития он использовал? В какой форме написано вступление к опере?

- Послушай песни Садко и колыбельную Волховы из оперы «Садко». Спой их главные мелодии. Что роднит эти образы, что различает? Попытайся на основе музыкальных характеристик Садко и Волховы составить их литературные портреты.

- Послушай симфонический эпизод «Появление лебедей и их сказочное превращение» из оперы «Садко». Какими средствами Н. Римский-Корсаков – «великий музыкальный сказочник» – нарисовал эту фантастическую сцену?

ария

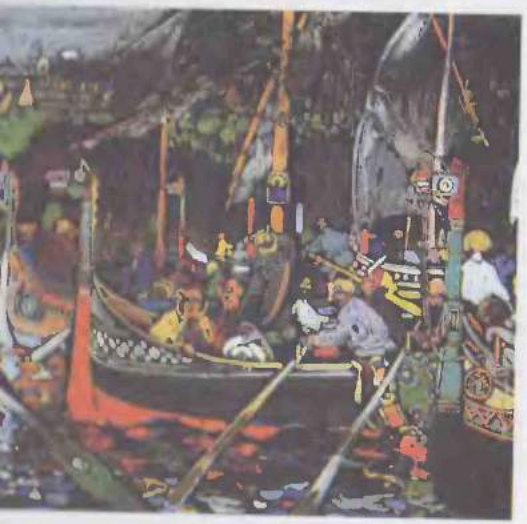
песня

- Всмотрись в картины на этом развороте.
- Подбери литературные фрагменты из былины «Садко» к каждой из них.
- Какие фрагменты из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова созвучны этим изображениям?
- Какие средства художественной выразительности картин и музыки раскрывают характеры главных героев оперы-былины «Садко»?

Поклон вам, гости именитые, гости заморские!

Есть в опере «Садко» сцена Новгородского торга. Происходит она на берегу Ильмень-озера. Садко собирается снарядить корабли и отправиться в путь со своей храброй дружиной. Он просит гостей-купцов рассказать о своих странах:

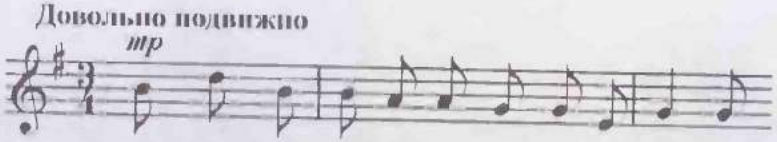
Вы пропойте-ка нам песни звонкие,
Про края расскажите далекие,
Чтоб нам знать, в какую сторону путь держать
И где больше чудес повстречается.



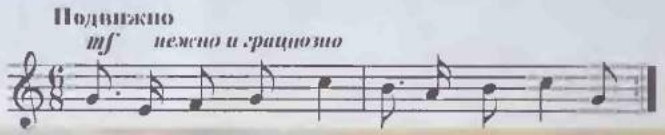
Каждый из гостей – Варяжский (из Скандинавии), Индийский (из Индии), Веденецкий (из итальянского города Венеции) – поет свою песню.

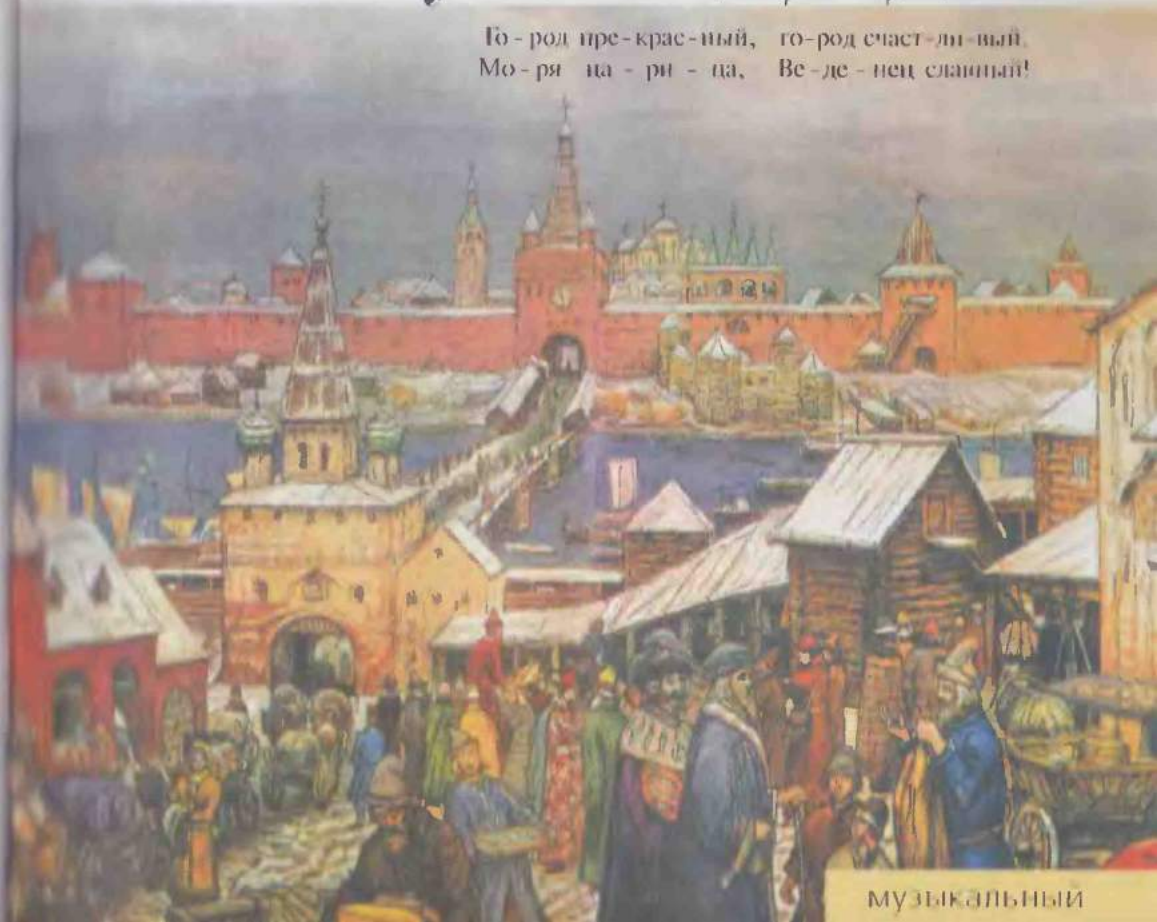
Обратимся к тексту оперного либретто.

Услышав песню Варяжского гостя, новгородский люд единой грудью выдохнул испуганное: «Ой!» Стоило смолкнуть Индийскому гостю, как запричитали новгородцы: «Ой, да не езди, гость, на ту сторону, ой, берегися птицы Феникса, ой!» Гость из Италии успокоил новгородцев. С радостью они призывают Садко: «А и в Веденец славный путь ты держи, звонкие песни там перейми».



- Послушай песни заморских гостей. Почему новгородцы посоветовали Садко держать путь в Италию?
- Почему портрет каждого гостя «нарисован» Н. Римским-Корсаковым на фоне моря?
- Как симфонический оркестр участвует в создании ярких сценических образов?
- Спой главные мелодии песен. Найди сходство и различие в музыкальной речи каждого гостя.
- Послушай современную обработку «Песни Индийского гостя». Какие новые черты появились у этой музыки?





ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Балет

Балет – слово французского происхождения, а на латинском языке ballo означает *танцую*.

Первоосновой балетного спектакля (так же как и оперного) является либретто. В создании балетного спектакля участвуют танцоры-солисты, кордебалет (массовые сцены), симфонический оркестр, балетмейстер, режиссер, дирижер, художники по костюмам и художники-декораторы. Благодаря творческому союзу музыки, хореографии, литературы, драматического и изобразительного искусства появляется незабываемое зрелище, имя которому – балет.

«Золушка»

Танцы сопровождают жизнь человека с древних времен, поэтому удивительно, что балетный спектакль появился в истории культуры лишь в XVIII в. Конечно, задолго до этого в разных странах мира – Франции, Италии, России – на сцене театров уже шли музыкальные представления, в которых наряду с поэтическим словом и пением присутствовали танцы и пантомима (выразительные движения под музыку).

Всему миру известны лучшие отечественные танцоры и хореографы – Г. Уланова, М. Плисецкая, Е. Максимова, В. Васильев, Ю. Григорович и др.

«Золушка»

- Вспомни музыкальные фрагменты из знакомых тебе балетов. Сюжеты каких литературных произведений положены в основу их либретто?

«Петрушка»

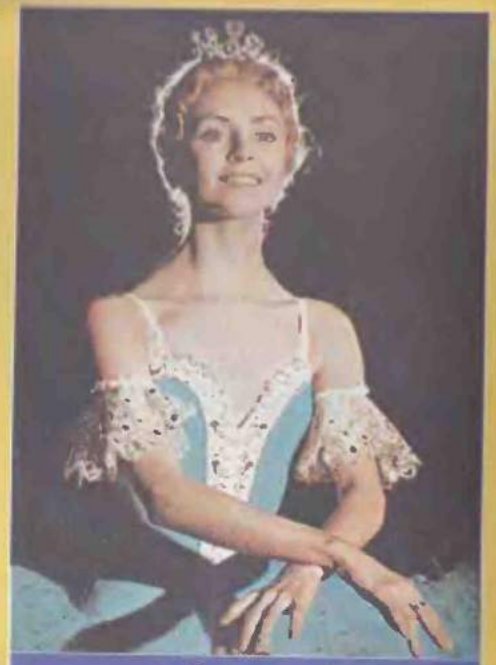
- Имеют ли главные герои балетного спектакля свои музыкальные характеристики? Приведи примеры.

- Какие средства музыкальной выразительности приобретают в балетной музыке особое значение: мелодия, ритм, тембры инструментов, темп, динамика?

«Спящая красавица»

«Золушка»

«Шопениана»



«Золушка»

«Гаянэ»

«Спящая красавица»

«Спящая красавица»

«Щелкунчик»

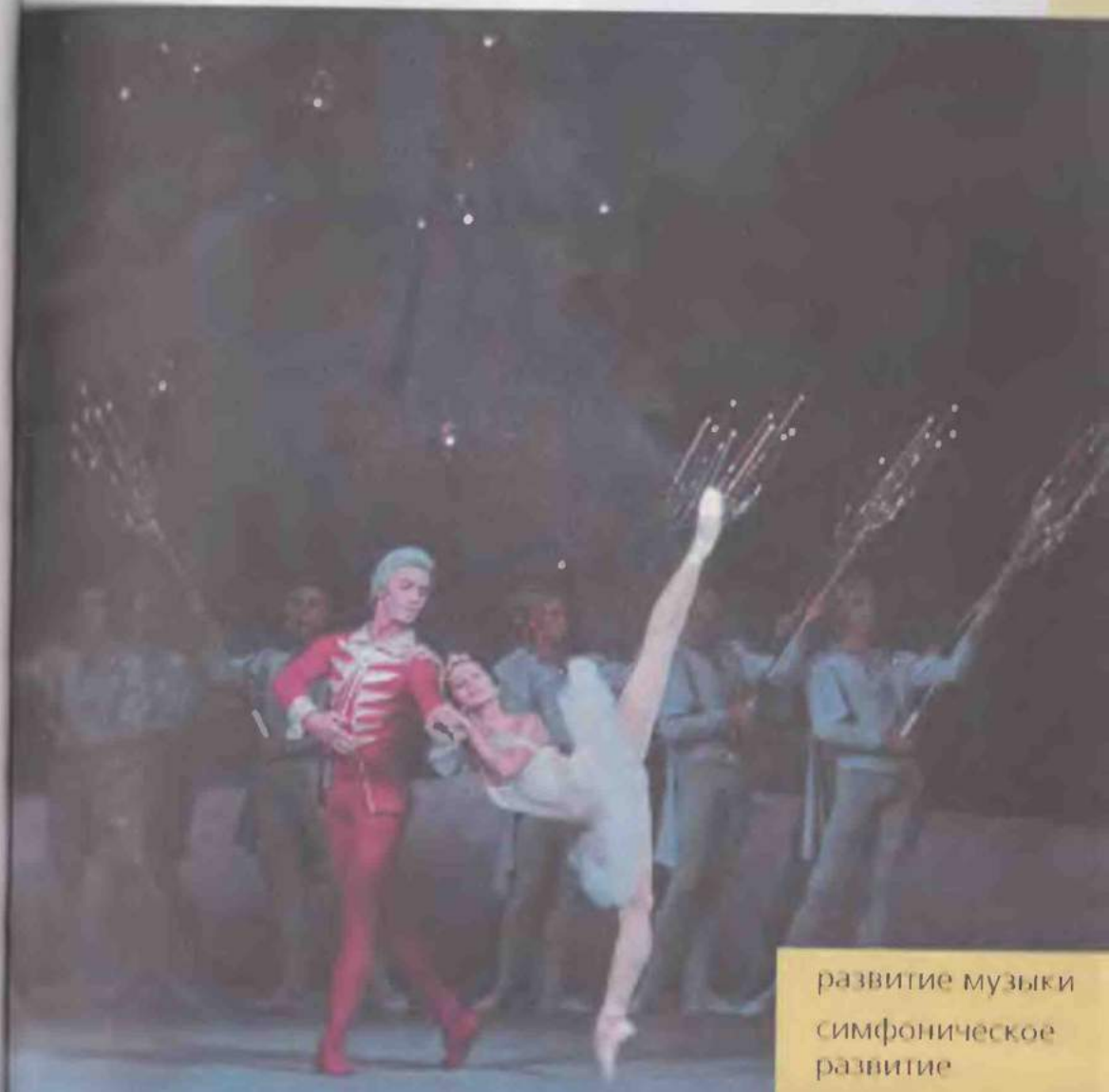
Балет-сказка «Щелкунчик»

В основу либретто балета «Щелкунчик» П. Чайковского положен сюжет сказки Э. Т. А. Гофмана. Благодаря творческому союзу двух замечательных мастеров XIX в. – хореографа Мариуса Петипа и композитора П. Чайковского на сцене Петербургского Мариинского театра был создан балет, который уже более ста лет радует своих зрителей.

Действие балета происходит в маленьком немецком городке. Дети и взрослые веселятся вокруг рождественской елки. Девочке Мари подарили куклу для раскалывания орехов – Щелкунчика. С наступлением ночи оживает таинственный мир чудес. Выползают из своих нор мыши во главе с Мышиным Королем. Храбрый Щелкунчик вступает в неравный бой с мышиным войском. Ему на помощь приходит Мари – она бросает туфельку в предводителя мышей и спасает Щелкунчика. Щелкунчик превращается в прекрасного принца.

«Вальс снежных хлопьев» провожает Мари и принца в сказочную страну сладостей и игрушек, где их встречает фея Драже. Начинается праздник, на котором гости разных национальностей исполняют свои танцы. Восторженно-стремительный «Вальс цветов», прославляющий весну, красоту и любовь, завершает балет.

- Послушай фрагменты из балета «Щелкунчик». Какие из них тебе знакомы?
- Сравни характер и настроение «Вальса снежных хлопьев» и «Вальса цветов». Что их роднит? Чем они отличаются друг от друга?
- Какие средства выразительности использовал П. Чайковский в музыке сцены битвы Щелкунчика с мышами? В чем заключается развитие образов Добра и Зла в этой сцене?
- Послушай танцы гостей на балу в сказочном городе сладостей. Как композитор подчеркивает, с одной стороны, сказочность событий балета, с другой – национальные особенности танцев?



развитие музыки

симфоническое развитие

МУЗЫКА В ТЕАТРЕ, В КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Спектакль и фильм создаются на основе **литературного сценария**, который напоминает либретто к опере или балету. В то же время создание любого спектакля в драматическом театре, художественного, документального, мультипликационного фильма, а также многочисленных передач по телевидению не может обойтись без музыки.

Л. Орлова в фильме «*Цирк*»

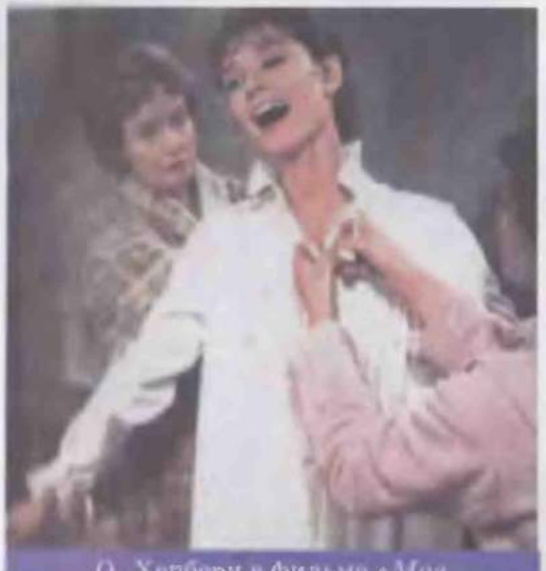
Тебе уже знакомы музыкальные произведения, которые были сочинены для какого-либо спектакля или фильма. Сюита «Пер Гюнт» была написана Э. Григом к одноименному драматическому спектаклю Г. Ибсена. Мюзикл «Звуки музыки» Р. Роджерса обрел вторую жизнь в кино. Песни, которые любят и знают многие, также были

Л. Гурченко в фильме «*Карнавальная ночь*»

Д. Эндрюс в фильме «*Звуки музыки*»

написаны их авторами для конкретных фильмов или постановок.

Музыка в театре, кино, на телевидении может выполнять разные функции: иллюстрировать действие; играть одну из главных ролей, раскрывая содержание спектакля, кинофильма, передачи; подчеркивать эмоциональное состояние, настроение героев и т. п.



О. Хепберн в фильме «*Моя прекрасная леди*»

О. Хепберн в фильме «*Моя прекрасная леди*»

На заре кинематографии, когда еще не умели записывать звук, немые фильмы всегда сопровождались музыкой, которую исполняли таперы – музыканты-аккомпаниаторы. Именно музыка помогала ярче, глубже переживать содержание фильма.

• Послушай музыку Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Какие сюжетные линии пьесы удалось подчеркнуть композитору своей музыкой?

• Послушай музыкально-литературную композицию, положенную в основу мультипликационного фильма «Бременские музыканты» (по сказке братьев Гримм), музыку к которому написал Г. Гладков. Можно ли этот фильм назвать музыкальным?

• Вспомни и спой полюбившиеся тебе песни из кинофильмов, теле- и радиопередач. Запиши свои впечатления от просмотра новых спектаклей, фильмов, видеозаписей в творческую тетрадь.

литературный сценарий

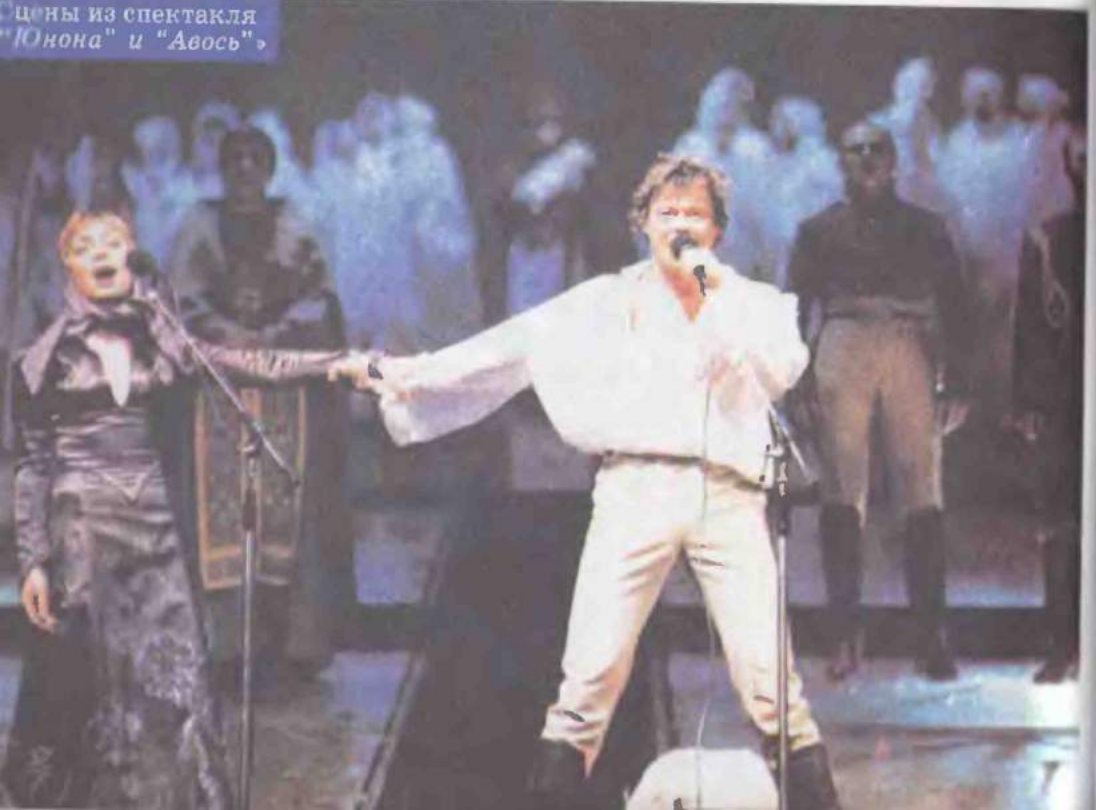
музыкальный фильм

ТРЕТЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Мюзикл

Мюзикл – слово английского происхождения (musical – сокращенное от musical comedy – *музыкальная комедия*) – развлекательное представление, в котором соединяются различные жанры искусства – эстрадная и бытовая музыка, хореография и современный танец, драма и изобразительное искусство. Мюзиклы пришли к нам из Америки в 60-е гг. XX в. и быстро полюбились зрителям разных возрастов и различных музыкальных пристрастий.

Среди наиболее известных мюзиклов – «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, «Звуки музыки» Р. Роджерса, «Приключения кузнечика Кузи» Ю. Антонова, «"Юнона" и "Авось"», «Волк и семеро козлят на новый лад» А. Рыбникова и др.

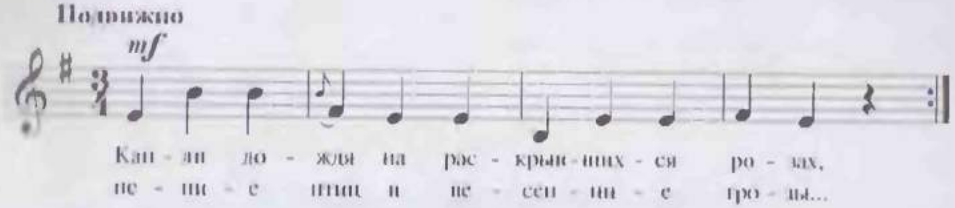


Сцены из спектакля *"Юнона" и "Авось"*

Сцены из мюзикла *«Кошки»*

Манера пения в мюзикле отличается, например, от оперной. Это скорее напевание, по-речевому интонируемые отдельные слова, восклицания, вскрики, пение-шепот. Танцующий хор в мюзикле – обычное явление. Оркестр аккомпанирует действию, сопровождая и пение, и танцы, используя ритмы и тембры джаза, рок-музыки.

Мюзикл – театр «легкого» стиля, запоминающийся, звонкий, пронизанный острыми ритмами. Все в нем необычно и ярко – музыка, танцы, речь, жесты, костюмы и декорации. Отдельные мелодии мюзиклов становятся очень популярными и запоминаются надолго.



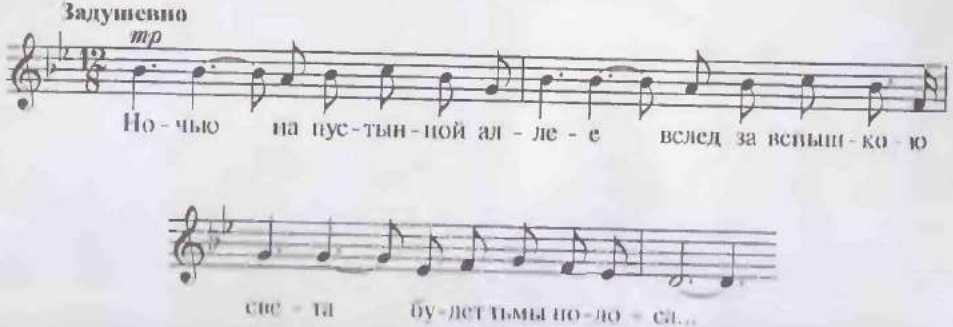
• Вспомни и спой знакомые мелодии из известных тебе мюзиклов. Разыграй отдельные сцены из них.

Увлекательный мюзикл «Кошки» создал современный английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер (р. 1948). В основе либретто мюзикла – стихи американского поэта Т. Элиота.

Действие мюзикла происходит на гигантской живописной помойке. Старая кошка Гризабелла неожиданно появляется на ежегодном балу Джеллик-кошек – дорогих маленьких кошечек. На этом балу будет выбрана одна из кошек, которая отправится в Кошачий Рай. Песнями и танцами кошки «рассказывают» о себе. Злодей Макэвити похищает главаря кошек, но фокусник и маг Мистофилис возвращает кошачьей братии их предводителя.

Гризабелла исполняет арию «Память», в которой она призывает всех помнить о прошлом. После чего она завоевывает любовь и уважение кошек, а также получает право возродиться для новой жизни в Кошачьем Раю. Мюзикл заканчивается общей радостью и восторгом по поводу происходящего.

Мелодия арии «Память» стала одной из самых популярных и любимых во всем мире.

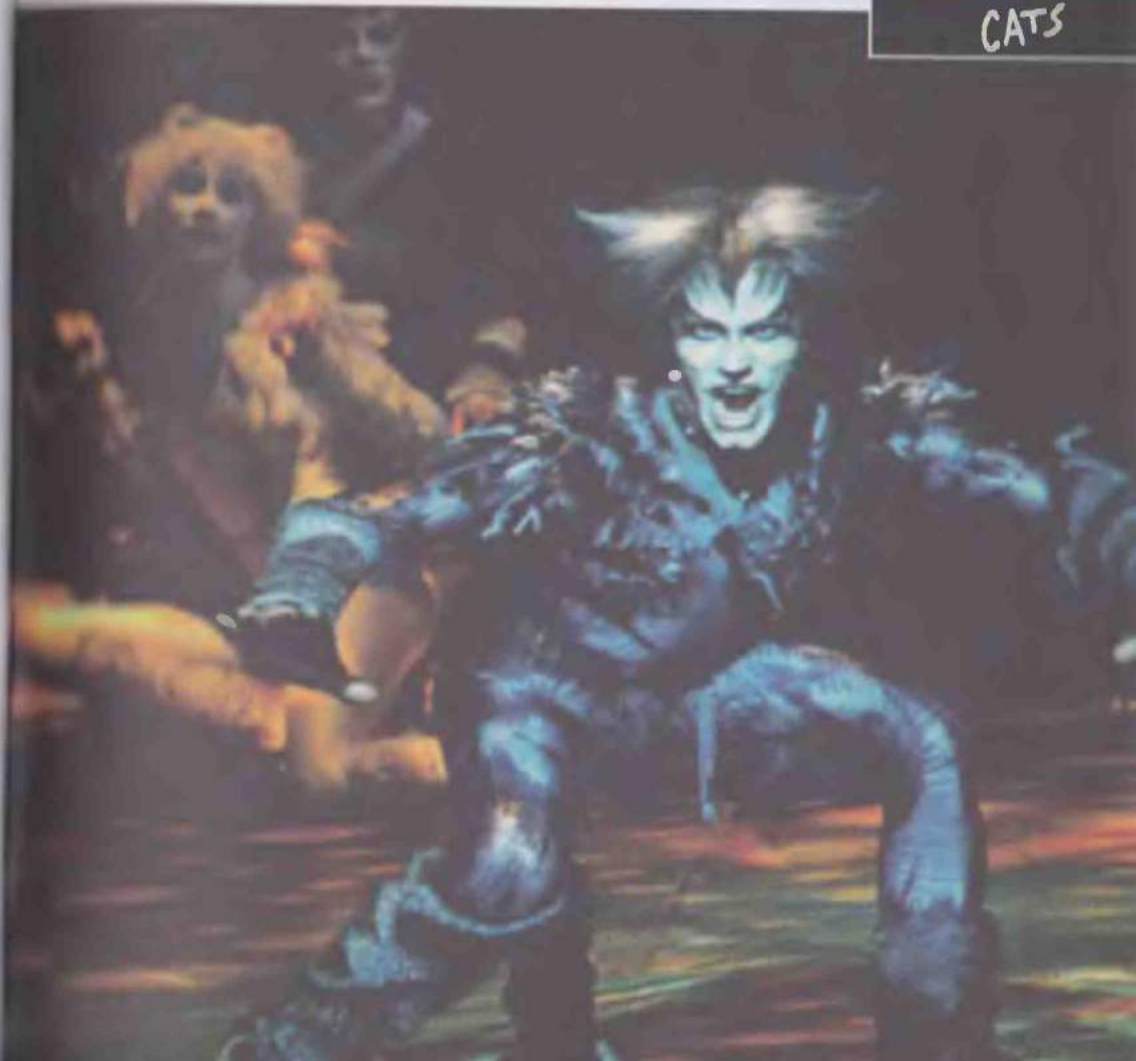


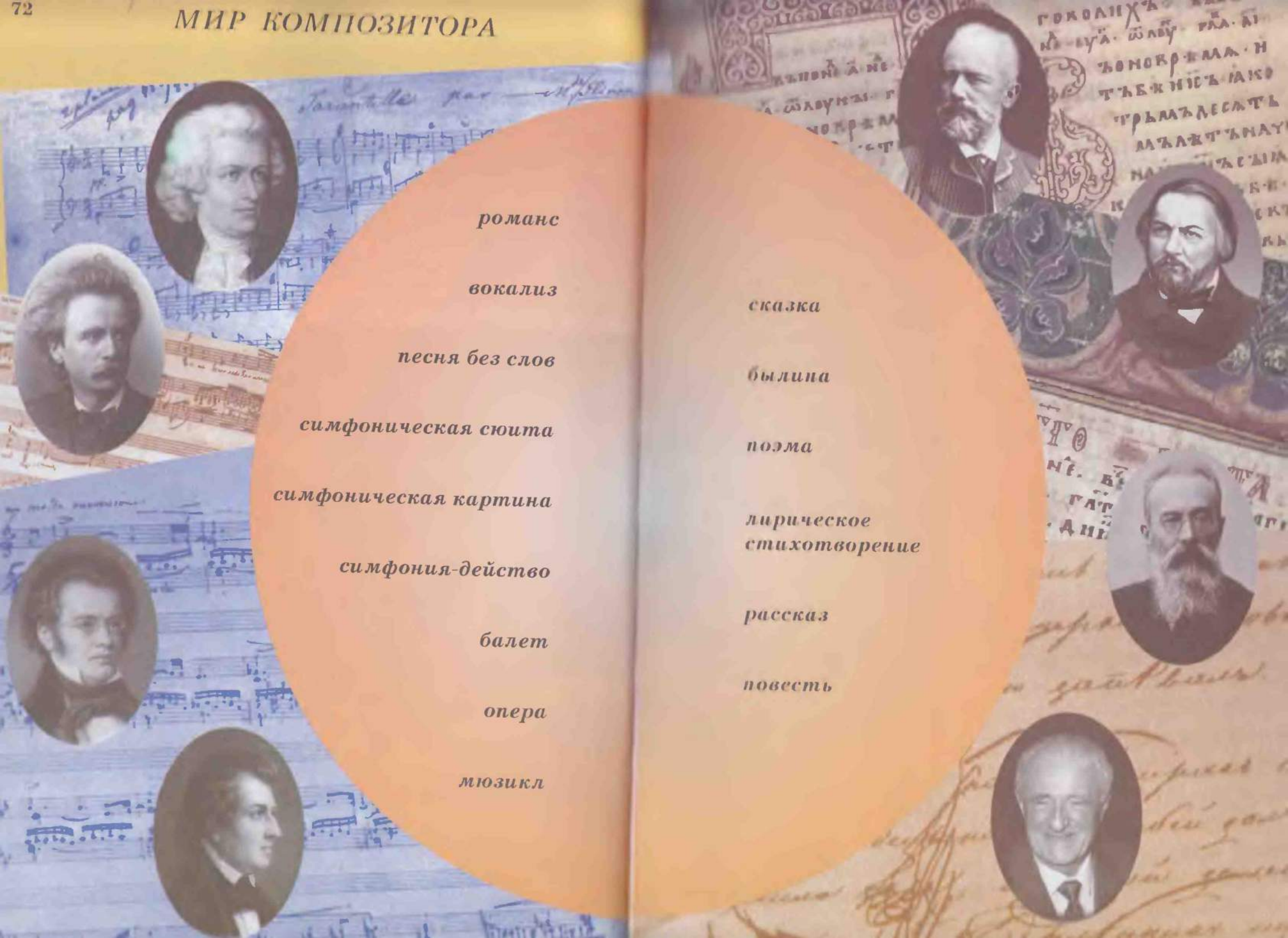
- Послушай арию «Память» из мюзикла «Кошки». Чем она напоминает арию из классической оперы? Чем отличается от нее? Почему эта мелодия привлекает внимание певцов «легкого» жанра?

- Послушай фрагменты из мюзикла: «Песню Джелликл-кошек», «Песню Бастофера Джонса» – важного, солидного кота, «Песню Макэвити» – кота-разбойника и финальный хор «Как приручить кошек».

- Какие особенности музыкального языка и манеры исполнения вокальных номеров отличают мюзикл от оперы?

- Разучи и спой полюбившиеся тебе мелодии мюзикла. Исполни их с выразительными танцевальными движениями, передающими характеры персонажей спектакля.





романс

вокализ

песня без слов

симфоническая сюита

симфоническая картина

симфония-действо

балет

опера

мюзикл

сказка

былина

поэма

лирическое стихотворение

рассказ

повесть

Что роднит музыку
с изобразительным искусством
76
Небесное и земное в звуках
и красках
80
Звать через прошлое
к настоящему
90
Музыкальная живопись
и живописная музыка
98
Колокольность в музыке
и изобразительном искусстве
108
Портрет в музыке
и изобразительном искусстве
112
Волшебная палочка дирижера
118
Образы борьбы и победы
в искусстве
122
Застывшая музыка
126
Полифония в музыке
и живописи
132
Импрессионизм в музыке
и живописи
142
О подвигах, о доблести,
о славе...
146
В каждой мимолетности вижу
я миры...
150
Мир композитора
154
С веком наравне
156

Музыка и изобразительное искусство

ЧТО РОДНИТ МУЗЫКУ С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ

Все художественные произведения – и музыки, и изобразительного искусства, и литературы, – как уже говорилось, рождаются из единого источника. Источник этот – сама жизнь.

По-настоящему понять произведение искусства – значит проникнуться его содержанием, понять, на какой жизненной почве оно возникло и выросло. И потому мы будем сравнивать произведения музыкального и изобразительного искусства, появление которых вызвано одними и теми же историческими событиями, картинами природы, различными характерами и портретами людей.

Есть множество картин, изображающих различных музыкантов-исполнителей и тем самым создающих образ музыки разных эпох. «Услышать» музыку этих картин, найти сочинения, созвучные им, – значит почувствовать почерк, стиль выдающегося Мастера, вступить в диалог с Художником любой эпохи.

Если литературные произведения часто являются источниками для создания музыкальных произведений, то примеров таких связей музыки с изобразительным искусством значительно меньше. Во всем мире известна фортепианная сюита М. Мусоргского «Картинки с выставки», толчком для создания которой послужили рисунки друга композитора – художника В. Гартмана.

В то же время, сочиняя музыку, композиторы часто обращаются к таким жанрам, характерным для изобразительного искусства, как *портрет*, *пейзаж*, *батальное полотно*, *орнамент*, *гравюра* и др.

Существуют такие музыкальные произведения, в которых усилена изобразительность, благодаря чему музыка становится живописной, словно рисует картину. И есть такие живописные полотна, в которых усилено музыкальное начало. Такие картины можно назвать звучащими.

Композитор Д. Кабалевский писал, что *живописной музыкой* обычно называют такую, которая настолько ярко и убедительно передает впечатления композитора от картин природы, что мы начинаем словно бы видеть эти картины, а *музыкальной живописью* называют живопись, наполненную столь тонким поэтическим чувством, что его трудно передать словами, а можно выразить только такой же поэтичной мелодией. Часто мы говорим о музыкальности, песенности русского пейзажа.

Сравнивая средства выразительности музыки и живописи, можно обратить внимание на *рисунок*, *колорит*, *композицию*, их общность и особенности.

В изобразительном искусстве, рассматривая *рисунок*, обращаем внимание на его *линию*, *штрих*, можно сказать, вслушиваемся в них. А в музыке как бы всматриваемся в *мелодическую линию*, *звуковысотный* и *ритмический рисунки*, запечатленные в нотной записи.

И любой рисунок, как в изобразительном искусстве, так и в музыке, рассказыва-

ет внимательному зрителю и слушателю о душевных переживаниях их создателей, несет в себе характерную *интонацию*. Плавные линии графического, живописного рисунка, как и плавные мелодии, передают мягкость, нежность, покой; ниспадающие, нисходящие линии – успокоение или грусть, печаль; восходящие, взлетающие – радость, свет, энергию, устремленность. Соединение разных мелодий, интонаций, линий рисунка влечет за собой напряженность, драматизм образа.

Говоря о произведениях изобразительного искусства, часто употребляют выражение *цветовая гамма*, а рассуждая о произведениях музыкального искусства – *звуковая палитра*. Сила звука, тембр перекликаются с насыщенностью цвета, поэтому часто говорят «яркий звук» или «звучный цвет».

Важным выразительным средством в любом искусстве является *ритм* – чередование каких-либо элементов (звуковых, речевых, изобразительных и др.), которое происходит с определенной последовательностью. С помощью ритмического повтора или контраста художник, композитор, писатель соединяют детали в единое целое в пространстве или во времени, создают художественную форму, композицию.

Если произведения изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики) зритель охватывает взглядом сразу, целиком, то литературные и музыкальные произведения разворачиваются перед читателем, слушателем во времени, их содержание раскрывается последовательно, постепенно. Поэтому, только внимательно вслушиваясь в музыку, можно понять те мысли и пережить те чувства, которые выразил композитор, т. е. сделать их *своими*.

И композитора, и поэта, и писателя, и живописца, и скульптора часто называют *художником*, *мастером*.

• Рассматривая произведения изобразительного искусства, подумай, можно ли услышать живопись, а вслушиваясь в музыкальные сочинения, можно ли увидеть музыку.

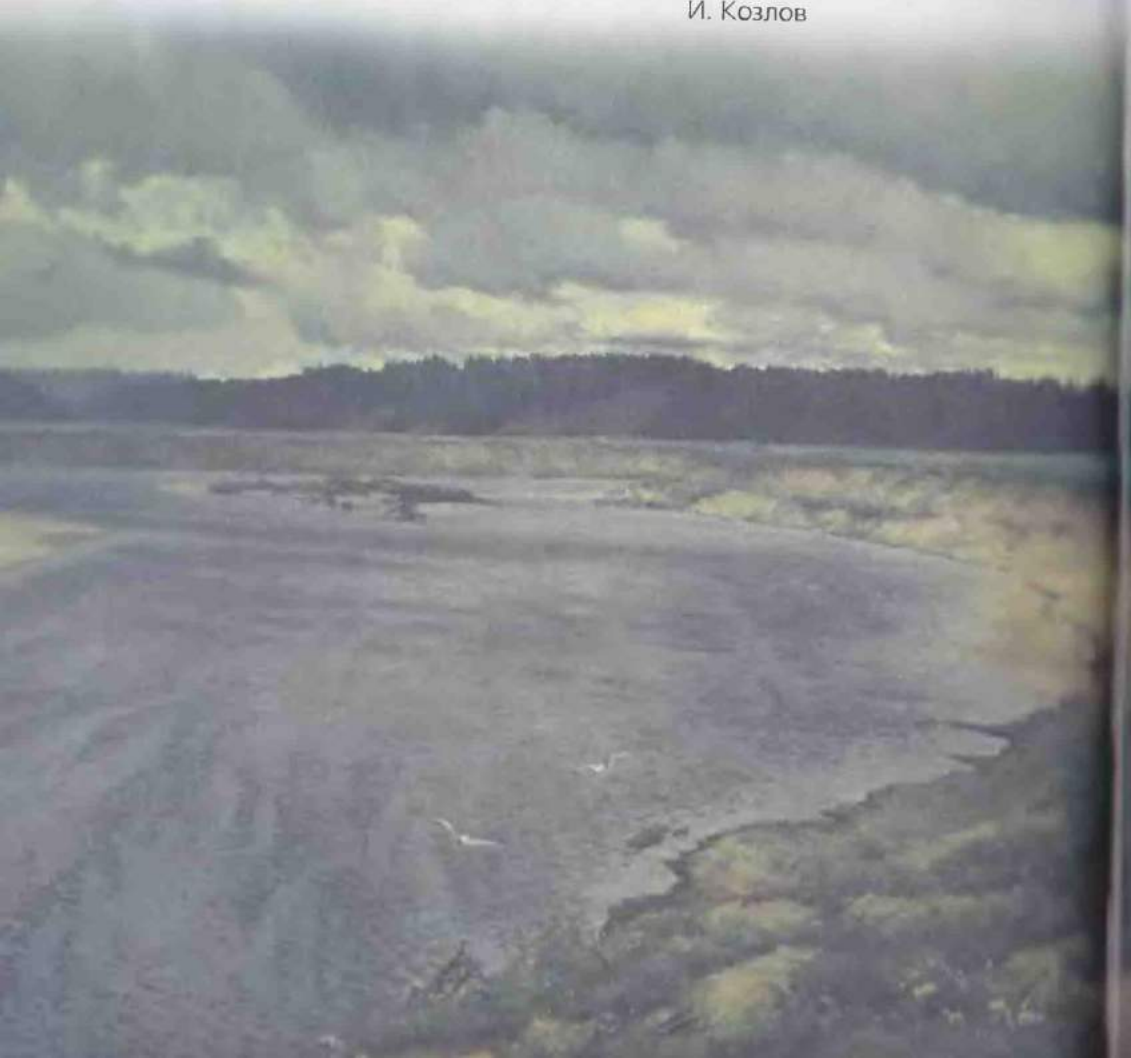
НЕБЕСНОЕ И ЗЕМНОЕ В ЗВУКАХ И КРАСКАХ

Три вечные струны: молитва, песнь, любовь

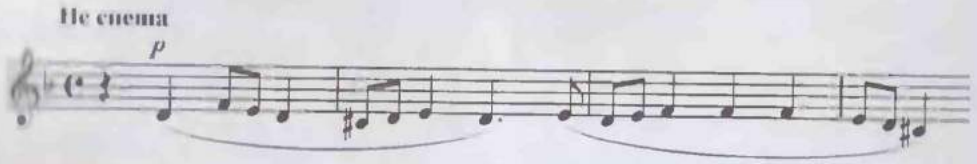
Образы разных искусств – живописи, архитектуры, музыки, литературы – предстают перед нами как сердечная песнь о неповторимой красоте родной природы.

Молю Творца...
Чтобы молитва, чтоб любовь
Всегда мне были утешеньем...
Чтоб сердцем я не остывал,
Чтоб думал, чувствовал, мечтал...

И. Козлов



• Спой мелодию Концерта № 3 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова.



• Прочитай размышления известного деятеля русской культуры Д. Лихачева.

У русской природы равнины кроткие, без высоких гор, но и не бессильно плоские, с сетью рек и с небом, не заслоненным густыми лесами, с покатыми холмами и бесконечными, плавно обтекающими все возвышенности дорогами. И с какой тщательностью гладил человек холмы, спуски и подъемы! Здесь опыт пахаря сотворял параллельные линии, идущие в унисон друг с другом и с природой, точно голоса древнерусских песнопений.

• Спой мелодию старинного русского песнопения и сравни ее с мелодией фортепианного концерта С. Рахманинова.

• Вслушайся в музыкальность пейзажа художника И. Остроухова «Сиверко» (северный ветер), размышления Д. Лихачева. Что их роднит с мелодией древнего песнопения?

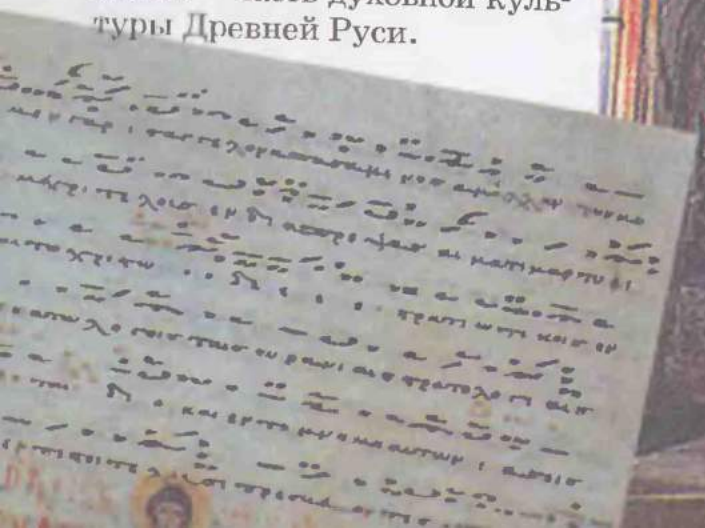
Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье...

Фольклор рассказывает о повседневной жизни человека, труде, обрядах, посвященных важным событиям и праздникам.

Церковное искусство обращается к возвышенному, небесному миру. Созерцание икон, слушание песнопений вызывают у человека мысли о прекрасном, вечном.

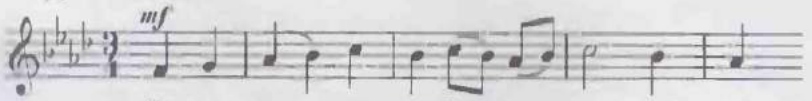
Основной вид древнерусского церковного пения – *знаменный распев*. Это название происходит от старославянского слова *знамя*, то есть знак. Знаменами или крюками назывались знаки, которыми без линеек записывали напевы, звучавшие обычно одноголосно, в унисон.

Иконы, песнопения, молитвы – часть духовной культуры Древней Руси.

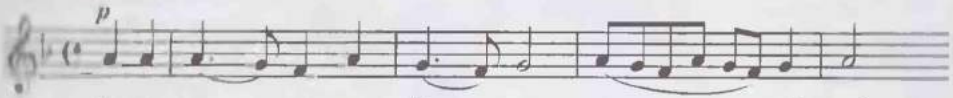


знаменный распев

Довольно живо

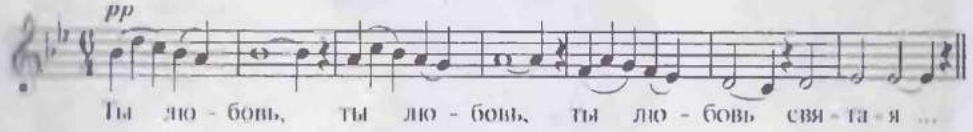


Покойно, не скоро



Композиция иконы «Покров Пресвятой Богородицы» делится на две части. В верхней изображены небесные силы и Богородица, в нижней – Роман Сладкопевец – византийский поэт и певец. Он поет мелодии, дарованные ему свыше самой Богоматерью, которая невидимо присутствует в храме, простирая надо всеми свой покров. Романа Сладкопевца окружает народ («людие»), который подхватывает припев, как это было принято в старинном церковном пении.

Нежно



- Спой обращение к Богородице П. Чайковского и С. Рахманинова, мелодию хоры «Любовь святая» Г. Свиридова.
- В чём сходство этих мелодий? Сравни их со старинным русским распевом и главной мелодией Концерта № 3 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова. Что их роднит? Какие особенности подчеркивают их национальный колорит?
- Как ты понимаешь слова русского поэта П. Вяземского: «Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье...»?

МАДОННА РАФАЭЛЯ

Склоняся к юному Христу,
Его Мария осенила;
Любовь небесная затмила
Его земную красоту.

А Он, в прозрении глубоком,
Уже вступая с миром в бой,
Глядит вперед – и ясным оком
Голгофу видит пред Собой.

А. Толстой

• Прочитай строки русского поэта В. Жуковского, которые отразили его впечатления от картины Рафаэля «Сикстинская мадонна».

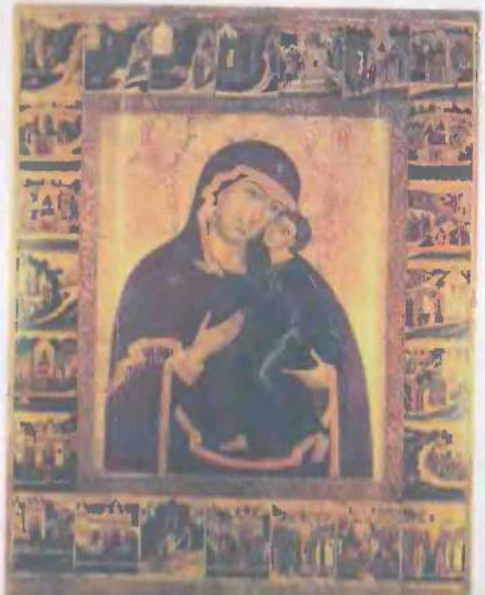
На Ее лице ничего не выражено, то есть на нем нет выражения понятного, имеющего определенное имя; но в нем находишь в каком-то таинственном соединении все: спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, уже перешедшее за границу земного, следовательно, мирное, постоянное, не могущее уже возмутить ясности душевной. В Ее глазах нет блистания... но в них есть какая-то глубокая, чудесная темнота; в них есть какой-то взор, никуда особенно не устремленный, но как будто видящий необъятное.

• Вслушайся в музыку И.-С. Баха, Дж. Каччини, Ф. Шуберта. Какие чувства она передает?

• Что сближает художественные образы этих музыкальных произведений с алтарной картиной итальянского художника Рафаэля?

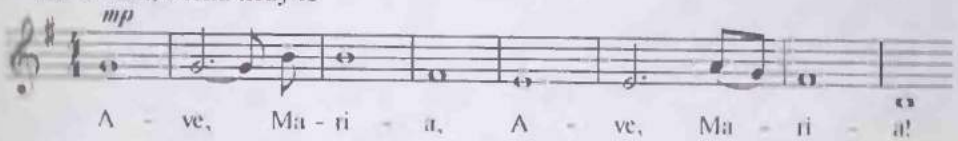
солист
орган

В произведениях русских и зарубежных композиторов, поэтов, художников разных времен и народов создан вечный, чистый и благородный образ Матери Иисуса Христа – Марии. Искренность, нежность, трепетное чувство любви, преклонение людей перед Небесной Заступницей человечества объединяют произведения искусства, обращенные к Деве Марии.



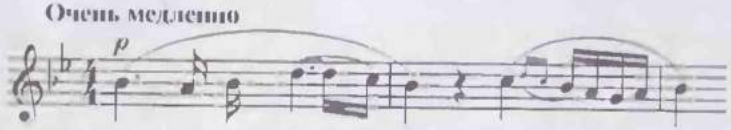
Умеренно

Не спеша, очень певуче



Характер музыкальных сочинений, распевность мелодий, ровность ритма перекликаются с певучестью и размеренностью ритма в стихах, мягкостью плавных линий рисунка, гармонией красок, стройностью композиции в картинах и иконах. За всем этим возникает ни с чем не сравнимое святое чувство любви к природе, человеку, Богу.

Очень медленно



- Спой «Аве, Мария» И.-С. Баха – Ш. Гуно, Дж. Каччини, Ф. Шуберта. В чем их сходство с музыкой «Богородице Дево, радуйся» П. Чайковского, С. Рахманинова, а в чем различие? Что ты можешь сказать об особенностях исполнения этих сочинений?

- В чём выражается общность языка различных видов искусства?

ЗВАТЬ ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ К НАСТОЯЩЕМУ

Александр Невский

Исторические события, связанные с именем русского святого, князя Александра Невского, нашли отражение в произведениях разных искусств. Художник П. Корин создал триптих «Александр Невский», который состоит из трех самостоятельных картин-частей, образующих единое целое.

Этой же теме посвящены еще два выдающихся одноименных произведения: кинофильм С. Эйзенштейна и кантата С. Прокофьева для меццо-сопрано, хора и симфонического оркестра. Оба произведения, появившиеся накануне Великой Отечественной войны (1941–1945), прозвучали как решительное предупреждение, как грозное напоминание о том, что ждет врага, решившегося напасть на нашу Родину.

• Рассмотри каждую часть триптиха. Почему трехчастная композиция художника П. Корина называется «Александр Невский»?

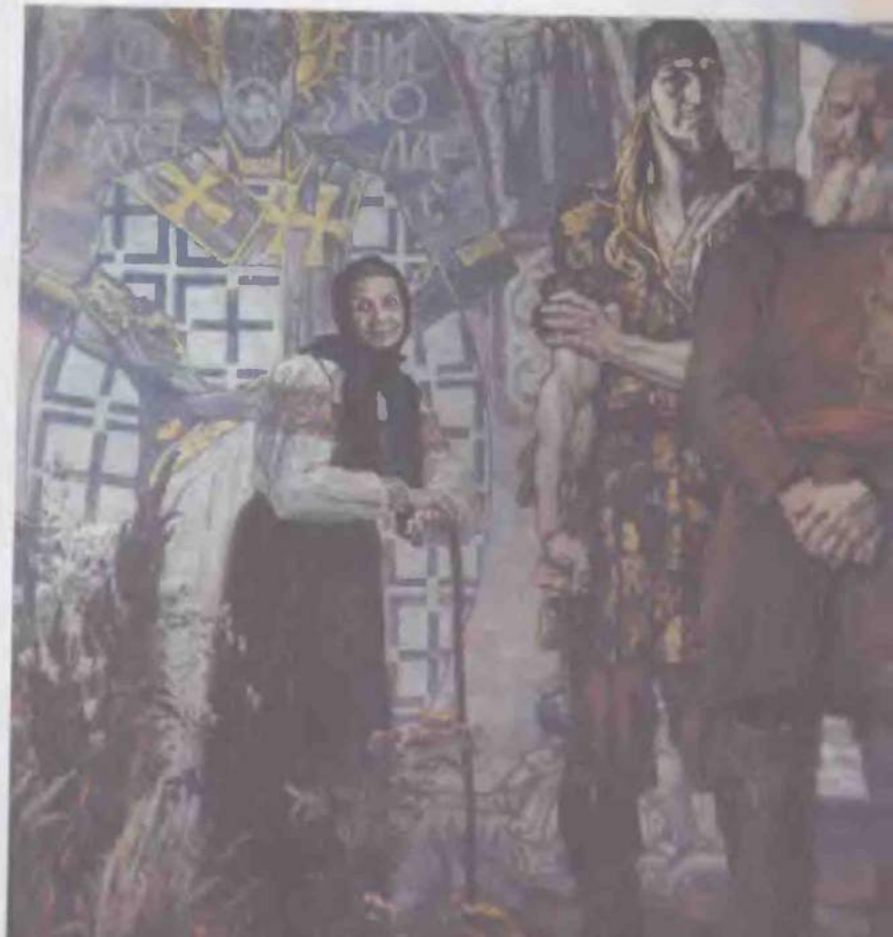
сосредоточенность

суровость

мужественность

песенность

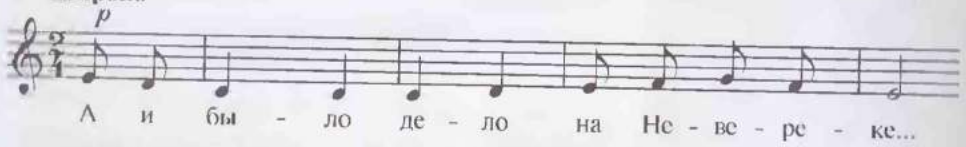
собранность



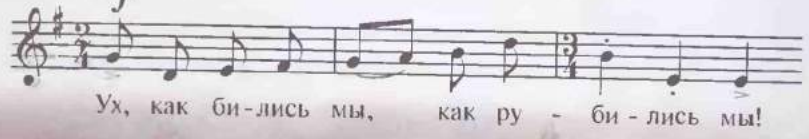
За отчий дом, за русский край...

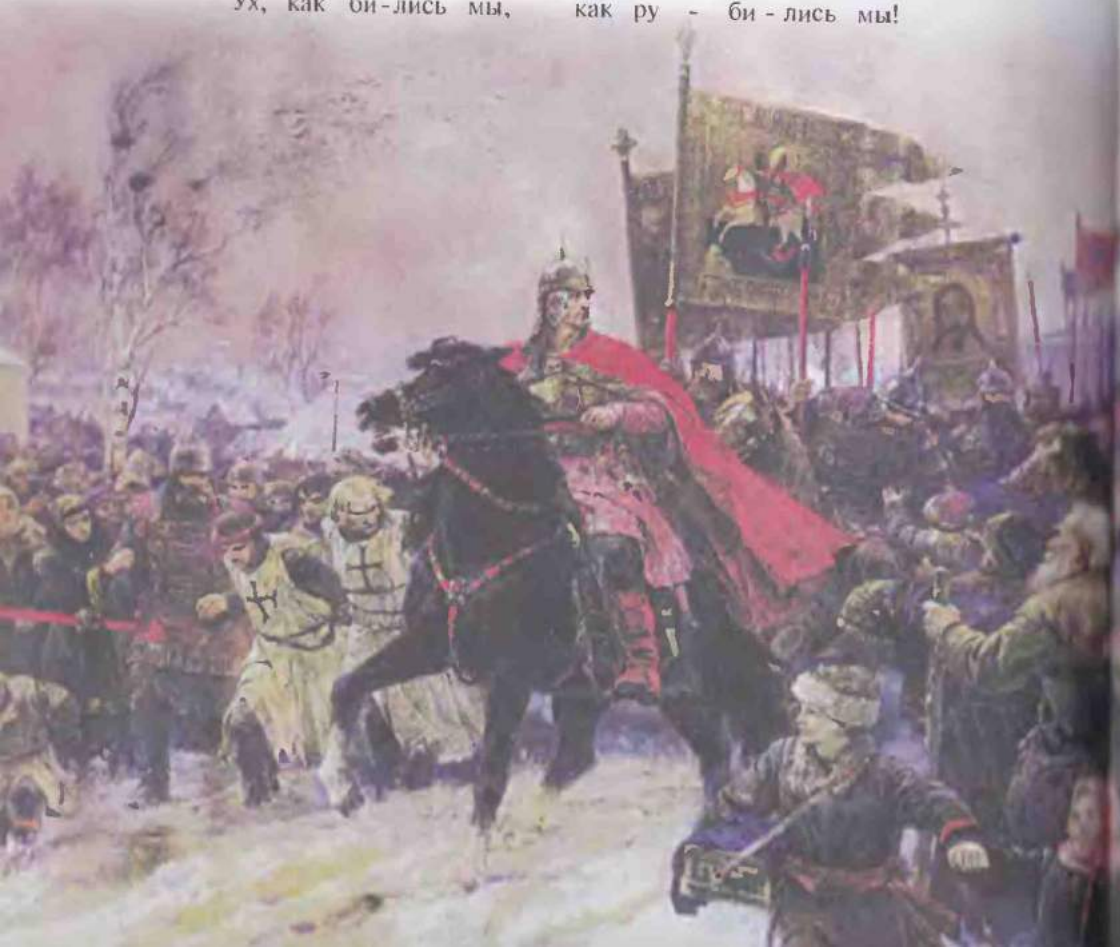
Кантата «Александр Невский», в основу которой легла музыка к одноименному кинофильму, стала новым, самостоятельным музыкально-драматическим произведением на стихи поэта В. Луговского и самого композитора С. Прокофьева.

Широко



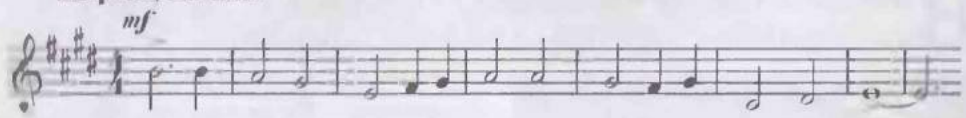
Более подвижно





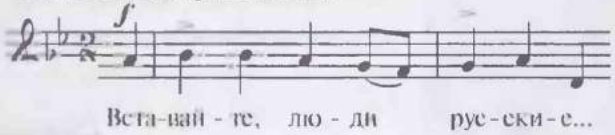
Монументальные кадры фильма по своей суровости, величественному народному характеру созвучны картинам П. Корина и В. Серова.

Широко, напевно



Когда же звучит музыка кантаты С. Прокофьева, родство с живописными образами становится еще более ярким.

Решительно, мужественно



С. Прокофьев

- Послушай две части из кантаты С. Прокофьева: «Песню об Александре Невском» и хор «Вставайте, люди русские». Спой главные темы этих частей.
- Какие особенности мелодики, ритма использовал С. Прокофьев для характеристики величавого облика русского народа?
- Какие жанры народной музыки напоминает «Песня об Александре Невском» и хор «Вставайте, люди русские»?
- Какой прием развития лежит в основе композиции этих частей кантаты? В какой форме они написаны?
- Что, кроме сюжета, роднит эти замечательные творения композитора, художников, кинорежиссера?

кантата
триптих
трехчастная форма
контраст
набат
хор: тенора, бас

Ледовое побоище

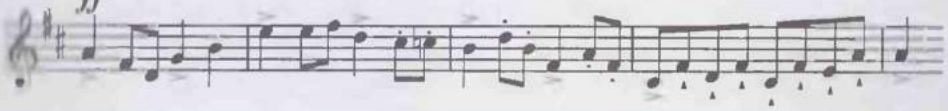
В центре кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева – музыкальная картина «Ледовое побоище». Ее можно сравнить с монументальной фреской, батальной сценой, историческим полотном: сумрачный зимний пейзаж, застывшее озеро... Из морозной мглы появляется отряд рыцарей-крестоносцев.

Развитие музыки создает впечатление неумолимо надвигающейся грозной силы.

Умеренно

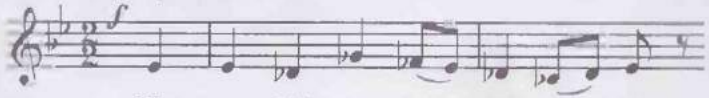
В этой картине композитор сталкивает в острейшей схватке грозную, зловещую музыку хорала (духовного песнопения на латинский текст), который характеризует «псов-рыцарей», и энергичные, сильные и вместе с тем полные задора и удали интонации русского войска.

Быстро

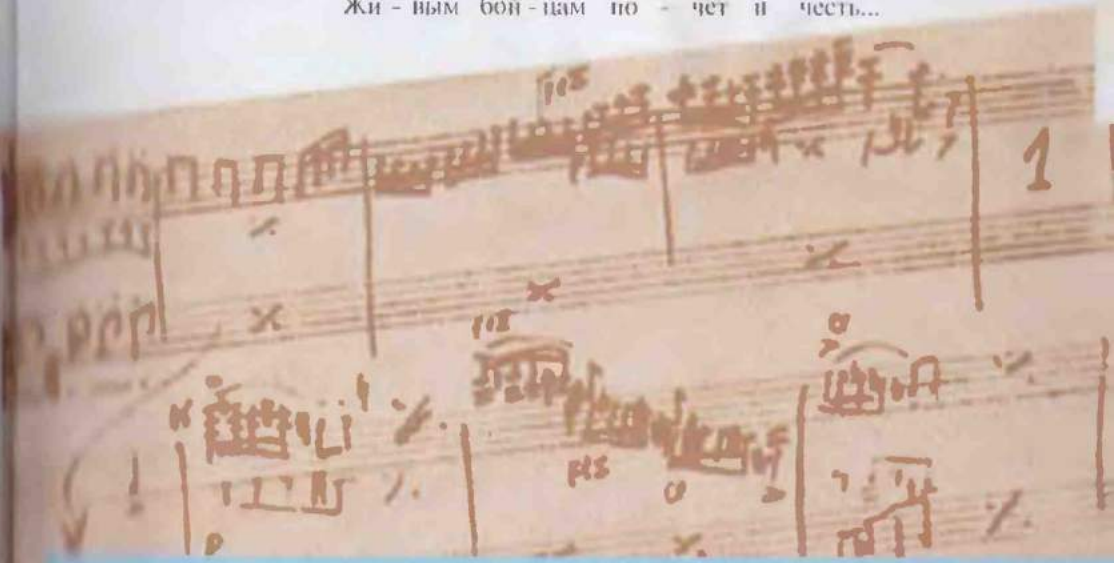


- Какая знакомая тема сообщает нам о появлении русского войска?

Быстро, решительно



Жи - вым бой - цам по - чет и честь...



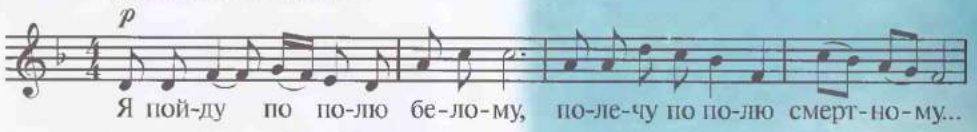
- Какая тема звучит в эпизоде русской атаки?
- Какой прием развития применяет композитор для того, чтобы передать остроту моменты схватки, драматизм борьбы?
- Какой знакомой темой заканчивается картина «Ледовое побоище»? Как эта тема изменилась?
- Какой форме ближе композиция «Ледового побоища» – рондо или вариациям?

выразительнос
изобразительно

После побоища

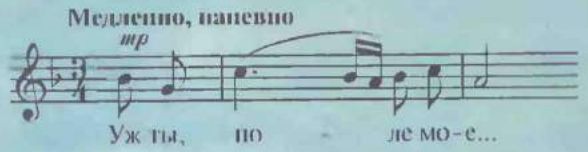
После грандиозной батальной картины следует часть под названием «Мертвое поле». Представь: ночь, тишина; одинокая, печальная девушка бредет по страшному полю битвы, усеянному телами погибших воинов... Звучит скорбная и вместе с тем простая, чистая и проникновенная мелодия в духе народной песни, которую исполняет низкий женский голос – *меццо-сопрано*.

Сдержанно. Благородно

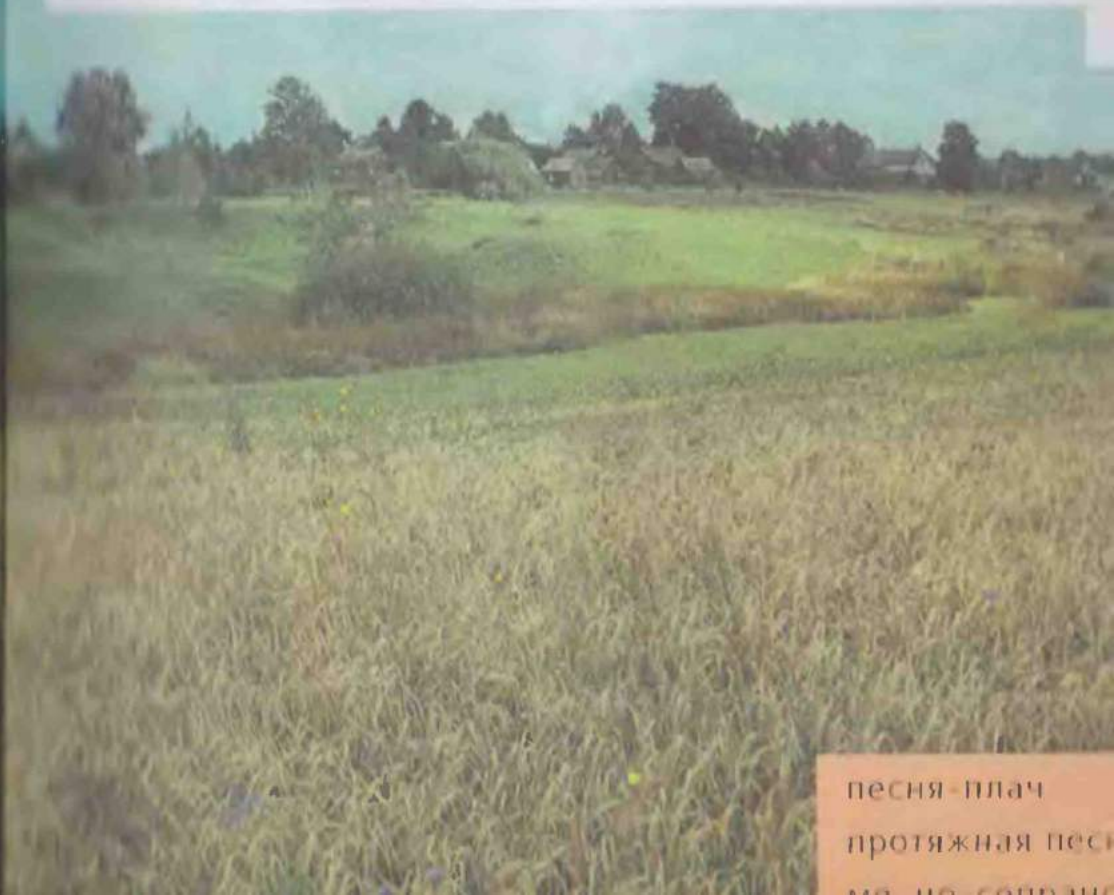


- Спой мелодию 6-й части «Мертвое поле» из кантаты С. Прокофьева «Александр Невский».
- Почему образ раздольного, широкого, бесконечно раскинувшегося поля часто встречается в русских народных песнях? Какие песни о русском поле ты знаешь?
- Вспомни русскую народную песню «Уж ты поле мое...».

Медленно, напевно



- Сравни два музыкальных образа – народной песни и 6-й части «Мертвое поле» кантаты С. Прокофьева. Что в них общего?
- Какие песни могла бы петь сказительница, изображенная в триптихе «Александр Невский» П. Корина?



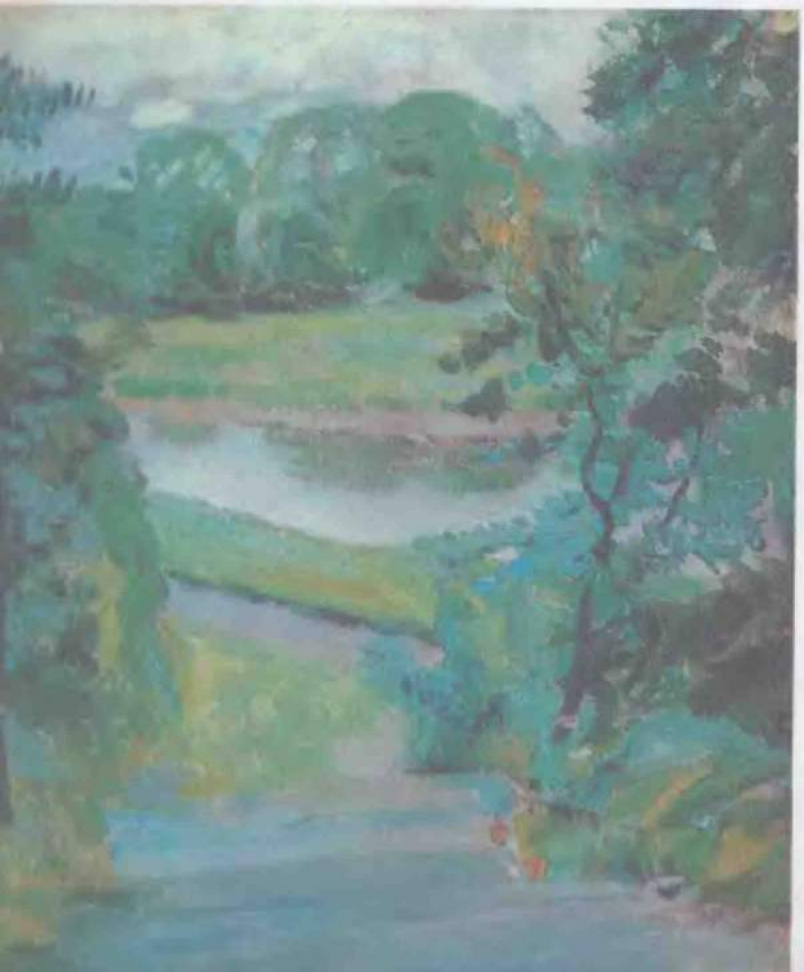
песня-плач
протяжная пес

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ И ЖИВОПИСНАЯ МУЗЫКА

Ты раскрой мне, природа, объятья...

Заглянем в мастерскую русского художника В. Борисова-Мусатова. Вот он ставит на мольберт готовую картину, садится на подоконник, долго неподвижно «слушает» свою красочную композицию – звучание разных тонов в сочетании красок, – любуется гармонией цветовых пятен на полотне.

В своем дневнике он записывает: «Я сижу дома и задаю концерты себе одному. В них вместо звуков все краски... Я импровизирую... Мечты мои всегда впереди... Они мне создают целые симфонии... Мои помыслы – краски, мои краски – напевы...»



- Вслушись в картины художника. Какими словами можно передать настроение его живописных полотен?
- Какие особенности линии, цвета, колорита, композиции картин передают покой, тишину, уравновешенность?
- Какая музыка созвучна картинам В. Борисова-Мусатова?

мелодия

рисунок

• Прочитай стихотворение К. Бальмонта «Островок».

Из моря смотрит островок,
Его зеленые уклоны
Украсил трав густых венок,
Фиалки, анемоны.

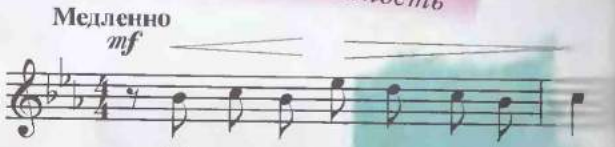
Над ним сплетаются листы,
Вокруг него чуть плещут волны,
Деревья грустны, как мечты,
Как статуи, безмолвны.

Здесь еле дышит ветерок,
Сюда гроза не долетает,
И безмятежный островок
Все дремлет, засыпает.

задумчивость

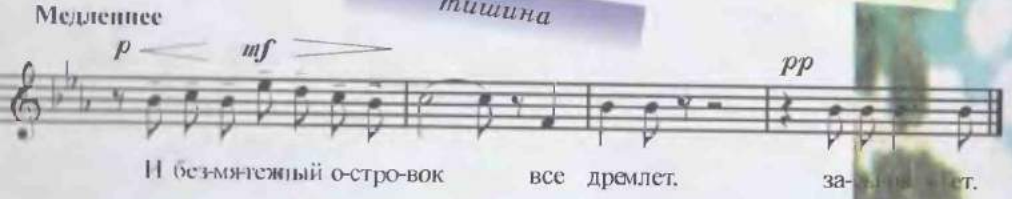
покой

мечтательность



неподвижность

тишина



• Спой начало и окончание романса С. Рахманинова «Островок», сочиненного на стихи К. Бальмонта.

• Обрати внимание на рисунок мелодии и ее ритм. Какую роль играют повторы звуков, мотивов, паузы в создании музыкального образа?

• Послушай романс С. Рахманинова целиком. Как сопровождение обогащает музыкальный образ? Какому жанру изобразительного искусства родственен романс «Островок»?

• Сравни язык произведений двух видов искусства: музыки и живописи. Какое состояние вызывают у тебя особенности композиции романса? картины?

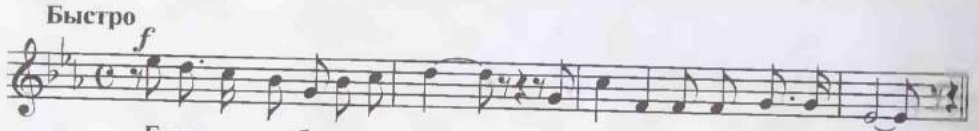
• Какой знакомой тебе музыкой можно озвучить картину В. Борисова-Мусатова «Водоем»?

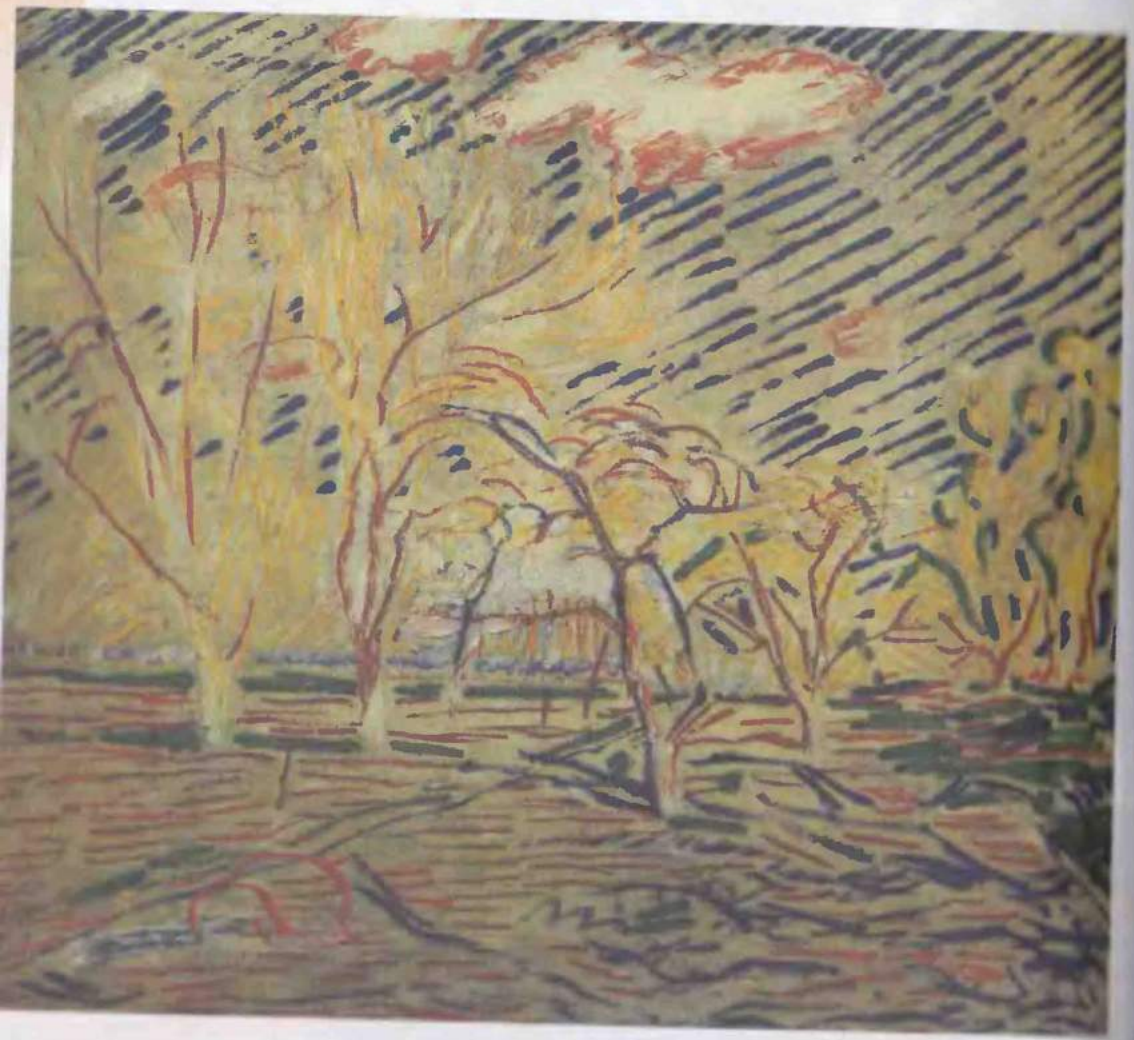
• Как ты понимаешь слова художника: «Мои помыслы – краски, мои краски – напевы...»? Только ли к изобразительному искусству их можно отнести?

ритм
композиция

И это все – весенних дней приметы!

Музыка весны... Удивительно передана красота поры обновления жизни в живописи, музыке, поэзии! Каждый художник, композитор, поэт по-своему передает разнообразную палитру чувств человека: радость, торжество, восторг, ликование, нежность, мечтательность, – а также гармонию красок природы.





• Послушай романс «Весенние воды» С. Рахманинова на стихи Ф. Тютчева. Сравни его с романсом «Островок». Как композитору удалось создать такие контрастные образы: в одном случае передать тишину и покой, в другом – безудержное движение, стремительность юных сил весны?

• Сравни настроение романса «Весенние воды» с настроением картин различных художников.

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят –
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят...

Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»

Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых, майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней.

Ф. Тютчев

• Спой мелодии двух романсов С. Рахманинова: «Островок» и «Весенние воды». В чем интонационное своеобразие каждого из них? Обрати внимание на контраст средств выразительности, на особенности сопровождения.

• Какие краски ты выберешь для того, чтобы передать ощущение тишины, покоя, мечтательности, а какие – чтобы нарисовать картины весеннего пробуждения природы?

• Известно, что романс «Весенние воды» композитор посвятил своей первой учительнице музыки А. Д. Орнатской. Как ты думаешь, что он хотел сказать этим музыкальным посвящением (приношением)?

палитра чувств

гармония красок

Форелле́н-квинтет

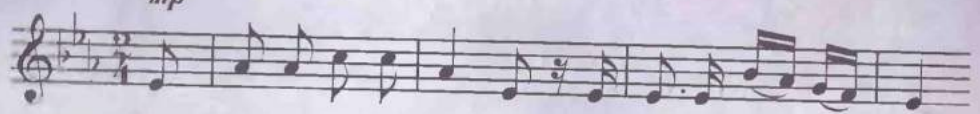
Не менее зримая, живописная музыка и в песнях Франца Шуберта. Австрийский композитор – автор более 600 песен. Этот жанр благодаря Шуберту стал столь же значительным и серьезным, как, например, соната и симфония. В своей инструментальной музыке, по словам современников, он «выражал нотами то, для чего другие использовали слова».

Ф. Шуберт

Одно из самых грациозных и нежных произведений композитора – песня «Форель». Она имела такой успех, что композитор сочинил инструментальный квинтет «Форель» – его красиво называют «Форелле́н-квинтет». В вариациях пяти инструментов: скрипки, альта, виолончели, контрабаса и фортепиано – песня «Форель» обрела вторую жизнь.

Подвижно, легко

тр



Лу - чи так яр-ко гре-ли, во-да яс-на, теп - ла...

- Изучи песню «Форель» Ф. Шуберта. Какие изобразительные приемы развития и какая форма песни помогают слушателям представить реальную сценку? Как композитор выразил чувства человека в единстве с образами природы?
- Послушай фрагмент из «Форелле́н-квинтета» и постарайся ответить на вопрос: как развивается музыка в квинтете? Какие инструменты солируют в каждой из вариаций?
- Что изображено на компьютерной графике – тема или ее вариации?

Дыхание русской песенности

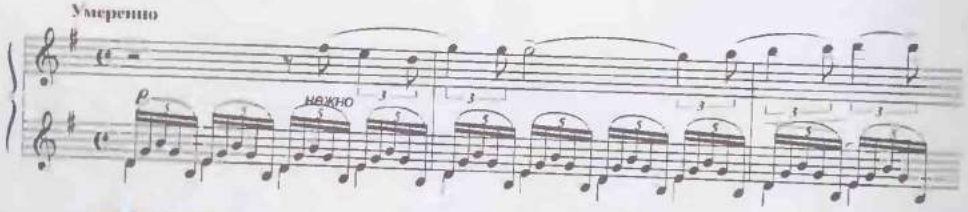
Музыка многих произведений С. Рахманинова вызывает у слушателей зримые образы: бескрайние дали, просторы России. Его мелодия «стелется, как тропа в полях».

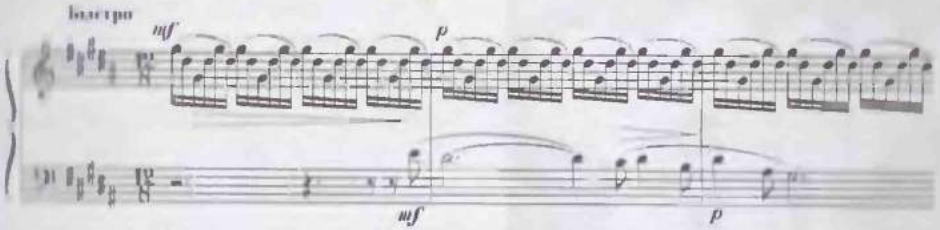
Тропа, путь, дорога... Жизненный путь С. Рахманинова, композитора, пианиста и дирижера, был нелегок. События начала XX в. в России заставили его покинуть Родину. Но через долгие годы, проведенные вдали от нее, он пронес светлое чувство любви к родному краю.

• Всмотрись в рисунки художника, прочитай отрывки из стихотворений русских поэтов.

Мне в душу повеяло жизнью и волей.
Вон – даль голубая видна...
И хочется в поле, в широкое поле,
Где, шествуя, сыплет цветами весна!

А. Майков





По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит.
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

А. Пушкин

• Послушай две прелюдии С. Рахманинова. Сравни музыкальные образы этих пьес. Какие пейзажи возникают в твоем воображении под впечатлением от этой музыки?

• Сравни выразительные средства – мелодию, аккомпанемент, ладовую окраску, динамику, форму, – которые усиливают контраст этих двух образов.

• Сопоставь музыкальные образы прелюдий с поэтическими образами стихов. Что их роднит? Что различает?

• К каким произведениям С. Рахманинова можно отнести

выразительности

КОЛОКОЛЬНОСТЬ В МУЗЫКЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Весть святого торжества

Две колокольные музыкальные картины – заключительные части Сюиты для двух фортепиано («Фантазии») – были навеяны С. Рахманинову воспоминаниями детства.

Одно из самых дорогих для меня воспоминаний детства связано с четырьмя нотами, вызванивавшимися большими колоколами Новгородского Софийского собора, которые я часто слышал, когда бабушка брала меня в город по праздничным дням. Звонари были артистами. Четыре ноты складывались во вновь и вновь повторяющуюся тему, четыре серебряные плачущие ноты, окруженные непрестанно меняющимся аккомпанементом. У меня с ними всегда ассоциировалась мысль о слезах. Несколько лет спустя я сочинил сюиту для двух фортепиано в четырех частях. Для третьей части, которой предпослано стихотворение Тютчева «Слезы», я тотчас нашел идеальную тему – мне вновь запел колокол Новгородского собора.

• Прочитай поэтические эпиграфы к 3-й части «Слезы» и 4-й части «Светлый праздник». Спой музыкальные темы этих частей.

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые, –
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую, порою ночной.

Ф. Тютчев

Очень медленно

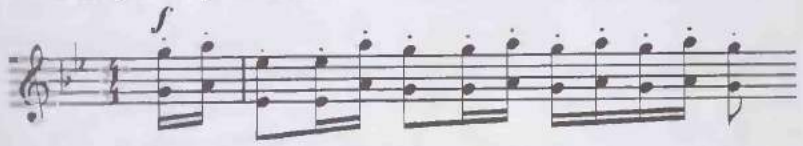
И мощный звон промчался над землею,
И воздух весь, гудя, затрепетал,
Певучие, серебряные громы
Сказали весть святого торжества...

А. Хомяков

трезвон

благовест

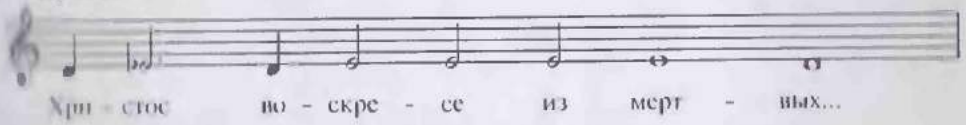
Быстро и торжественно



• Что произошло с «четырьмя серебряными плачущими нотами» в финале сюиты? Как звучит колокольный напев и сопровождающие его удары больших колоколов?

• Послушай фрагменты из сюиты. Что тебе напоминает звучание фортепиано?

Празднично



Торжественно

• Какому празднику посвятил свое произведение композитор? Мелодия какого песнопения получила в нем вторую жизнь? Изменилась ли она в инструментальном звучании?

• Как называется праздничный колокольный перезвон?

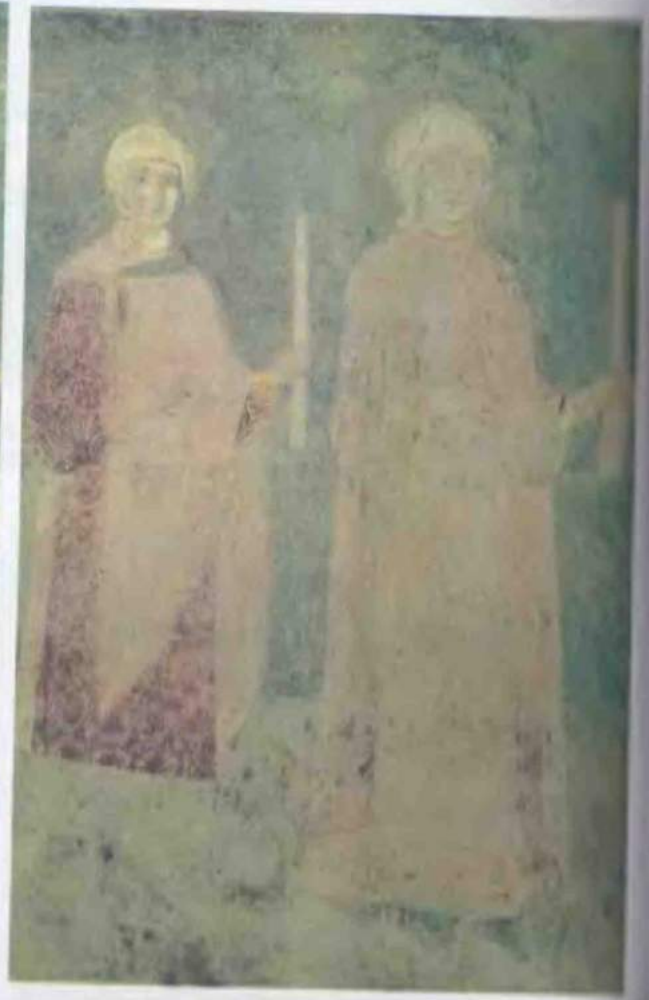
• Прочитай в творческой тетради страничку «Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова» из книги Н. Бажанова «Рахманинов» и выполни задания.

мелодия
гармония
контраст
повтор

Древний храм златой вершиной блещет ярко...

Концертную симфонию для арфы с оркестром «Фрески Софии Киевской» сочинил **Валерий Григорьевич Кикта** (р. 1941). Она посвящена 1500-летию Киева. Композитор сочинил ее под впечатлением от красоты и величия собора Святой Софии в Киеве – главного православного храма Древней Руси, возведенного по велению русского князя Ярослава Мудрого в начале XI в.

Белоснежная резьба алтаря, золото мозаичных сводов, многоцветье фресок, стенных росписей собора навеяли композитору прекрасные, яркие образы. Это не обычная симфония: в ней не четыре части, как принято, а девять. В них композитор обращается не только к духовным образам хра-



ма («Орнаменты», «Групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого», «Михайловский придел»), но и к образам народной жизни («Зверь нападает на всадника», «Борьба ряженых», «Музыкант», «Скоморохи»).

• Послушай 1-ю часть симфонии – «Орнамент». Какой жанр русского фольклора положен в основу этой части? Какому музыкальному инструменту Древней Руси подражает арфа? Почему эта часть имеет название «Орнамент» и повторяется в симфонии три раза?

• Найди сходные и различные черты художественного воплощения образов в фресковой живописи и в музыке 2-й части симфонии – «Групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого».

• Послушай 8-ю часть симфонии – «Скоморохи». Почему композитор ввел в симфонию, посвященную Софийскому собору, образы народных весельчаков и балагуров – скоморохов? Какие особенности музыкального языка можно отметить в этой части?

фреска
орнамент
арфа
оркестр
концертная

ПОРТРЕТ В МУЗЫКЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Звуки скрипки так дивно звучали...

Часто художники и скульпторы в своих произведениях изображают музыкантов и музыкальные инструменты, например скрипку. Известны *портреты* скрипачей, *жанровые сценки* с музыкантами-скрипачами, *натюрморты* со скрипкой.

Звучание скрипки очень выразительно. Ее голос часто сравнивают с человеческим. Скрипка может петь, плакать, говорить...

Звуки пели, дрожали так звонко,
Замирали и пели сначала...
Звуки скрипки так дивно звучали,
Разливаясь в безмолвии ночи...

А. Толстой

Не соловей – то скрипка пела.
Когда ж оборвалась струна,
Кругом рыдала и звенела,
Как в вешней роще, тишина...

А. Блок

Скрипка появилась в Европе в конце XV в. Она была любимым инструментом бродячих музыкантов, увеселявших народ на гуляниях, ярмарках, свадьбах, в трактирах и кабачках. Как народный инструмент скрипка сохранилась до наших дней в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии.

Звучала скрипка и в аристократических кругах – во дворцах, замках, в богатых домах, – а также в церквах. При французском дворе были созданы ансамбли скрипачей, которые играли во время пробуждения и трапез короля и, конечно, исполняли танцевальную музыку на придворных балах.

Лучшие скрипки были созданы итальянскими мастерами *Амати, Страдивари, Гварнери.*

• Послушай, как звучат музыкальные произведения, сочиненные для скрипки композиторами разных времен: «Чакона» И.-С. Баха (XVIII в.), «Мелодия» П. Чайковского (XIX в.), фрагмент Концерта № 1 для скрипки с оркестром А. Шнитке (XX в.). О чем рассказала тебе эта музыка?

• Какие свойства тембра скрипки использовали разные композиторы для передачи музыкальных образов в своих пьесах?

• Вспомни сочинения для симфонического оркестра, струнных ансамблей – квартета, квинтета, – в которых особое выразительное значение имеет тембр скрипки.

• Прочитай в творческой тетради рассказ К. Паустовского «Струна». Что помогло музыканту довести до конца свое выступление на единственной оставшейся струне скрипки?

• Рассмотри в учебнике и в творческой тетради репродукции с изображениями скрипки. Какая музыка созвучна образам этих картин?

скрипка соло

инструментальный концерт

Неукротимым духом своим он побеждал зло

Никколо Паганини (1782–1840) – имя этого итальянского композитора и скрипача-виртуоза XIX в. известно всему миру. Его мастерство игры на скрипке было настолько совершенно и неподражаемо, что ходили слухи, будто исполнять труднейшие пассажи своих произведений ему помогает нечистая сила. Не случайно одна из пьес Паганини получила название «Дьявольские трели».

Одним из самых известных сочинений Паганини стал Каприс № 24. Caprice в переводе с французского – *прихоть, каприз*. Его мелодию неоднократно повторяли в своих сочинениях как дань памяти скрипачу-виртуозу разные композиторы. Яркую, необычную личность Паганини отразили в своих произведениях художники и скульпторы. Музыкальный портрет Паганини создал С. Рахманинов, написав «Вариации на тему Паганини». На эту музыку в Большом театре в Москве был поставлен балет.

- Послушай фрагмент Каприса № 24 Н. Паганини. Знакома ли тебе эта музыка? Как ты думаешь, почему композитор назвал свое произведение каприс?
- В какой форме написано это сочинение?
- Сравни три интерпретации Каприса № 24 – С. Рахманинова, К. Лютославского, В. Зинчука. Какие черты шедевра Н. Паганини подчеркнуты композиторами и исполнителями? Какая из трех интерпретаций понравилась тебе больше всего? Почему?
- Какой из представленных портретов ярче всего передает настроение услышанной тобой музыки?
- Если бы ты был режиссером-постановщиком балета «Паганини» на музыку С. Рахманинова, то какими чертами характера ты наделил бы его главного героя?

Очень быстро

каприс

интерпретация

портрет (живопись, скульптура,

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА ДИРИЖЕРА

С давних времен люди услышали и поняли разницу в звучании инструментов. Например, в Английском драматическом театре времен У. Шекспира зрители еще до поднятия занавеса знали, что будет происходить в следующем действии: трубные фанфары возвещали выходы королей, посланников и вельмож; барабаны сопровождали битвы и марши, а нежные голоса флейт пели в сценах свадеб и религиозных церемоний. Мрачные, зловещие голоса тромбонов слышались в сценах похорон, а лютни и скрипки аккомпанировали любовным песням. Это было в XVI в., когда еще не существовало симфонических оркестров. Постепенно композиторы поняли, что звучание соединенных вместе инструментов открывает огромные возможности в исполнении музыки.

В XVII в. сложился классический тип симфонического оркестра, состоящего из четырех основных **групп инструментов**: *струнные*, *деревянные духовые*, *медные духовые*, *ударные*.

К этому времени в музыке сложился новый вид произведений – *симфония*. Поэтому нужно было найти правильное соотношение разных голосов оркестра, чтобы они не заглушали друг друга, а поддерживали и дополняли.

От мастерства дирижера зависит не только слаженность звучания оркестра, но и оригинальность интерпретации музыкальных образов.

• Послушай «Траурный марш» из Симфонии № 3 Л. Бетховена. Продирижируй этой музыкой. Изменится ли твой жест при звучании средней части? Если да, то как?

• Послушай в концертном зале или по телевизору выступление симфонического оркестра. Во время концерта понаблюдай за жестами дирижера. Как они меняются с развитием музыки?

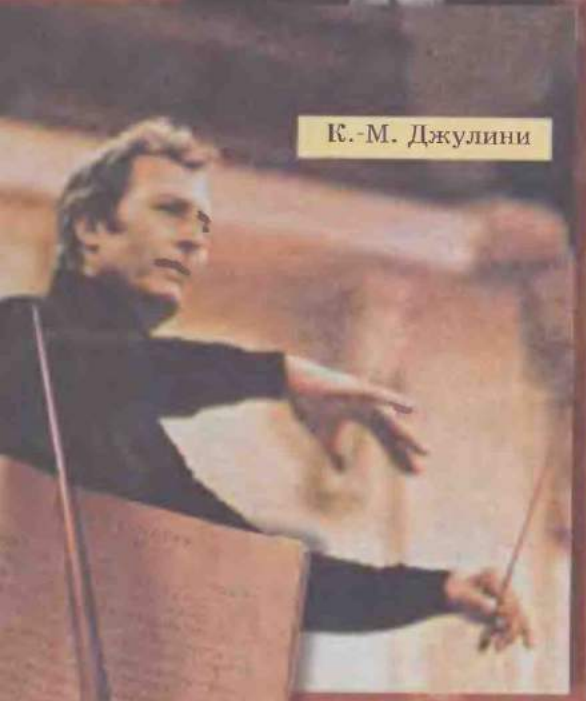
Дирижирует Г. Рождественский

симфонический оркестр

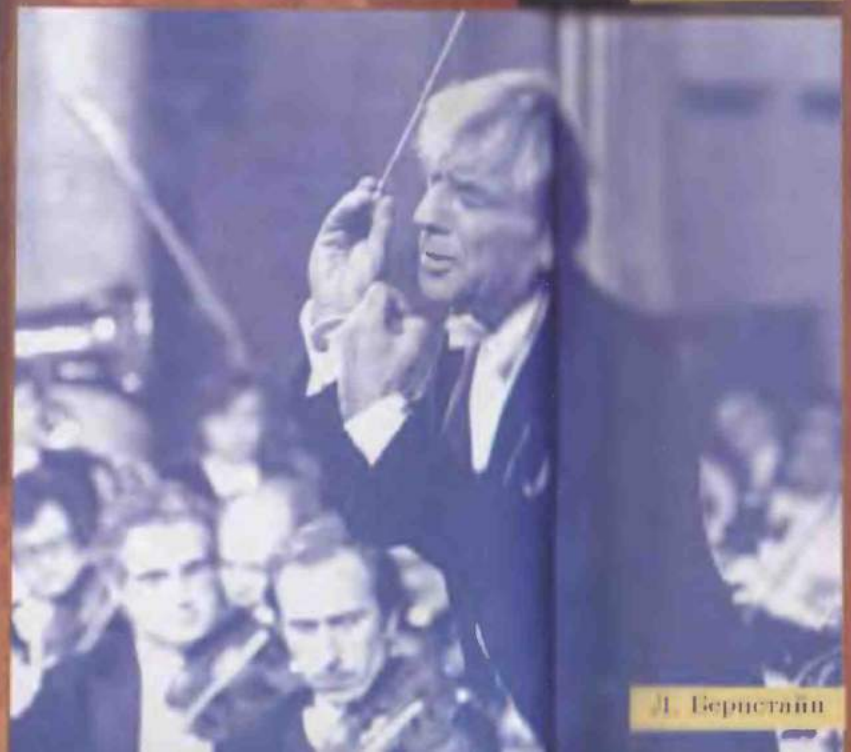
группы инструментов оркестра

ДИРИЖЕРЫ МИРА

В. Спиваков



К.-М. Джулини



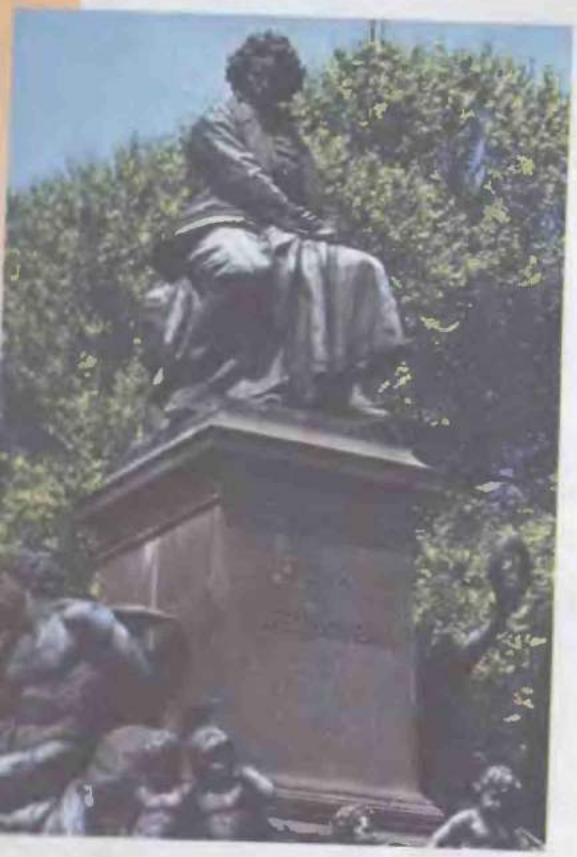
Л. Бернстайн

Г. Караян

ОБРАЗЫ БОРЬБЫ И ПОБЕДЫ В ИСКУССТВЕ

О, душа моя, ныне – Бетховен с тобой!

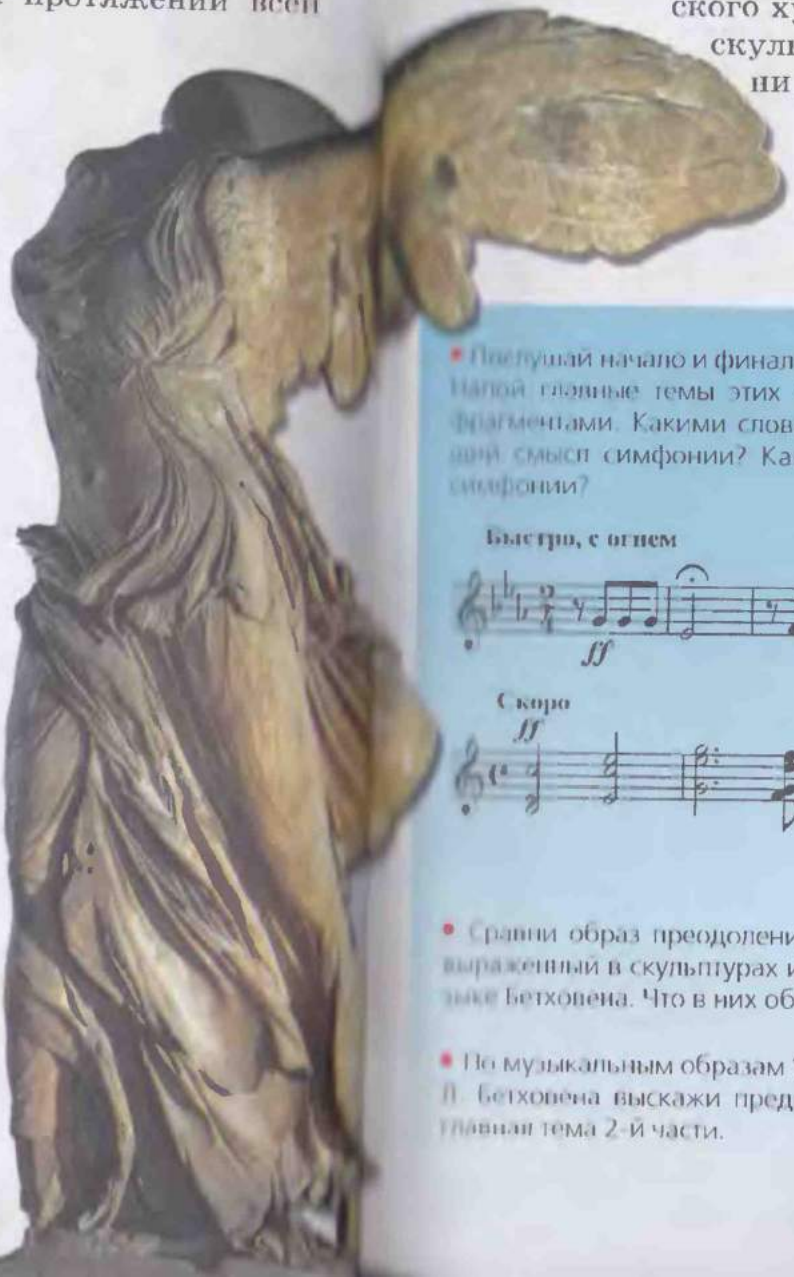
Гений Бетховена, Баха, Моцарта... Есть в музыке каждого из этих композиторов то возвышенное благородство и человечность, которые отличали их на протяжении всей жизни.



Во всем мире известна Симфония № 5 **Людвига ван Бетховена** (1770 – 1827). Она посвящена судьбе Земли, судьбе человечества. В годы написания симфонии частичная потеря слуха композитора завершилась полной глухотой. Однако Бетховен преодолевает удары судьбы, он не сломлен. В ответ на ее вызов композитор бросается в битву со всей силой своего могучего духа и действительно берет, по его собственному выражению, «судьбу за глотку», создавая одно за другим произведения, полные волевого порыва, радости жизни и веры в светлые идеалы.

«Почему я пишу? То, что у меня на сердце, должно найти себе выход. Вот поэтому-то я и пишу», – говорил Л. Бетховен.

Героические образы музыки Л. Бетховена часто сравнивают со скульптурными и живописными образами итальянского художника Микеланджело, с греческой скульптурой Ники Самофракийской – богини победы.



• Послушай начало и финал Симфонии № 5 Л. Бетховена. Напой главные темы этих частей, продирижируй этими фрагментами. Какими словами ты можешь выразить общий смысл симфонии? Каким ты представляешь героя симфонии?

Быстро, с огнем

Скоро

• Сравни образ преодоления, победы, торжества, выраженный в скульптурах и в симфонической музыке Бетховена. Что в них общего?

• По музыкальным образам 1-й и 4-й частей Симфонии № 5 Л. Бетховена выскажи предположения, какой может быть главная тема 2-й части.

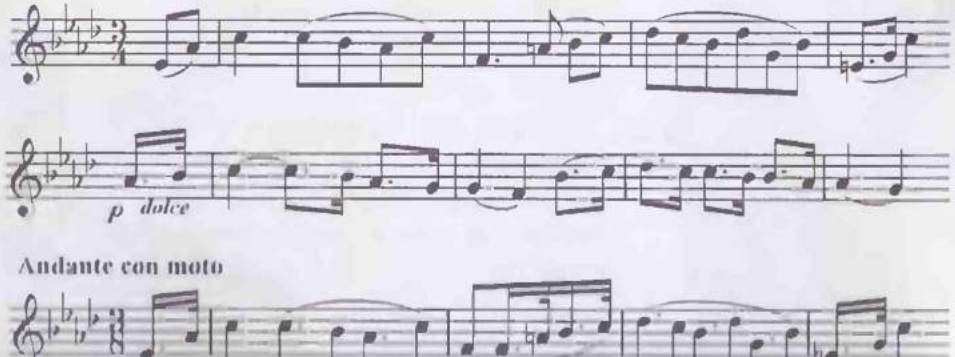
Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет...

Эскиз, этюд, набросок, зарисовка – с этими словами ты встречаешься во всех видах искусства. Создание произведения всегда связано с поиском единства формы и содержания.

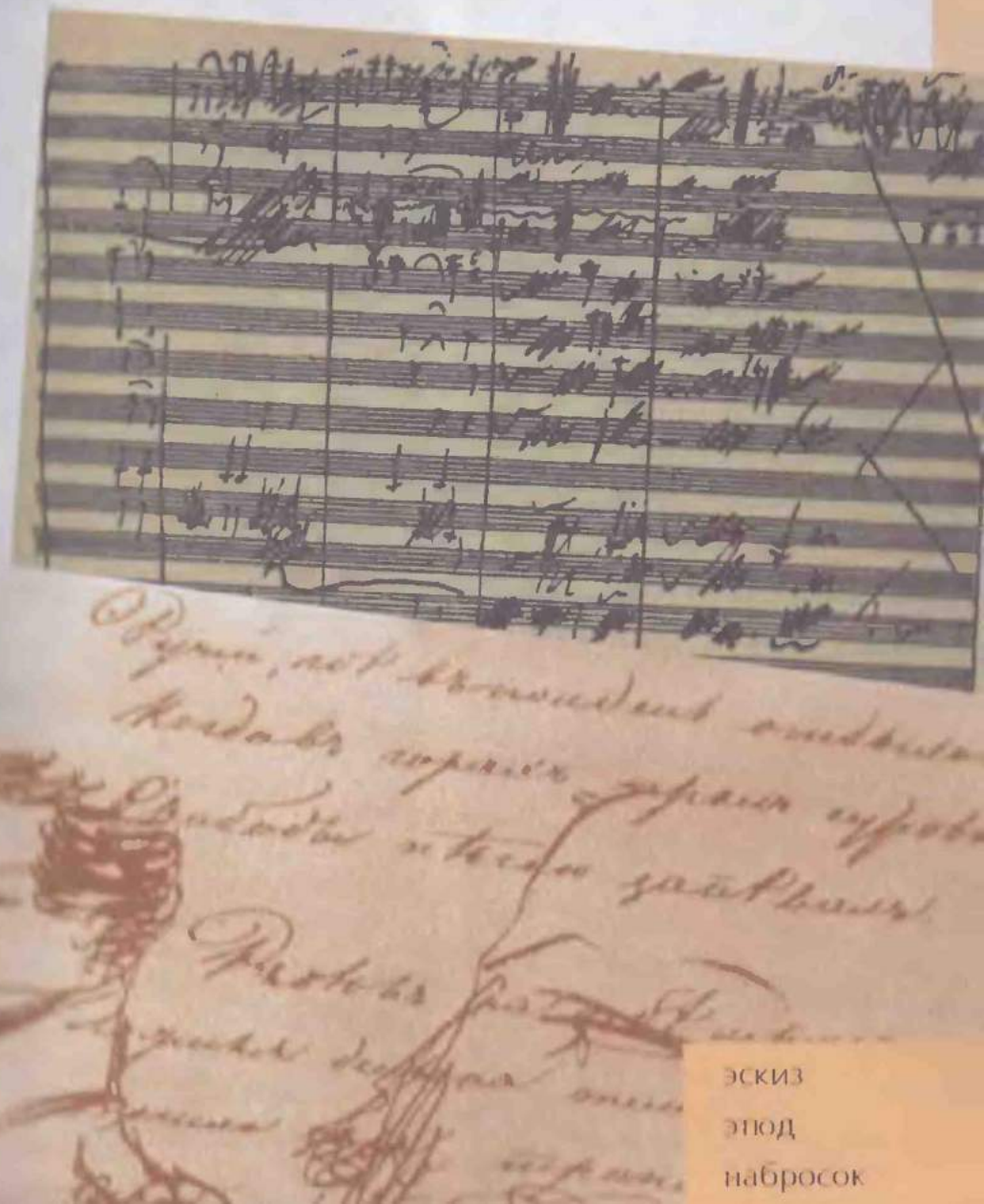
А. Пушкин говорил, что «следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». В рукописях Л. Бетховена можно наблюдать своего рода работу скульптора, обтесывающего материал, из которого рождается образ-тема симфонии.

Л. Бетховен

Страницы рукописей Л. Бетховена выглядят как «кровоточащий рассказ о грандиозном внутреннем сражении... Прежде чем писать эту страшного вида партитуру, Бетховен в течение трех лет заполнял блокноты эскизами. Представьте себе целую жизнь, полную борьбы, часть за частью, симфония за симфонией, соната за квартетом, концерт за концертом. Все новые попытки и долой их в его постоянном стремлении к совершенству... Где-то здесь ключ к тайне большого художника, который отдает всю свою энергию и жизнь, чтобы прийти к убеждению, что одна нота следует за другой неизбежно. Композитор, поступая так, в заключение оставляет нас с чувством, что есть нечто настоящее в этом мире, верное во всем, нечто, следующее своим, твердо установленным законам, нечто, чему мы можем твердо верить, что никогда не подведет нас». Так писал современный американский композитор, дирижер и пианист Л. Бернстайн о работе Л. Бетховена над Симфонией № 5.



- Рассмотри запись двух эскизов и оригинала темы 2-й части Симфонии № 5 Л. Бетховена. Спой эти три мелодии и сравни их между собой. Какая из мелодий, по-твоему, стала окончательным вариантом темы этой части?
- Как рождается художественная мысль композитора: «прорисовывается» контур мелодии? уточняется ее ритм?
- Вспомни Симфонию № 3 («Героическую»). Выполни задания в творческой тетради.

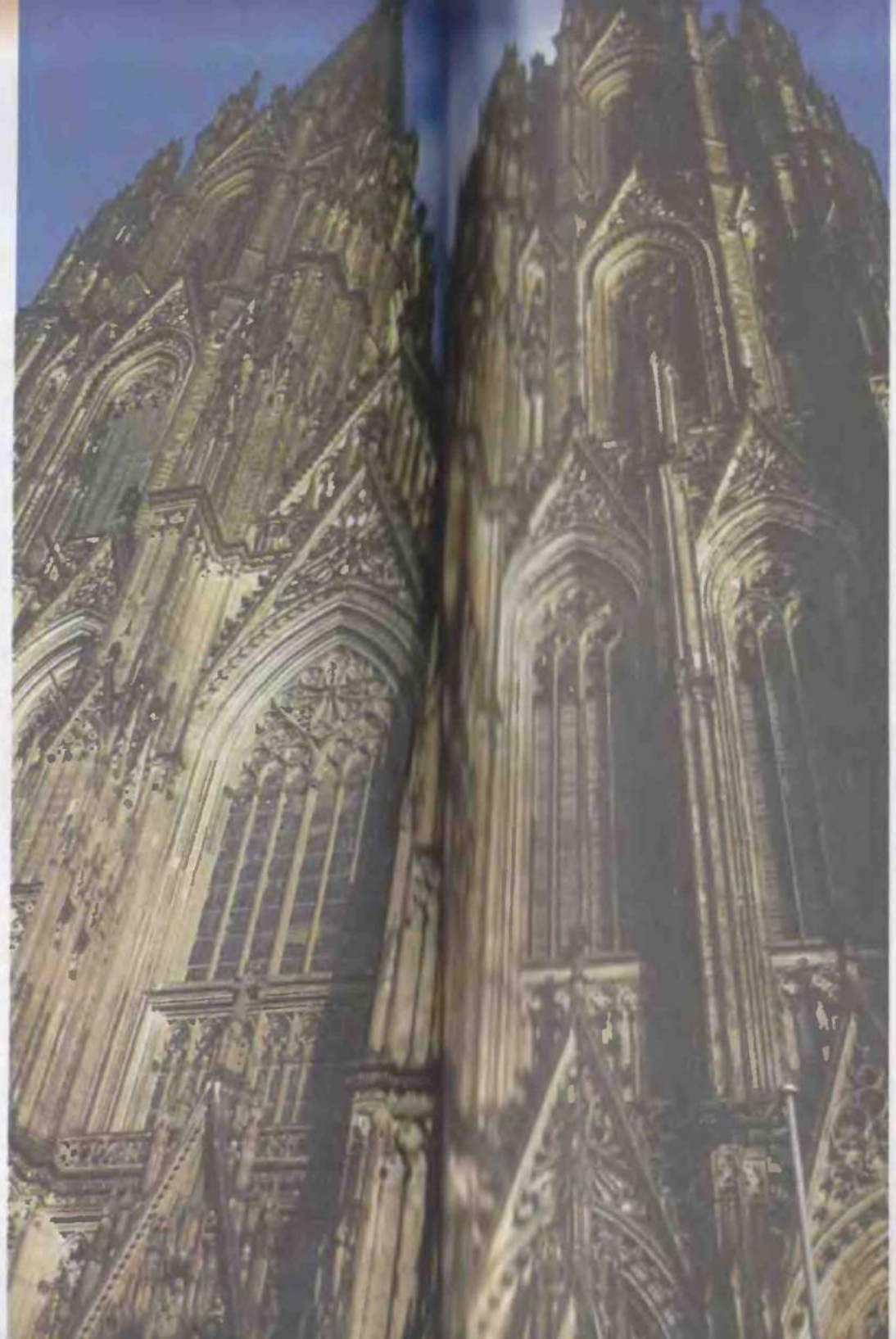


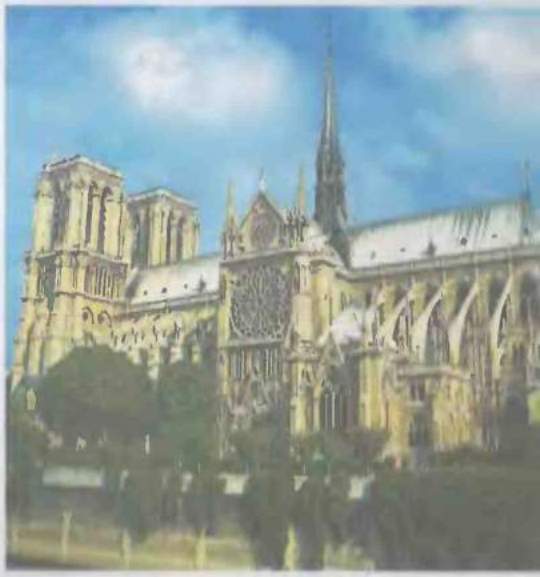
эскиз
этюд
набросок

ЗАСТЫВШАЯ МУЗЫКА

Храм, как корабль огромный,
несется в пучине веков...

Архитектуру часто называют застывшей музыкой. Когда всматриваешься в строгие очертания храмов, соборов, монастырей, любуешься гармонией форм и красок, в душе возникает величественная, торжественная, уносящая от земной суеты музыка.

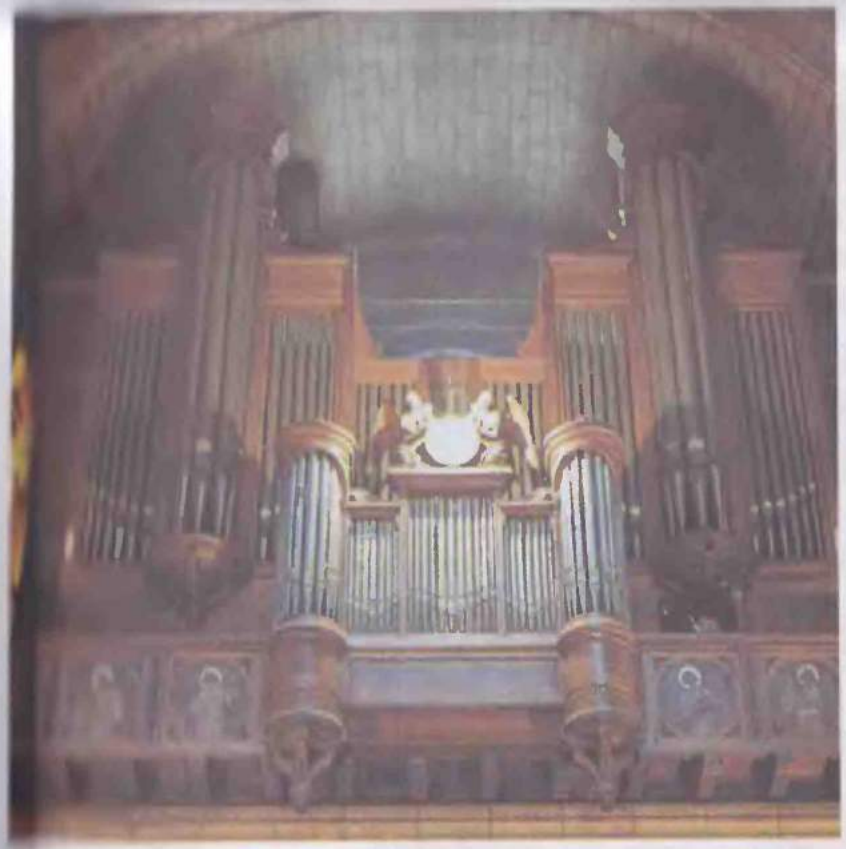




Содружество муз в храме

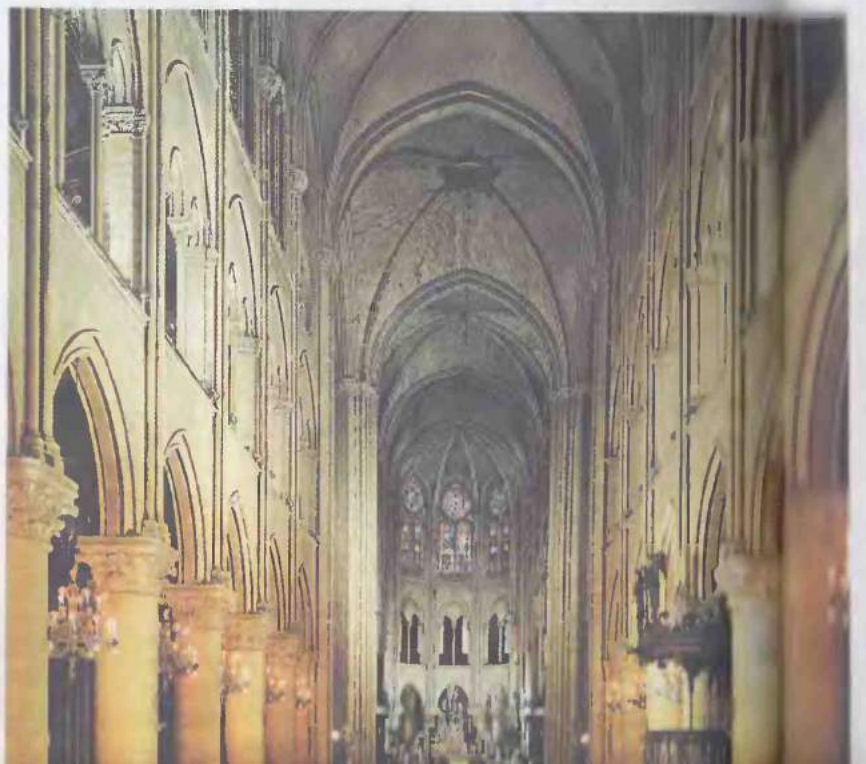
Ритм стройных колонн античных храмов созвучен музыке ясной, спокойной. Острым формам и изломам готических соборов подходит музыка драматическая, напряженная, устремленная ввысь.

Средневековые готические соборы Европы словно парят над городом, как огромные великолепные корабли. Гигантские ажурные башни вот-вот проткнут небо своими острыми шпилями. Внутреннее огромное пространство соборов украшено множеством скульптур, красочных окон с цветными стеклами (витражами), живописью и резьбой алтаря. Здесь торжественно и мощно звучит орган.



грандиозно

возвышенно



мощно

органная музы

Русские православные храмы поражают строгостью форм, великолепием золотых куполов, переливами колоколов, гармонией с природой, а также внутренним убранством – росписью стен и потолков, чудотворными иконами. Здесь можно услышать песнопения, которые исполняет церковный хор без музыкального сопровождения – a capella.

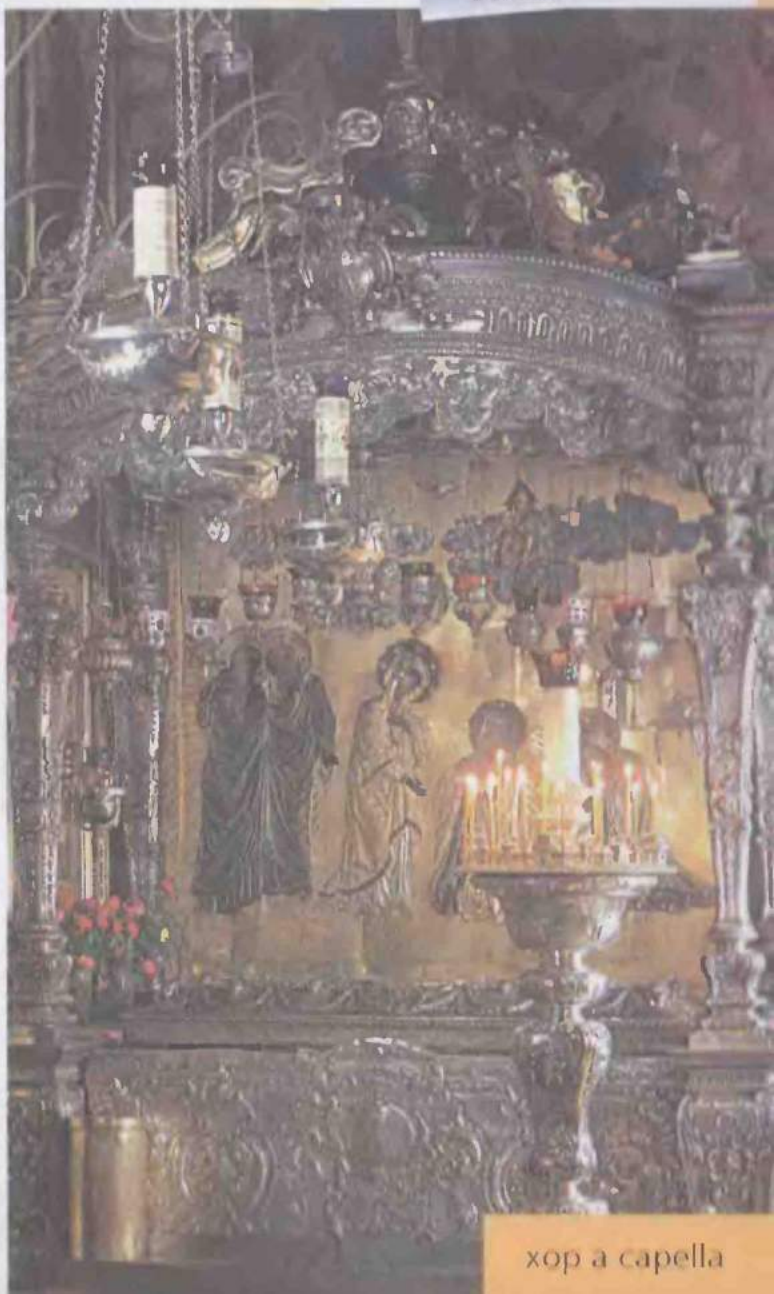
• Рассмотри иллюстрации учебника. Как звучит музыка, созвучная образам храмов?

• «Праздничная симфония стрельчатых арок, колонн и цветущего, сказочно великолепного скульптурного убранства» – к какому из увиденных тобой изображений храмов подходит это высказывание?

• Послушай музыкальные произведения, которые написаны для церковного богослужения. Какие из них могут звучать в католическом соборе, а какие – в православном храме? Почему?

одухотворенно

величественно



хор a capella

ПОЛИФОНИЯ В МУЗЫКЕ И ЖИВОПИСИ

В музыке Баха слышатся мелодии космоса...

О творчестве великого немецкого композитора XVIII в. **Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750)** можно сказать словами поэта: «Есть люди с голосом глубоким и призывным». Наследие композитора включает в себя произведения разных жанров. Среди них мессы, кантаты, хоралы, произведения для органа, клавира, вокальные сочинения, пьесы для детей.

И.-С. Бах

«Для такого гения, как Бах, самым родным инструментом был орган, этот океан гармоний, бесконечно могучий и величественный даже в бесстрастном спокойствии своем», – писал русский композитор А. Серов.

Под орган душа тоскует,
Плачет и поет,
Торжествует, негодует,
Горестно зовет...

И. Бунин

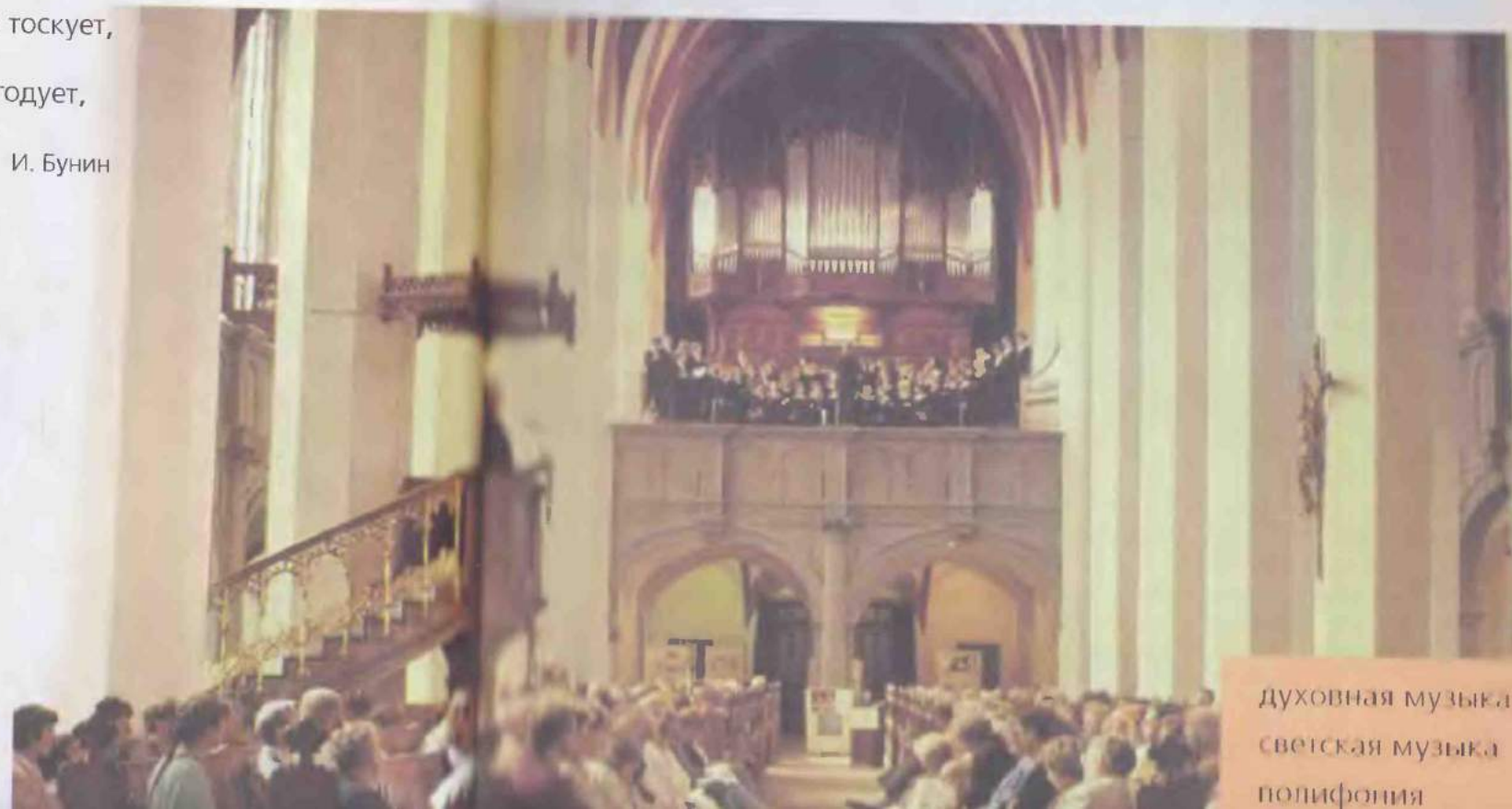
Органная музыка И.-С. Баха созвучна величественным образам соборов. Монументальность ее звучания в сознании композитора была связана с такой формой выражения чувств и мыслей, которая получила название *полифония*.

Полифония (в переводе с греческого – *многозвучие*) – вид многоголосия, которое основано на одновременном сочетании двух и более самостоятельных мелодий.

По словам И.-С. Баха, каждое произведение – это беседа разных голосов, которые представляют собой различные индивидуальности. Если одному из голосов нечего сказать, он некоторое время должен помолчать, пока не будет вполне естественно втянут в беседу. Никто не должен вмешиваться в середину разговора или говорить без смысла и надобности.

Это высказывание непосредственно относится к такой музыкальной форме, как *фуга* – вершина полифонической музыки. В фуге краткая музыкальная мысль – тема – имитируется (повторяется, развивается) в разных голосах так, что при одновременном звучании эти повторы, переплетаясь, сходятся и вновь расходятся.

- Послушай органную музыку И.-С. Баха. Какие чувства она вызывает?
- Рассмотри изображение Кельнского собора (с. 126–127) – одного из самых известных соборов мира. Что роднит образ этого архитектурного сооружения с органной музыкой И.-С. Баха?



духовная музыка
светская музыка
полифония

МУЗЫКА НА МОЛЬБЕРТЕ

Композитор-художник

«Фуга» – так называется удивительное живописное полотно литовского художника и композитора **Микалоюса Константиноса Чюрлёниса (1875–1911).**

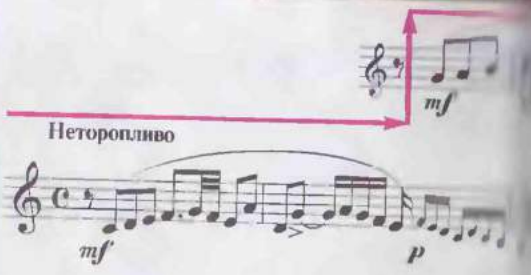
Пространство картины как *отзвук* зримого мира. Ее линии, колорит, ритм напоминают партитуру музыкального произведения.

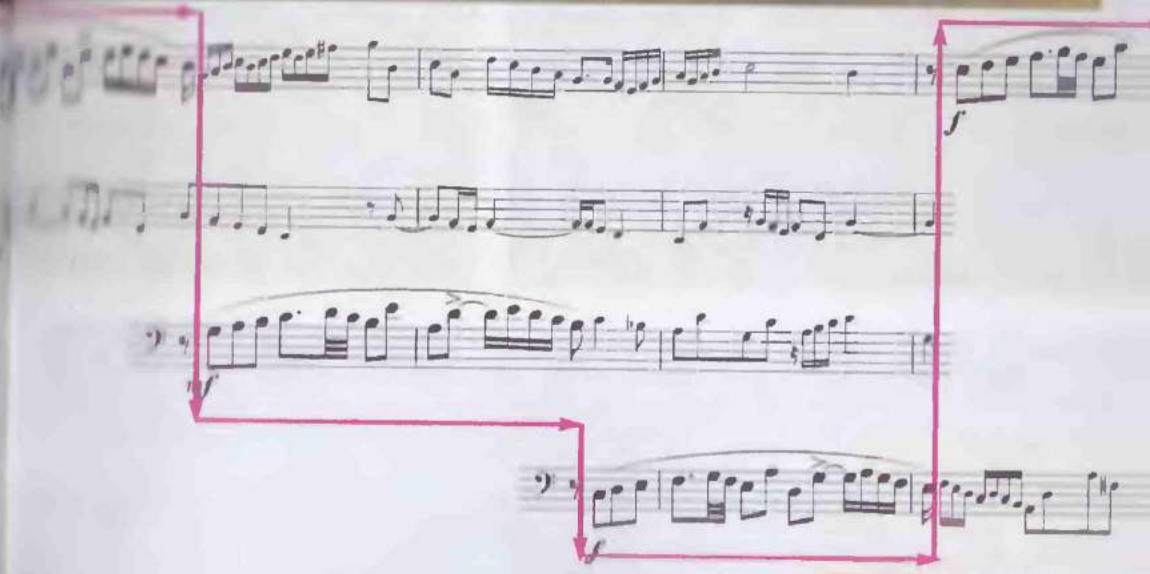
М. Чюрлёнис

• Сравни композицию картины М. Чюрлёниса с графическим изображением Фуги И.-С. Баха. Как художник изобразил мелодическое движение фуги в живописном полотне?

• Послушай Фугу И.-С. Баха и сравни ее с картиной М. Чюрлёниса «Фуга». Что в них общего? Какие особенности живописи помогают понять принципы развития темы в музыке? Во время ее звучания постарайся проследить за повторением ее главной темы в разных голосах.

• Послушай вокально-инструментальную Арию И.-С. Баха. Сравни ее с Фугой. При сравнении особенностей музыкального языка этих сочинений подумай над высказыванием известного исследователя творчества И.-С. Баха А. Швейцера: «Любая баховская тема – все равно, выражает ли она радость или скорбь, – звучит возвышенно».

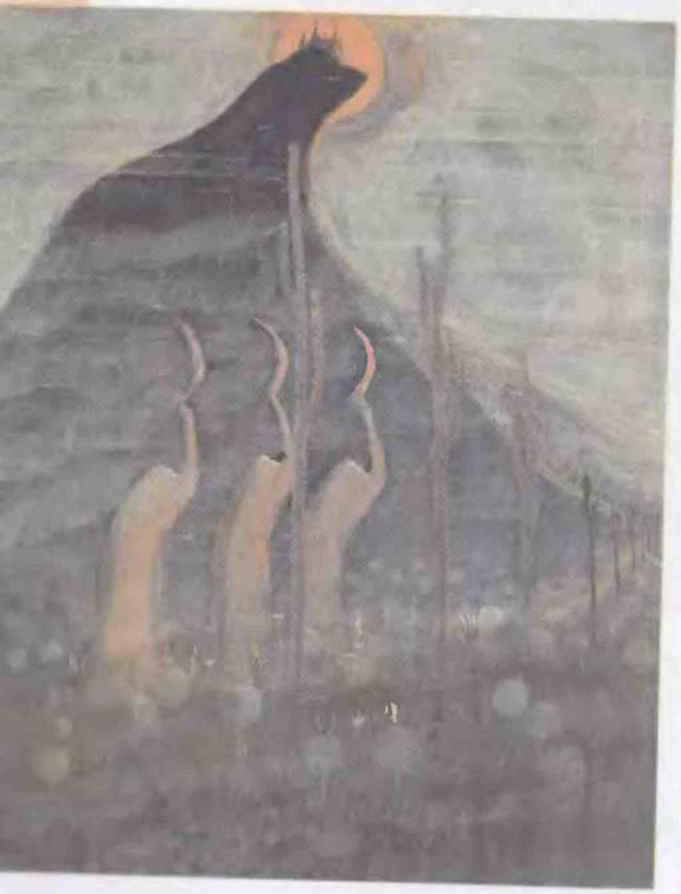




Я полечу в далекие миры, край вечной красоты...

Новый континент, но не на Земле, а в искусстве открыл литовский композитор и художник М. Чюрлёнис. Необычность его творчества состоит в том, что он стремился сделать свою музыку живописной, а своими картинами вызвать у зрителей ощущение звучащей музыки.

Красота мира, увиденного М. Чюрлёнисом, оригинальность его взгляда запечатлены в его картинах: «Сотворение мира», «Приветствие солнцу», «Сказка. Путешествие королевны», «Знаки Зодиака», «Короли. Сказка» – и музыкальных произведениях: фортепианных прелюдиях, симфонических поэмах «Море», «В лесу», сочинениях для хора.



• Всмотрись в картины М. Чюрлёниса. Что новое, необычное увидел ты в них?

• Послушай прелюдии М. Чюрлёниса. Спой их мелодии. Слышны ли в них интонации и ритмы народной музыки? Какая из пьес тебе понравилась больше? Почему?

музыкальная живопись

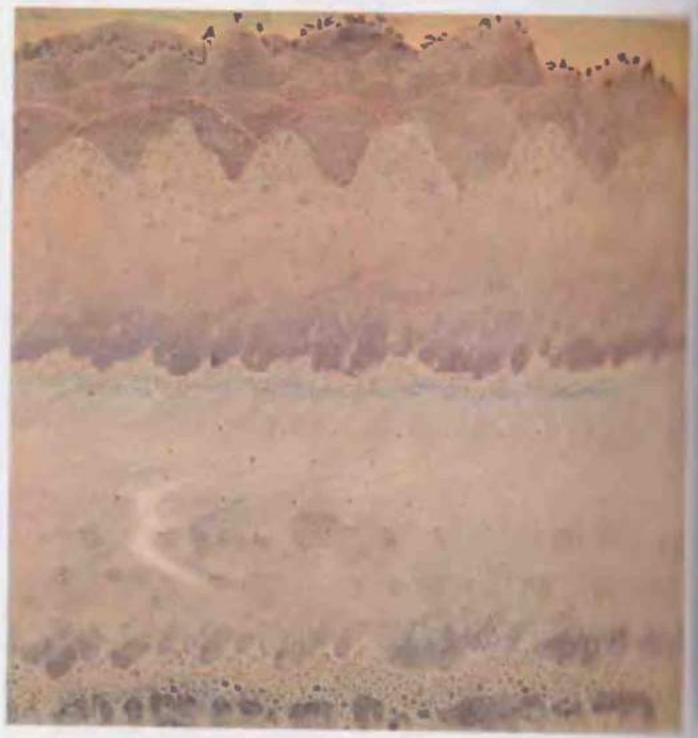
живописная музыка

цветовая гамма

• Если бы ты был композитором, то какую музыку написал бы под впечатлением живописных образов М. Чюрлёниса?

Вселенная представляется мне большой симфонией...

Сонаты – это *музыкальные* произведения, обычно глубокие и значительные по содержанию. Чаще всего они имеют три части. А у М. Чюрлёниса есть *живописная соната* – «Соната моря». Три ее части, составляющие триптих, имеют музыкальные названия: «Аллегро», «Анданте» и «Финал».

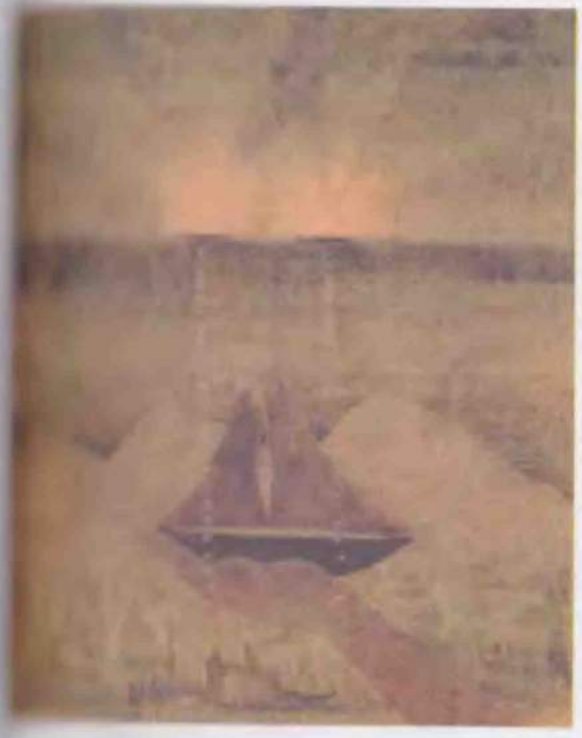


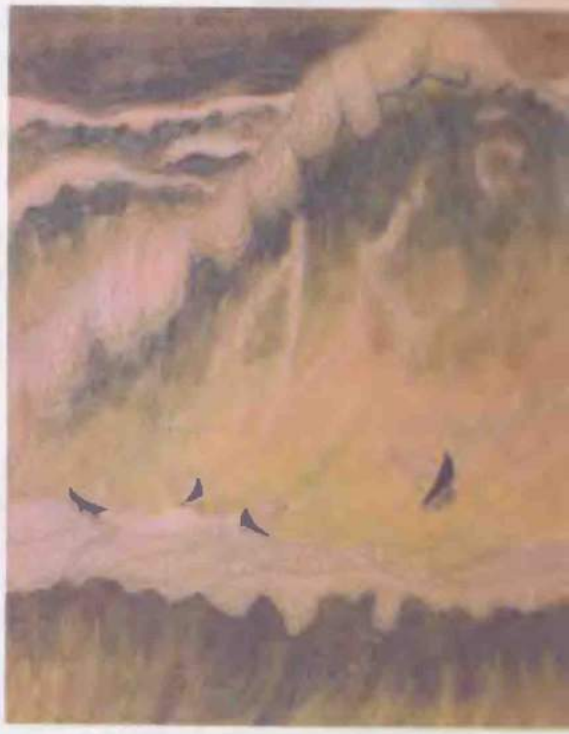
В то же время М. Чюрлёнис сочинил и музыкальное произведение, рисующее картину моря, и назвал его *поэмой* «Море». Музыка моря – то радостная, то таинственная, то страшная в своей силе...

Описание моря есть у М. Чюрлёниса и в его литературных зарисовках.

Могучее море. Велико, беспредельно, безмерно.
Целое небо обводит своею голубизной твои волны,
а ты... дышишь тихо и спокойно, ибо знаешь, что нет
конца твоей мощи, нет пределов твоему величию,
твое бытие бесконечно.
Велико, могуче, прекрасно море!

Так в творчестве М. Чюрлёниса тесно переплетаются жанры музыки, живописи и поэзии.





• Всмотрись в части триптиха, прочитай поэтические строки М. Чюрлёниса, послушай фрагмент из поэмы «Море». Какими средствами композитор передает ощущение огромного пространства? Какой части триптиха, по-твоему, соответствует музыка? поэтические строки?

• Какие чувства возникают у тебя – слушателя-зрителя, – когда ты смотришь на картины художника и слушаешь его музыку?

триптих
соната
allegro (скоро)
andante

ИМПРЕССИОНИЗМ В МУЗЫКЕ И ЖИВОПИСИ

Музыка ближе всего к природе...

В изобразительном искусстве есть направление, которое оказало большое влияние на музыку, – это *импрессионизм* (от французского слова imression – *впечатление*). Художники, работая на открытом воздухе, старались отразить в своих картинах мимолетные впечатления от реально существующего мира, добиваясь ощущения растворенности предметов в сверкающем солнечном свете, вибрации воздуха. Все это порождало светлую, трепетную живопись.

К. Дебюсси

Клода Дебюсси (1862–1918), выдающегося французского композитора, называют основоположником импрессионизма в музыке. Его музыка часто основана на зрительных образах, наполнена игрой светотени, прозрачными, как бы невесомыми красками, которые создают ощущение звуковых пятен. Влияние живописи на композитора было настолько велико, что многим своим сочинениям он дал названия, связанные с изобразительным искусством: «Эстампы», «Эскизы» и др.

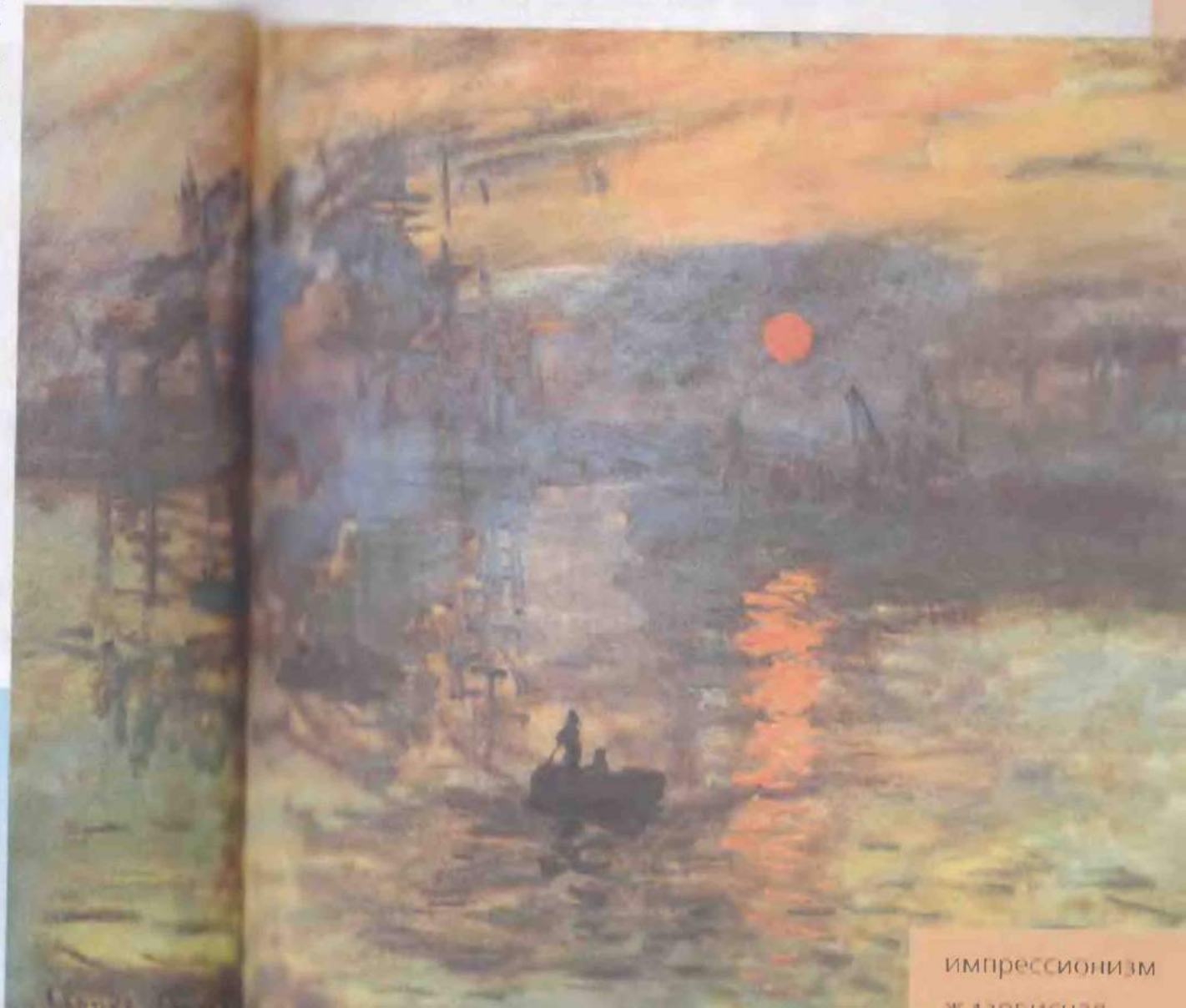
• Послушай фрагмент «Диалог ветра с морем» из симфонической сюиты «Море».

• Какими средствами композитор передал свое впечатление от картины моря? Каково твое впечатление от этой музыки?

Понимание того, как оркестр может нарисовать живописные картины, пришло к К. Дебюсси во многом от русского композитора Н. Римского-Корсакова.

• Какие музыкальные картины Н. Римского-Корсакова могли оказать влияние на К. Дебюсси?

• Сравни «Диалог ветра с морем» К. Дебюсси с музыкальными морскими пейзажами Н. Римского-Корсакова. В какой музыке ярко разворачивается сама жизнь морской стихии, а в какой передается впечатление от нее?



импрессионизм

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе

«Звуки и запахи реют в вечернем воздухе» – так назвал К. Дебюсси одну из своих фортепианных прелюдий.

Названия большинства прелюдий звучат как поэтические строки: «Что видел западный ветер», «Феи – восхитительные танцовщицы», «Затонувший собор», «Шаги на снегу», «Снег танцует», «Девушка с волосами цвета льна» и др.

Известно, что тембровая красочность симфонической музыки связана со звучанием тех или иных инструментов оркестра. В фортепианной музыке К. Дебюсси в роли различных тембров выступают своеобразные, необычные сочетания звуков, аккордов – прозрачные, кружевные, невесомые гармонии.

Наиболее близки музыке К. Дебюсси пастельные тона, акварельные краски. Частыми обозначениями характера исполнения в произведениях К. Дебюсси являются не указания темпа, а такие замечания, как «вполголоса», «шепотом», «напевая»...

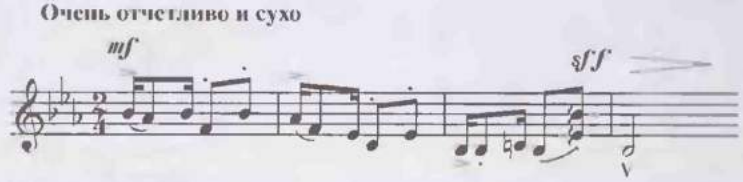
• Послушай прелюдию К. Дебюсси «Лунный свет» в разных интерпретациях – в исполнении на фортепиано, симфонического оркестра, в хоровом звучании. Какая из них наиболее близка пейзажной живописи?

• Как ты понимаешь высказывание о творчестве К. Дебюсси: «Разве художник, в звуках воссоздавший природу, не великий художник, не исключительный поэт?»

Творчество К. Дебюсси интересно и тем, что он первым из европейских композиторов XX в. включил новые джазовые ритмы в классическую фортепианную музыку. В финале сюиты «Детский уголок» звучит «Кукольный кекуок» – модный в начале века танец американских негров. Слово *кек-уок* в переводе с английского cake-walk означает *шествие с пирогом* (награда лучшему танцовщику).

К. Дебюсси написал эту музыку под впечатлением от американского шоу в Париже, в котором загримированные белые актеры, копировали произношение, жесты, пластику негров.

Слушая пьесу К. Дебюсси, обрати внимание на то, как она создает *музыкальный портрет* маленького танцора. Главным выразительным средством становится синкопированный ритм – с неожиданными ударениями, акцентами на слабой доле, паузами вместо ожидаемых тонов.



• Послушай финал сюиты «Детский уголок» К. Дебюсси. Обрати внимание на особенности необычного ритма этой пьесы. Исполни повторяющийся ритмический рисунок.

• В каких произведениях русских композиторов нашел отражение мир детства, ребячьих забав, игр, увлечений? Вспомни полюбившиеся тебе музыкальные произведения М. Мусоргского, П. Чайковского, С. Прокофьева.

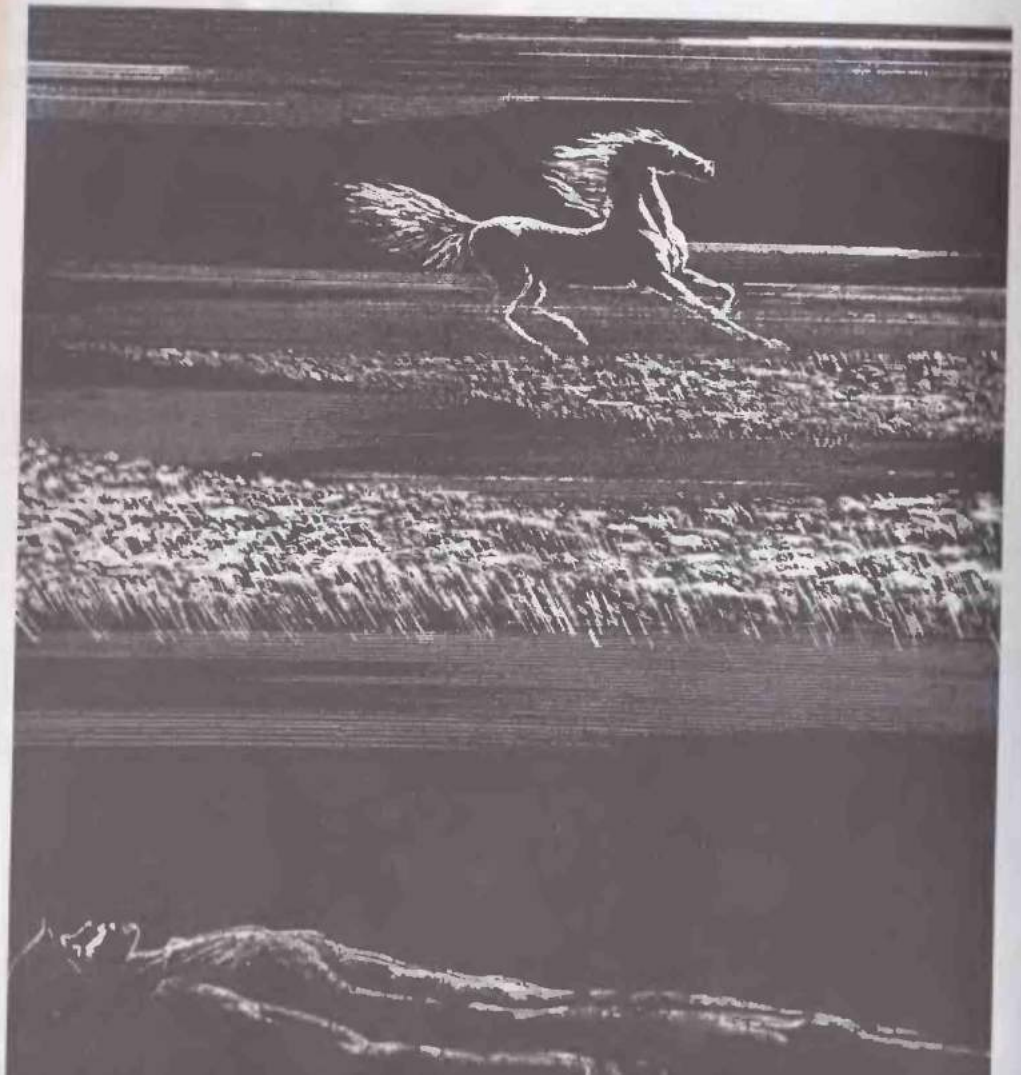
• Вспомни фрагменты из знакомых тебе сюит русских и зарубежных композиторов.

прелюдия
интерпретация
фортепианная
сюита

О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ...

О тех, кто уже не придет никогда, – помните!

О подвигах, о доблести, о славе защитников Отечества создано немало произведений в различных видах искусства. С детства знаком нам образ храброго солдата, который борется со злом, с несправедливостью. До наших дней дошли древние былины, воспевающие мужество русских витязей-богатырей, канты Петровской эпохи, прославляющие победы русского оружия. Хранит память народа и солдатские песни, вселявшие в воинов уверенность в своих силах, надежду на успех в сражениях.



Русские композиторы, художники, писатели и поэты постоянно обращаются в своем творчестве к теме защиты Родины. Образы Ивана Сусанина, Александра Невского, героев Отечественной войны 1812 г., Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. ярко и правдиво отображены в различных произведениях искусства.

«Реквием» – так назвали свои произведения поэт Р. Рождественский, композитор Д. Кабалевский и литовский художник-график С. Красаускас. Контраст белого штрихового рисунка и черного фона придает образам гравюр динамичность, стремительность, трепетность.

Убейте
войну,
проклятие
войну,
люди земли!
Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет
никогда, –
заклинаю, –
помните!

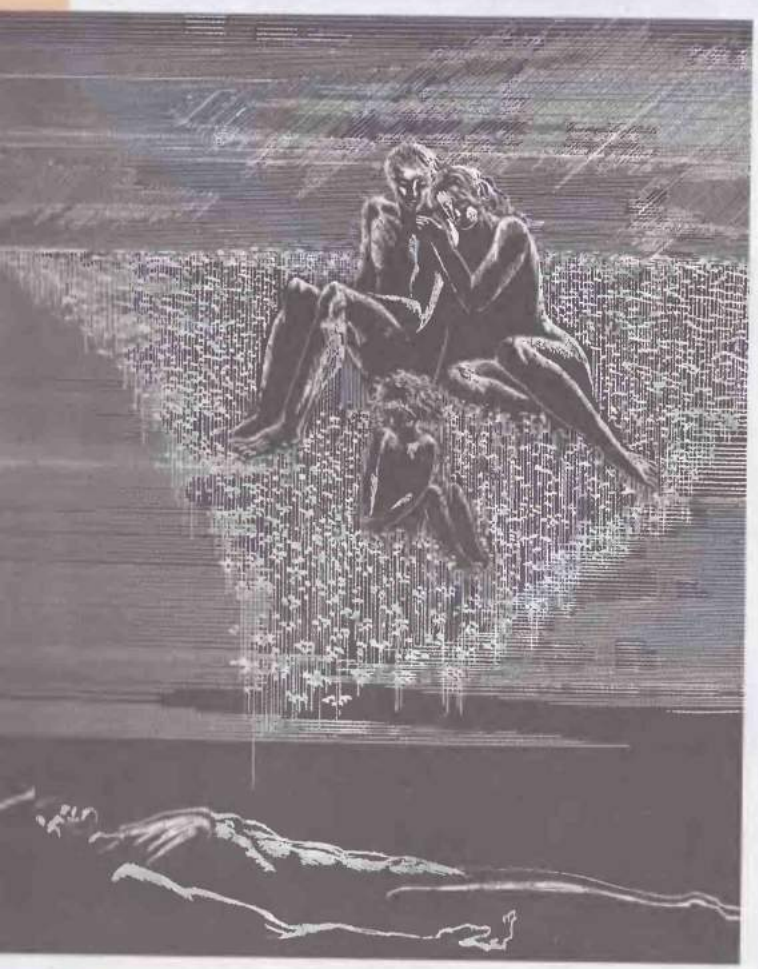
Это песня о солнечном свете,
это песня о солнце в груди.
Это песня о юной планете,
у которой
все впереди!

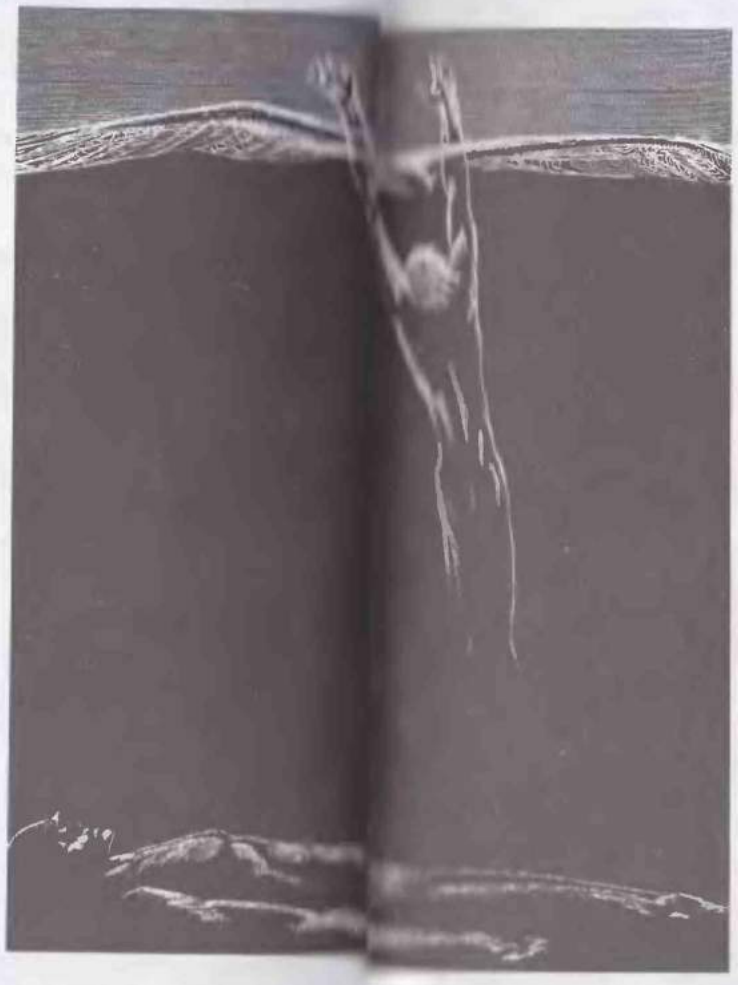
Р. Рождественский

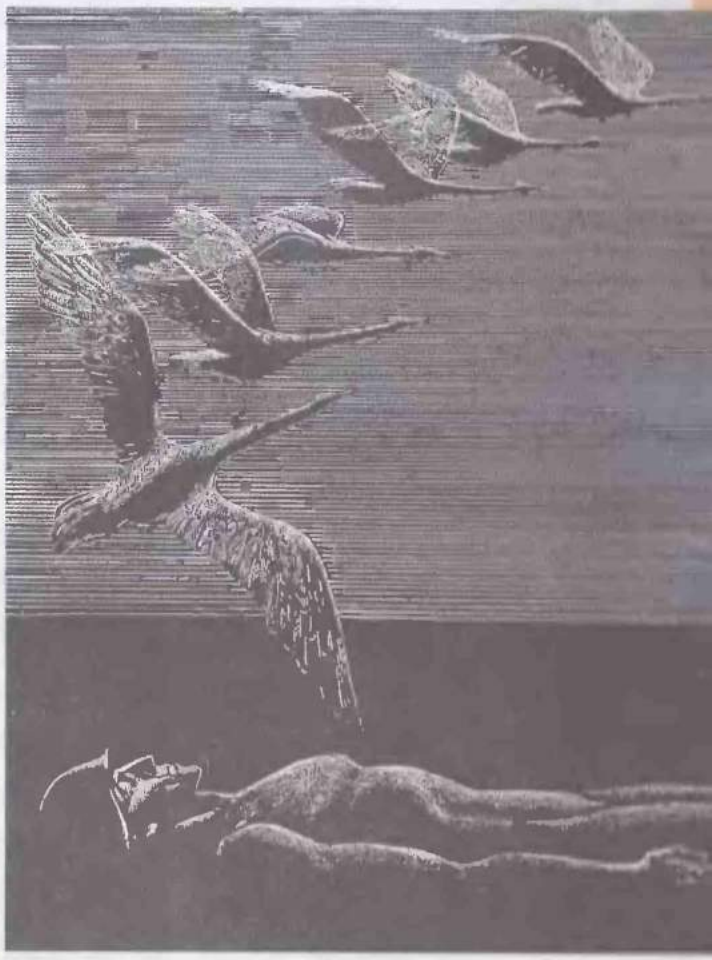
- Подумай, как выразительность музыки «Реквиема» и гравюры из цикла «Вечно живые» перекликается с плакатностью стихов Р. Рождественского.
- Прочитай строки из поэмы Р. Рождественского «Реквием» и сопоставь их с фрагментами из «Реквиема» композитора Д. Кабалевского – «Помните!» и «Наши дети». Что их роднит?
- Почему художник, поэт и композитор обратились к такому жанру траурной музыки, как реквием?
- Какие известные тебе современные песни звучат в День Победы 9 мая?
- Перечитай рассказ К. Паустовского «Струна» из творческой тетради. Какой силой обладает музыка? Какую роль она играла в годы войны?

реквием

• Рассмотри графические рисунки С. Красаускаса из циклов «Реквием» и «Вечно живые». Какую идею он воплотил в них?





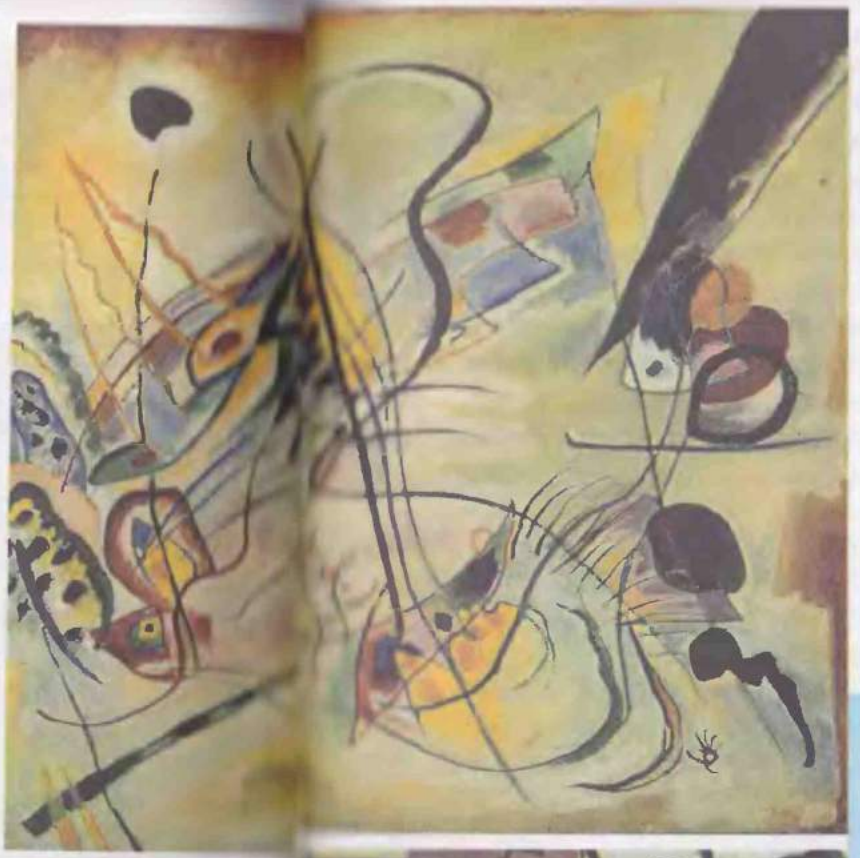


В КАЖДОЙ МИМОЛЕТНОСТИ ВИЖУ Я МИРЫ...

Прокофьев!
Музыка и молодость в расцвете...

«Мимолетности» – так назвал цикл фортепианных миниатюр С. Прокофьев. Они объединили в себе и живописные, и литературные впечатления композитора. Своеобразным толчком для их создания стали стихи поэта К. Бальмонта – современника С. Прокофьева.

Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих,
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.



Стремление передать мимолетные впечатления, «игру мгновения», изменчивость и неуловимость состояния мира, души человека перекликается с творческим кредо художников-импрессионистов, с живописными беспредметными образами. В музыке «Мимолетностей» нет каких-либо реальных пейзажей, портретов, она построена на сочетании ломаных линий-мелодий, ритмов, необычных гармоний, напоминающих красочные пятна картины.

• Вслушайся в музыку двух «Мимолетностей» С. Прокофьева. Вмотрись и «вслушайся» в картины В. Кандинского – современника композитора. Как они «звучат»? Какое впечатление производят на тебя эти художественные произведения? В чем ты видишь перекличку средств выразительности музыки и живописи?

• Вспомни знакомые тебе фортепианные сочинения П. Чайковского, С. Рахманинова и сравни их с музыкой «Мимолетностей» С. Прокофьева. Подумай, что отличает музыкальный почерк каждого из композиторов.

фортепианная миниатюра

Музыкальная живопись Мусоргского

«Рассвет на Москве-реке» – знаменитое вступление к опере «Хованщина» великого русского композитора XIX в. Модеста Петровича Мусоргского (1839–1881). Это музыкальное произведение всегда вызывает у слушателей яркие зримые картины. Таков был замысел композитора – открыть оперу светлым и чистым образом Руси, рассветом как символом пробуждающейся новой жизни.

М. Мусоргский

«Эта гениальная музыка... – говорил Д. Кабалевский, – будет восхищать нас и необыкновенной красотой своих мелодий, сердечных и распевных, как русская песня, и великолепно нарисованной композитором картиной того, как, словно борясь с уходящей ночью, рождается новый день. Нас будет в этой музыке восхищать непрерывное нарастание света: от почти полной темноты до пусть еще не слишком яркого, но несущего с собой радость и надежды солнечного сияния. Мы отдадим должное и чуткости композитора, с которой он добавил к своей музыке две очень точные изобразительные подробности... сперва коротенькие, пронзительные фразки гобоя и трубы, очень похожие на перекличку петухов, и тяжелые удары церковного колокола, возвещающие о начале утреннего богослужения...»

- Спой главную тему вступления к опере «Хованщина», а затем прослушай его в исполнении оркестра. Какие картины «нарисовала» в твоем воображении эта музыка? Какие особенности музыкального языка раскрывают замысел композитора?

- В своем рисунке, созвучном музыке М. Мусоргского, отрази особенности музыкальной формы (контраст, сходство, вариативность). Обрати внимание на линии, колорит рисунка.

Фортепианная сюита «Картинки с выставки» создана М. Мусоргским под впечатлением от посмертной выставки произведений его друга, архитектора и художника В. Гартмана. Музыкальные образы «Картинок...» ярки и живописны: «Гном», «Старый замок», «Тюильрийский сад» («Ссора детей после игры»), «Балет невылупившихся птенцов», «Лиможский рынок» («Большая новость»), «Избушка на курьих ножках» («Баба-яга»), «Богатырские ворота» («Во стольном городе во Киеве») и др. Десять пьес «Картинок...» объединены общей музыкальной темой, которую композитор назвал «Прогулка». Эта тема звучит в сюите несколько раз, изменяется и развивается, приобретая характер новых «картинок»-образов. Тему «Прогулки» композитор назвал *интермедами* (*интермедиями*, что в переводе с латинского означает *промежуточный, срединный*). М. Мусоргский, шутя, записал в своем дневнике: «Моя физиономия в интермедах видна!»

- Послушай и понаблюдай, как меняется звучание «Прогулки». Можно ли по нему определить, какую музыку мы услышим дальше?

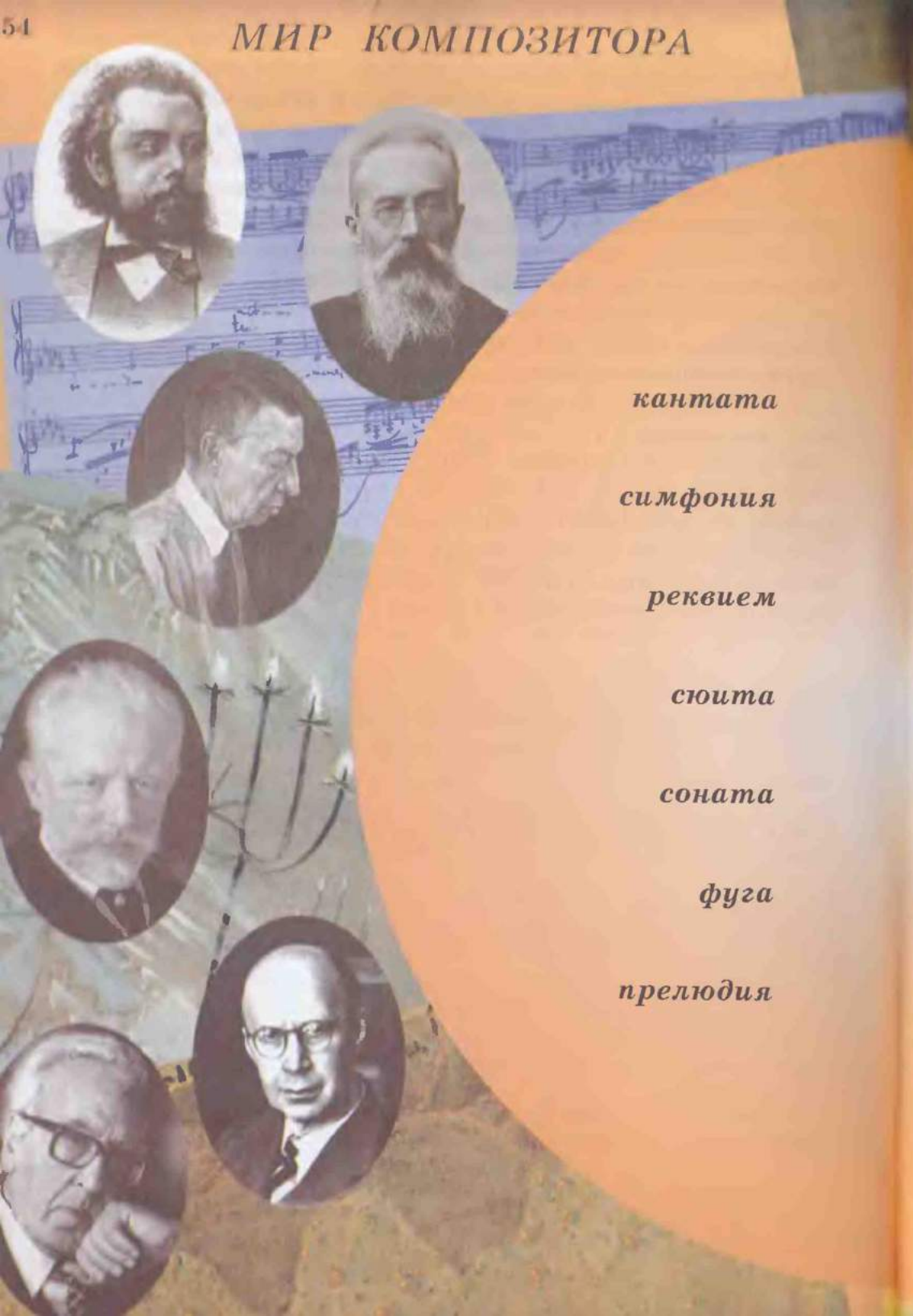
- Какие особенности музыки ты можешь выделить в этой теме?

- Послушай фрагменты из сюиты «Картинки с выставки». Какие музыкальные образы нарисовал композитор?

- Какое впечатление произвели на тебя современные интерпретации пьес из «Картинок с выставки»? Определи их выразительность и изобразительность. Сравни их с образами картин В. Гартмана. Что между ними общего? Что их различает?

- Нарисуй свою галерею картинок.

МИР КОМПОЗИТОРА



кантата

симфония

реквием

сюита

соната

фуга

прелюдия

портрет

пейзаж

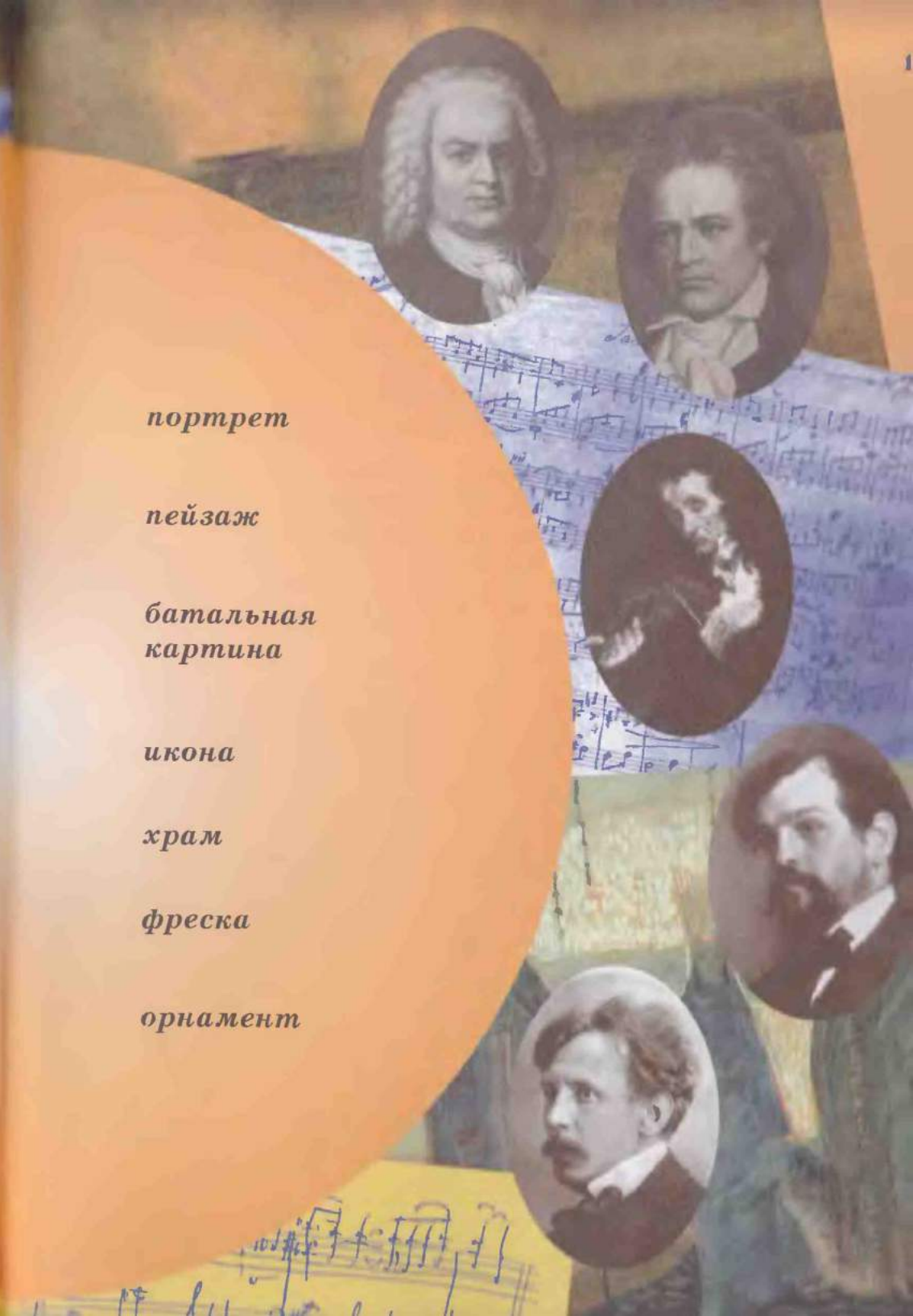
батальная картина

икона

храм

фреска

орнамент



С ВЕКОМ НАРАВНЕ

Наступил новый век и даже новое тысячелетие, но подлинное искусство всегда с веком наравне. Настоящие произведения искусства рождены самим Временем. Отражая жизнь человека, они оказываются современными и для будущих поколений, как бы переживают свой век.

Не привыкайте к чудесам –
Дивитесь им, дивитесь!
Не привыкайте к небесам,
Глазами к ним тянитесь.

Приглядывайтесь к облакам,
Прислушивайтесь к птицам,
Прикладывайтесь к родникам –
Ничто не повторится.

За мигом миг, за шагом шаг
Впадайте в изумленье.
Все будет так – и все не так
Через одно мгновенье.

В. Шефнер

Если человек проживет свою жизнь и не прикоснется к музыке великих композиторов, не проникнется ее красотой и богатством чувств, он потеряет много, очень много... Пусть этого не случится ни с кем из вас!

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Страница

6 – ***Г. Теплов.*** Натюрморт с попугаем и нотным листом
7 – ***Неизвестный художник.*** Книги и часы
8–9 – ***В. Поленов.*** Монастырь над рекой
10–11 – ***И. Левитан.*** Стога. Сумерки
16–17 – ***С. Ямамото.*** Летняя гора в дымке. *Свиток*
20 – ***Л. Бакст.*** Эскиз декорации «Восточная фантазия»
23 – ***Дж. Баррабл.*** Песня без слов
24–25 – ***А. Мордвинов.*** Итальянский пейзаж
26 – ***А. Мордвинов.*** Итальянский пейзаж. *Фрагмент*
29 – ***К. Васильев.*** Ожидание
30–31 – ***И. Шишкин.*** Полдень. В окрестностях Москвы
32 – ***П. Джогин.*** На Валааме
33 – ***И. Левитан.*** Над вечным покоем
Б. Кустодиев. Осенний сельский праздник. *Фрагмент*
34–35 – ***М. Добужинский.*** Дворик в Санкт-Петербурге
41 – ***Э. Радзивилл.*** Фридерик Шопен
42 – ***В. Гаузе.*** Вальсирующая пара. *Фрагмент*
45 – ***В. Фаворский.*** Моцарт и Сальери
49 – ***В. Ходасевич.*** Эскизы костюмов Руслана, Черномора
52–53 – ***И. Репин.*** Садко
54 – ***М. Лукьянец.*** Садко и Морской царь. *Книжная иллюстрация*
В. Смирнов. Садко. *Палех*

55 – ***М. Врубель.*** Волхова
56 – ***В. Кандинский.*** Песнь Волжского челна
57 – ***А. Васнецов.*** Новгородский торг
76 – ***Р. Турньер.*** Камерное трио эпохи барокко
77 – ***О. Ренуар.*** Большой канал в Венеции.
В. Ермилов. Гитара
78–79 – ***Я. Брейгель.*** Чувство звука
80–81 – ***И. Остроухов.*** Сиверко
84 – Покров Пресвятой Богородицы. *Икона*
86 – ***Рафаэль.*** Сикстинская мадонна
87 – ***Рафаэль.*** Сикстинская мадонна. *Фрагмент*
88 – Богоматерь Владимирская. *Икона*
Богоматерь Толгская. *Икона*
Богоматерь Великая Панагия. *Икона*
89 – ***Б. Дадди.*** Мадонна с младенцем
Джотто. Мадонна с младенцем на троне.
90–91 – ***П. Корин.*** Александр Невский. (Северная баллада. Александр Невский. Старинный сказ). *Триптих*
92–93 – ***В. Серов.*** Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища
94 – ***И. Зиновьев.*** Ледовое побоище. *Палех*
96 – ***О. Комов.*** Александр Невский
98 – ***В. Борисов-Мусатов.*** Весенний этюд
98–99 – ***В. Борисов-Мусатов.*** Весна. *Фрагмент*
В. Борисов-Мусатов. Цветущие вишни. *Этюд*
В. Борисов-Мусатов. Дама в кресле
101 – ***В. Борисов-Мусатов.*** Водоем
102 – ***Д. Бурлюк.*** Пейзаж
103 – ***А. Рылов.*** Буйный ветер
110–111 – Семья Ярослава Мудрого. *Фреска.* Собор Св. Софии. *Киев*
112 – ***Ф. Боттичини.*** Ангелы, играющие на музыкальных инструментах. *Фрагмент*
Я. ван Эйк. Музицирующие ангелы. *Фрагмент*
113 – ***Д. Жилинский.*** Альтист
114 – ***Р. Дюфи.*** Скрипка
115 – ***И. Пуни.*** Скрипка
116 – ***С. Коненков.*** Паганини
117 – ***Э. Делакруа.*** Портрет Никколо Паганини
122 – Памятник Л. Бетховену. *Вена*
Ника Самофракийская
123 – ***Микеланджело.*** Восставший раб
126 – Собор св. Стефана. *Вена*
126–127 – Кельнский собор
127 – Кельнский собор. Внутренний вид
Собор Парижской Богоматери
128–129 – Парфенон. *Афины*
Л. ван Эйк. Поющие ангелы. *Гентский алтарь*

134–135 – ***М. Чюрлёнис.*** Фуга
136–137 – ***М. Чюрлёнис.*** Сказка. Путешествие королевны. *Триптих*
138 – ***М. Чюрлёнис.*** Сотворение мира.
138–139 – ***М. Чюрлёнис.*** Зима
140–141 – ***М. Чюрлёнис.*** Соната моря. *Триптих*
142–143 – ***К. Моне.*** Впечатление. Восход солнца
144 – ***К. Моне.*** Руанский собор в полдень
145 – ***П. Пикассо.*** Три музыканта
150–151 – ***В. Кандинский.*** Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин
В. Кандинский. Композиция. Казаки. *Эскиз – фрагмент композиции IV*
153 – ***В. Гартман.*** Богатырские ворота в Киеве. Избушка на курьих ножках. Балет невылупившихся птенцов.

На шмуцтитулах: Лик святых дев. *Фреска. Фрагмент.*
А. Кауфман. Автопортрет на распутье между музыкой и живописью. *Фрагмент.*