

ДЛЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Музыка в нашей жизни

Музыка в нашей жизни

Учебное пособие

для учащихся детских музыкальных школ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

(первый год обучения)

Учебное пособие
для учащихся детских музыкальных школ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(первый год изучения предмета)

Музыка в нашей жизни

Музыка в нашей жизни

Учебное пособие
для учащихся детских музыкальных школ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(первый год изучения предмета)

КАЗАК И. И. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. МУЗЫКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ: учебное пособие для учащихся первого года изучения предмета «Украинская и мировая музыкальные литературы» для музыкальной школы, музыкального отделения начального специализированного художественного учебного заведения (школы эстетичного воспитания). «Каллиграф». Ривне. - 2012. - 96с.

Учебное пособие подготовлено по программе курса «Украинская и мировая музыкальные литературы», утвержденной Министерством культуры и туризма Украины. Оно адресовано учащимся первого года изучения предмета «Украинская и мировая музыкальные литературы».

Данное пособие решает такие дидактические задачи:

- Изложение содержания учебного материала каждого урока в соответствии с возрастными особенностями детей первого года изучения предмета.
- Компактное изложение материала блоками с целью облегчения усвоения материала учащимися.
- Выделение опорных понятий, которые учащиеся должны усвоить на уроке.
- Разработка дидактических материалов к каждой теме урока.

Разработка теоретических заданий и вопросов для закрепления материала на уроке и для подготовки домашних заданий.

Иллюстрации музыкального материала нотами.

Иллюстрирование произведений, копирных изучаются на уроке, портретами композиторов.

Книга рекомендована как учебное пособие для учащихся первого года изучения предмета «Украинская и мировая музыкальные литературы» для музыкальной школы, музыкального отделения начального специализированного художественного учебного заведения (школы эстетичного воспитания), для тех, кто интересуется украинской и мировой музыкальной культурой.

© Казак И. И.

ТЕМА 1. МУЗЫКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

1.1. ПИША ЖИЗНЬ ПИЛОПЕНА МУЗЫКОЮ

В мир музыки человек погружается с детства. С момента рождения музыка сопровождает нас в жизненном пути. Без нее нет радио, телевидения, кино, музыкой наполнены концертные залы. Мы слышим ее везде: в детских садах и школах, на спортивных соревнованиях, в цирке, в местах для отдыха, в парках, дома, в поездках, в самолетах.

Музыка прошла большой путь развития. У каждого народа есть своя музыка. В течение многих веков она создавалась известными и неизвестными авторами и была украшением человеческой жизни.

Почему с древних времен человек создает музыку, как она нашла такое необычное во всех значенных средство для выражения своих чувств? В давние времена человек, воспринимая звуки природы, пытался подражать им.

Начало музыкального творчества человека идет от «Музыка природы» Пения птиц, журчания ручья, раскатов грома, шелест листьев.

Музыка является результатом общения человека с природой попыткой передать разное настроение с помощью звуков.

Звуки окружающего мира композиторы часто воссоздают в своей музыке. Например, норвежский композитор Эдвард Григ (1843-1907) в оркестровой пьесе "Утро" из сюиты "Пер Гюнт" изображает красоту пробуждения природы. Спокойная мечтательная мелодия напоминает нам наигрывание пастухов. Мы слышим перекликающиеся звуки флейты и гобоя, которые напоминают напевы свирели и рожка, легкие трели флейт.

Все это воспринимается как лесные голоса и пение птиц на фоне утренней тишины природы. Музыка вызывает в нашем воображении картины рассвета, пробуждения природы. Эмоции композитора находят отклик в нашем сердце.

Нотный пример №1

Allegretto pastorale

1.2. МУЗЫКА ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА НАШИ ЧУВСТВА

Музыка - это целый мир необычных звуков, ярких красок в звучании. Это мир красоты, фантазии и глубоких чувств. Музыка звуками, как словами, рассказывает обо всем. Какие только эмоции не передает человек с помощью музыки!

Звук, рожденные музыкальными инструментами, - проникают внутрь, задевают струны сердца, наши чувства.

Музыка может вызывать бурную радость и наслаждение или, наоборот, сильное душевное потрясение. Такая сила музыки, которая не оставляет нас безразличными. Она изменяет наше настроение. Послушайте музыку, если у вас плохое настроение, и настроение изменится. Послушайте музыку, если у вас хорошее настроение, и оно станет еще лучше.

Если нам грустно, мы пытаемся слушать веселые и шаловливые мелодии, и наше настроение изменится. Спокойная и размеренная музыка успокаивает и помогает разобратся в своих ощущениях и мыслях. Когда мы слушаем музыку - мы эти чувства понимаем, чувствуем и продолжаем слушать и сопереживать. Музыка, которая звучит внутри нас, помогает жить, преодолевать ежедневные заботы, а в праздничные дни создает приподнятое настроение.

Интересно, что одно и то же произведение мы воспринимаем по-разному, каждый по-своему. Мы выделяем для себя более доступные и более близкие произведения, которые легко слушаются и понятны. Это и мелодии, которые запоминаются, и зажигательные ритмы, а также серьезная музыка, которая требует к себе особенного отношения. - например, симфонии Бетховена или реквием Моцарта.

Музыка от классической пресы до популярной страстной песни нужна всем.

1.3. ВОЙТИ В МИР МУЗЫКИ - ЗНАЧИТ ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ ПРЕКРАСНОЕ.

Музыка может быть для человека и развлечением, и «учителем».

Художественные произведения развивают у нас умение наблюдать за окружающим миром, замечать красоту и неповторимость родного края. Они учат нас быть добрыми, мудрыми, прививают любовь к родной земле, развивают у нас умение наблюдать за окружающим миром, замечать красоту и неповторимость родного края. Но не каждому дано войти в этот мир музыки.

Жить в мире музыки и правильно понимать ее может лишь тот человек, который наделён такими качествами, как чувствительность и искренняя доброта, воспитанность и образованность.

Войти в мир музыки - значит открыть для себя то прекрасное, что несет в себе музыка. Музыка может изменить отношение человека к жизни, укрепить ее силу воли, воспитать в ней благородство и доброту. Под воздействием музыки у человека могут вырасти духовные и физические силы, энергия, желание творить, действовать.

Музыка может украсить жизнь, сделать человека лучшим, добрым, разделить с ним и горе, и радость.

Ее любил, любит и будут любить всегда, ведь музыка - это часть нашей жизни. Она словно необходимое дополнение к окружающему миру

Вопросы для закрепления материала:

1. Можете ли вы утверждать, что ваша жизнь наполнена музыкой?
2. Как влияет музыка на ваше настроение?
3. Как вы понимаете высказывание «войти в мир музыки»?
4. Какую роль играет музыка в формировании человека?

ТЕМА 2. МУЗЫКА КАК ВИД ИСКУССТВА

СУЩЕСТВУЮТ ТАКИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА: АРХИТЕКТУРА, СКУЛЬПТУРА
ЖИВОПИСЬ, ЛИТЕРАТУРА, МУЗЫКАТЕАТР, КИНО, ЦИРК.

Ни один из них своими собственными средствами не может передать всеобъемлющую картину мира. Такую картину может создать только вся художественная культура человека, которая состоит из этих отдельных видов искусства.

МУЗЫКА — вид искусства, который отображает действительность и влияет на человека осмысленным и особым способом организованными звуками определенной высоты и длительности.

- У КАЖДОГО ИСКУССТВА ЕСТЬ СВОЙ ЯЗЫК:
- живопись обращается к людям с помощью красок, цветов и линий;
  - литература — с помощью слова;
  - музыка — с помощью звука.

Музыка — искусство древнее. Проходили века, даже тысячелетия, музыка изменялась, но оставалась важной частью жизни, без которой эту жизнь просто невозможно себе представить. И в то же время это искусство — одно из молодых.

ТА МУЗЫКА, КОТОРУЮ МЫ СЕГОДНЯ ЗНАЕМ И КОТОРУЮ МЫ БУДЕМ ИЗУЧАТЬ НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, СОЗДАНА В ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕ - ПЯТЬ ВЕКОВ. ВЕЛЬ ТОЛЬКО В XIV - XV в. БЫЛА СОЗДАНА СОВРЕМЕННАЯ ПЯТИЛИНИЙНАЯ ЗАПИСЬ НОТ.

Мы сегодня можем посмотреть на скальные рисунки, созданные первобытным человеком, которые дошли до наших дней. Мы можем увидеть прекрасные архитектурные строения, созданные много веков назад, но музыку, написанную в то время, мы не услышим никогда.

МУЗЫКА - ЭТО ИСКУССТВО, КАК И У ЛЮБОГО ВИДА ИСКУССТВА, ГЛАВНАЯ ЕЕ ЦЕЛЬ - ХУДОЖЕСТВЕННО ОТОБРАЖАТЬ ОКРУЖАЮЩУЮ ЖИЗНЬ.

Подобно поэзии и живописи музыка помогает людям увидеть и понять богатый и разнообразный мир. Она может рассказать о правдивых и фантастических событиях, нарисовать картину природы, передать движение поезда или веселый шум толпы.

МУЗЫКЕ ОСОБЕННО СВОЙСТВЕННО ПЕРЕДАВАТЬ НАСТРОЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ИХ ЧУВСТВА И ПЕРЕЖИВАНИЯ.

Музыка не имеет конкретного содержания, которое есть в литературе, поэзии и изобразительном искусстве, не говорит словами и понятиями, не изображает конкретные зрительные образы. Но она имеет свои способы изображения, где ей нет равных. Музыка — это язык души. Широко известными стали слова немецкого поэта Генриха Гейне:

«Музыка начинается там, где слова теряют свою силу». Искусство звуков раскрывает чувства, душевное состояние человека.

ОДИН ИЗ ВЕЧНЫХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЙ ВОЛНОВАЛ И ВОЛНУЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. - КЕМ И КАК БЫЛ СОЗДАН НАШ МИР?

Хотя ответ на этот вопрос находится вне пределов нашего земного понимания, художники стремятся художественными средствами творчества передать свои размышления на эту тему:

- Австрийский композитор Йозеф Гайдн написал ораторию "Сотворение мира" (1798).
- Итальянский скульптор и художник Микеланджело написал потолок Сикстинской капеллы, где проиллюстрировал библейскую историю от сотворения мира к потопу.
- Цикл картин "Сотворение мира" создал литовский художник и композитор Микалоюс Чюрлёнис.
- Русский художник-маринист Иван Айвазовский — автор картины "Хаос. Сотворение мира".
- Современная украинская композитор Анна Гаврилец также обращается к теме сотворения мира в музыкально-сценическом произведении "Золотой камень посем".

Обращенное в первую очередь к чувствам человека, искусство музыки способно очень сильно и глубоко влиять на человека. В передаче ярких, утонченных эмоций, живого движения чувств музыка не имеет себе равных среди других видов искусства.

Например, первая часть Девятой симфонии Людвига ван Бетховена (1770-1827), великого немецкого композитора, так передает картину сотворения мира.

Как будто из небытия, из едва заметного мерцающего звучания рождается Божественная энергия. Раздается удивительная музыка, преисполненная динамического изменения, которое сталкивается с препятствиями, но неуклонно двигается вперед. Постепенно усиливаясь, звучание передает нам состояние создания — силой воли и замыслом Бог создает все существующее.

После каждого удара литавр. после каждого нового всплеска оркестра появляется новое качество, новое творение:

Нотный пример №2

Алгоритм для виолы и виолончели, или двух альтов.

Сила музыки в том, что она обогащает поэзию, дополняет то, что словами нельзя или почти нельзя выразить. Музыка - это чувства композитора и его мысли о своем времени и своей стране, его наблюдения, впечатления, музыка перелается от сердца к сердцу и владеет огромной силой влияния на человека.

Вряд ли найдется другой вид искусства, который имеет такое большое эмоциональное воздействие на человека, как музыка. **Её называют исполнительским искусством.** Только исполнитель может заставить музыку зазвучать и погрузить нас в тот мир ощущений, мыслей, который заложил композитор в свое произведение. Более того, исполнитель может усилить наше впечатление своей прекрасной игрой.

Чтобы понимать искусство, надо хотя бы в целом знать законы, по которым оно живет и изменяется, необходимо также знать важнейшие выразительные средства музыки. Без этого трудно научиться ее понимать.

Вопросы для закрепления материала

1. Какие вы знаете виды искусства?
2. Что такое музыка?
3. В чем отличие музыки от других видов искусства?
2. Как давно появилась музыка?
4. В чем заключается большая сила музыки?

ТЕМА 3. ПЕСЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ

«Песня - это стихотворное произведение для пения» - самое простое определение этого жанра. Если речь идет о поэзии. Если мы говорим о музыке, то **песня - это наиболее распространенный вид вокальной музыки (вокал - пение).**

Такое определение песни как стихотворного произведения для пения и песни как вида вокальной музыки возможно потому, что

в песне сочетаются два вида искусства - музыка и поэзия.

Музыка и поэзия - самостоятельные виды искусства, но они очень близки потому, что и в музыке, и в поэзии есть ритм, который делает их звучание размеренным и стройным.

В песне соединяется поэтический и музыкальный текст в один художественный образ.

Песня - одна из древних и самых распространенных форм музыкального произведения, который соединяет поэтический и музыкальный текст в один художественный образ.

О том, что такое песня — знает каждый, и у каждого есть любимые песни. Огромный мир мыслей, чувств, образов воссоздан в этом самом простом и самом доступном музыкальном жанре.

Мир этот большой уже по одному количеству песен, их широкой популярности. **Песни являются самым распространенным жанром в музыке.** Если вокальная музыка — это приблизительно половина всех существующих произведений, то **песня занимает самое весомое место.**

ДЛЯ МУЗЫКИ ХАРАКТЕРНА ПЕСЕННОСТЬ:

- сочетание в музыкальных произведениях поэтического и музыкального текста в один художественный образ;
- простота и доступность произведений;
- распространенность жанра песни в музыке;
- глубокая эмоциональность и сила человеческих чувств;
- глубина изображения событий человеческой жизни;
- привлекательность для всех слоев населения;
- популярность среди исполнителей и слушателей.

Существует огромное количество групп, жанров, разновидностей песен, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. Выделяют две большие группы:

1. ПЕСНИ НАРОДНЫЕ.
2. ПЕСНИ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ КОМПОЗИТОРАМИ.

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ — ЭТО ПЕСНЯ, СОЗДАННАЯ НАРОДОМ, В КОТОРОЙ ЛЮДИ

РАССКАЗЫВАЮТ О СВОЕЙ ЖИЗНИ И ТРУДЕ.

- У народной песни нет определенного автора или автор неизвестен. Каждый исполнитель добавлял к песне что-то свое, индивидуальное.
- Народная песня воспевает неповторимую красоту родной земли. Благодаря народной лирической песне во всем мире Украина ассоциируется с вербой и калиной.
- В народных песнях славится щедрость и гостеприимство нашего народа. Крепкие семейные отношения, возвеличивается труд, осуждается черствость, безразличие, безделье.

Между народной и композиторской песнями существует

постоянная взаимосвязь.

В операх, симфониях, камерной музыке композиторы часто обращаются к народной песне, или точно передавая ее мелодию, или используя ее характерные отдельные элементы. В свою очередь, некоторые песни, созданные композиторами, будто идут в фольклор и живут там иногда в десятках вариантов.

Композиторские песни можно группировать по содержанию их текста:

- песни гражданская;
- песни лирическая;
- песни шуточная;
- песни сатирическая.

Мелодия песни выражает общий характер, общее настроение текста, не передавая детали, не выделяя отдельные образы, отдельные речевые интонации. **Вот почему в песне так часто встречается куплетная форма.** Если бы, например, мелодия первого куплета выразительно передавала все особенности стихотворения, она могла бы при повторении прийти в противоречие с дальнейшим текстом. **Передавая же общий характер — грустный, лирический или веселый, шуточный, она одинаково хорошо согласуется с текстом всех куплетов.**

Исполнитель песни подчеркивает ее или иные особенности, вносит в куплетную форму разнообразие. М. И. Глинка недаром говорил, что «одно и то же слово можно выложить на тысячу способов, не меняя даже интонации, лишь в голосе, а изменяя только акцент, добавляя уместно ударку, то сурезное, строгое выражение». Именно благодаря обобщенности песенной мелодии допускаются даже разные варианты текста.

УКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ «ШЕДРИК»

Больше 90 вариантов этой шедривки записано в разных уголках мира. Этой песней воспевают украинскую семью, её трудолюбие, приветствуют с новогодними праздниками и желают хорошего урожая и здоровья. В обработке для смешанного хора украинского композитора Н. Леонтовича (1877 -1921) эта шедрипка заиграла всеми красками. Композитор использовал приемы народного многоголосия и достижение классической полифонии. Каждый голос в этой песне воссоздает самые тонкие изменения в настроении песни, играя целиком самостоятельную выразительную роль.

Плотный пример № 3

Allegretto

Шед-рик, шед-рик, шед - рі - во - ві - ві, при - ве - ті - ти - ти, шед - рі - во - ві - ві, при - ве - ті - ти - ти, шед - рі - во - ві - ві, при - ве - ті - ти - ти, шед - рі - во - ві - ві, при - ве - ті - ти - ти.

С. КЛИМОВСКИЙ «ХАВ КОЗАК ЗА ДУНАЙ»

Эта песня долгое время считалась народной, но русский историк Н. Карамзин определил авторство этой известной песни. Ее написал Семен Климовский, казак Харьковского полка - поэт и философ, который родился на рубеже 17 - 18 веков.

Это произведение переведено известными постами того времени на многие языки мира. Вариации на его тему писали самые известные

композиторы. Дважды к песне «Іхав козак за Дунай» обращался Л. Бетховен: использовал ее в одном из квартетов, написал вариации на эту песню, которые вошли в ор. 107.

Секрет успеха песни в том, что её сюжет близок всем. Независимо от национальности и географического расположения страны. У всех народов провожают юношей на войну, а девушки плачут, прощаясь с ними. Мелодия проста, небольшая по диапазону (секста), с переходом к параллельному мажору.

Білих ручок не дамй,	- Не хочу в нічого.
Карих очей не стирай,	Тільки тебе їдного.
Мене з війни зо славою	Ти будь здоров, мій миленький,
К собі очикай!	А все пропадай!

Нотный пример №4

ФРАНЦУЗСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ "БРАТЕЦ ЯКОВ"

Особенно популярными стали такие песни других народов:

- неаполитанская песня *O sole mio* ("О, мое солнце")
- австрийская песня "Августин",
- французская "Братец Яков".

"Братец Яков" (фр. *Frère Jacques*) — известна французская детская песенка — канон (один голос повторяет другой, вступаая позже его).

«Зво-ням к звіт-ренней! Зво-ням к звіт-ренней! Динь, динь, динь, динь, динь, динь»

Нотный пример №5

"АХ, МОЙ МИЛЫЙ АВГУСТИН"

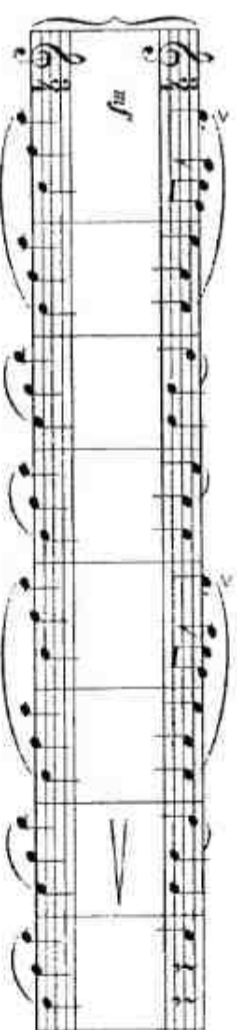
Очень популярная народная мелодия "Ах, мой милый Августин". Это австрийский вальс второй половины XVII ст. История его возникновения смешная и в то же время трагическая.

- Жил когда-то в Вене какой-то Августин. Никто о нем и не узнал бы, если бы не чума и не шарманка. Августин был веселый парень, зарабатывал на жизнь пенем и игрой на волынке. Во время чумы, когда был под хмельком, он попал в могилу с умершими, и ему удалось необычным образом выжить.

Горожане поставили Августину памятник и сложили о нем песенку, которую со временем шарманки разносили по миру. С тех пор слова: "Ах, мой милый Августин", неразрывно связаны с шарманкой. Ее знают дети, которые читали сказку Ганса Христиана Андерсена "Свинопас". В ней волшебный горшок нантывал мелодию "Ах, мой милый Августин".

Ах, мой милый Августин
Августин, Августин
Ах, мой милый Августин
Все прошло, все...

Нотный пример № 6

В. ИВАСЮК. ПЕСНЯ "ЧЕРВОНА РУТА"

"Червона рута" — самая известная песня Владимира Ивасюка (1949 — 1979). Автор написал ее в 1968 году. Он был студентом Черновицкого медицинского института, и ему было тогда лишь девятнадцать лет...

Для Владимира Ивасюка образ красной руты был волнующей находкой. В поисках ее он много странствовал селами, особенно горными, искал ключ к пониманию таинственного понятия. Он нашел новый вариант коломыйки о красной руте, записал легенду о загадочном чар-

зелье, которое является в народных легендах символом вечной и чистой любви. Эта песня, как и сам образ, давно стала символом всего совершенного, самого чистого в современной эстраде.

«Червона рута» в исполнении Владимира Ивасюка, Василия Зинкевича и Назария Дремчука в 1971 г. победила на Всесоюзном фестивале «Песня-71». Особенно популярной и известной во всем мире «Червона рута» на слова и музыку В. Ивасюка стала в исполнении Софии Ротару.

«Червона рута» — так был назван регулярный музыкальный фестиваль, который проводится в Черновцах с 1989 г. Его победителями за эти годы стали известные группы и исполнители: «ВВ» («Вопли Видоплясова»), «Братья Гадокины», «Кому вниз», Мария Бурмака, Павел Дворский.

Вопросы для закрепления материала:

1. Какие виды искусства соединяются в песне?
2. С помощью чего звучание музыки и слова в песне становится размерным и четким?
3. Дайте определение - что такое песня?
4. Как вы понимаете высказывание «песенность в музыке»?
5. На какие две группы разделяются песни в зависимости от того, кто их создал?
6. Какая связь существует между народной и композиторской песней?
7. Какие особенности народной песни?
8. Какие из песен, с которыми вы познакомились на уроке, вам понравились и почему?
9. Какие ваши любимые песни? Назовите их, чем они вас привлекают?
10. Назовите исполнителей песни Владимира Ивасюка «Червона рута».
11. Где проходит фестиваль «Червона рута» и кто был его победителем?

ТЕМА 4. ЧТО МОЖЕТ ИЗОБРАЗИТЬ МУЗЫКА

Разного рода звуки и «музыка природы» окружают нас. Мы слышим огромное количество разнообразных звуков: шум деревьев, шелест осенних опавших листьев, жужжание пчел, грохот грома, пение соловья. Все эти звуковые явления природы музыка может изобразить, а мы, слушатели, представить.

Музыка может изобразить: звуки, шум, которые существуют в природе; движение людей, птиц, животных; просторы бескрайних равнин и полей, небольшие необитаемые моря

Звукоподражание — это один из самых простых способов отображения в музыке окружающего

мира.

Это воссоздание средствами музыки звуков, шумов, которые существуют в окружающей жизни, в природе: голоса птиц, шелест леса, раскаты грома, завывания ветра, шум морских волн, журчание ручья, перезвон колоколов.

Одна из самых ярких и величественных музыкальных картин создана Л. Бетховенем. В четвертой части своей шестой «Пасторальной» симфонии композитор звуками «нарисовал» картинку летней грозы. Эта часть имеет название - «Гроза». Слушая мотучее scesendo ливня, который усиливается, грозные звуки грома, завывания ветра, которые изображены в музыке, мы представляем себе летнюю грозу.

Одним из любимых приемов изображения в музыке есть подражание голосам птиц.

Остроумное «трио» соловья, кукушки и перепела вы услышите в «Сцене около ручья» второй части «Пасторальной» симфонии Бетховена, в фортепианной пьесе «Песня жаворонка» из цикла П. Чайковского «Времени года» и во многих других произведениях.

Ритм и темп — основные выразительные средства для передачи движений людей, птиц и животных.

Обратимся к сказке С. Прокофьева «Петя и Волк». Рисуя в музыке Петичку, Кошку, Утку и других персонажей, композитор изобразил их характерные движения, повадки, и так мастерски, что можно каждого из них представить в движении: Петичку, которая лстит, Кошку, которая крадется, Волка, который прыгает на добычу. Здесь основным изображающим средством стали ритм и темп. Велд движение каждого живого существа происходит в определенном ритме и темпе, и они могут точно быть переданы в музыке. Кроме того, движения могут быть разными: плавными, парящими, скользящими, или, наоборот, неловкими. Музыкальный язык выразительно это изображает.

Может ли музыка изобразить пространство? Возможно ли, слушая ее, мысленно увидеть бескрайние равнины, пространства полей, необъятные моря? Конечно, возможно.

Использование крайних контрастных регистров - верхнего и нижнего, (средний регистр остается неиспользованным) играет главную роль в изображении пространственных звуковых образов.

Большую изобразительную роль в музыке играют гармония и тембры инструментов. Эти средства помогают композитору донести к слушателю свои чувства, настроения, эмоции и мысли, свое отношение к явлениям окружающего мира.

Природа всегда вдохновляла композиторов на создание образов природы в музыке. Изображение людей, животных, птиц, явления природы дается не каждому композитору. Мастерски превратить картины жизни в музыку умели такие композиторы, как **Л. Бетховен**, **М. Мусоргский**, **С. Прокофьев** и другие. С одним из шедевров такого рода музыки мы с вами познакомимся.

А. ВИВАЛЬДИ "ВРЕМЕНА ГОДА"

Итальянский композитор А. Вивальди родился в XVII веке (приблизительно в 1678 году).

КОНЦЕРТ -
большое
музыкальное
произведение,
в котором
солнст
«соревнуется»
оркестром.

В юности он был признан первым скрипачом своего родного города Венеции. В 35 лет стал самым знаменитым музыкантом Европы. Для коллектива женской консерватории, где знаменитый маэстро руководил одним из наилучших оркестров, он написал свыше 450 инструментальных концертов. Слово концерт происходит от латинского «соревноваться».

Исполняя его, музыканты должны продемонстрировать, как они в совершенстве владеют искусством игры на инструменте.

«**Времена года**» (1723) — цикл из четырех концертов. Каждый концерт посвящен одному времени года: «**Весна**», «**Лето**», «**Осень**», «**Зима**».

Кроме того, каждый из концертов в свою очередь состоит из трех частей. «Времена года» Антонио Вивальди принадлежат к самым популярным произведениям всех времен. Для многих имя А. Вивальди является будто синонимом «Времен года» и наоборот (хотя он написал также много других произведений). Каждому из концертов

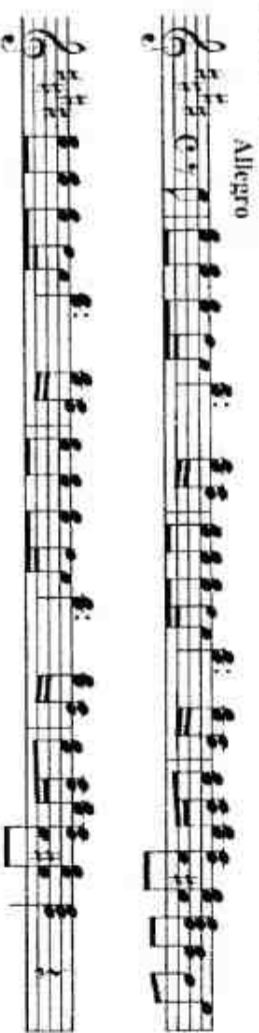
композитор и посвятил сонет — своего рода литературную программу.

«**Весна**» Содержание первой части «Пришла весна» изложено в первых строках стихотворения:

Пришла весна, и звонкими голосами
 ее воспевают птичьи хоры/
 И, перешептываясь с ветерками
 Журчат нежно ручьи...

Первая часть концерта открывается чрезвычайно радостным мотивом, который передает радость от прихода весны. Музыка в высоком регистре изображает «пение птиц», которые «звонкими голосами» радостно приветствуют весну.

Плотный пример № 7

Следующий эпизод — гремит гром («*Вот набегают тучи необозримые весну прослаивая громом-молниями*»). А. Вивальди чрезвычайно изобретательно изображает это явление природы: грохот грома передан грозным стремительным звучанием всего оркестра, который играет в унисон. В гаммообразных пассажах, которые устремляются, будто изображены вспышки молнии.

Роза преkrашается, в музыке рефрена неомраченная радость от прихода весны. И опять — в следующем эпизоде — поют птицы («*Они не спихли еще, как снова несмели и весельем полнятся пространства*»).

Вторая часть концерта называется «Сон пастуха». Вот строки, иллюстрирующие эту часть:

Под звуки эти и цветов ароматы
 Под тихий шелест трав и листьев
 Пастух с верным псом начал дремать.

Жизнь пастухов и пастушек еще з древних времен изображали в поэзии, изобразительном искусстве, в театре беззаботной и счастливой, как мечта. Такие пасторальные картины изображены во второй части концерта «**Времена года**»

В третьей части Концерта №2 "Лето" передаётся гроза. А. Вивальди мастерски изображает это явление природы: раскаты грома переданы сначала грозными возгласами оркестра, а потом вихревыми гаммообразными пассажами в стремительном звучании всего оркестра. И вот буря усиливается. Кажется, что потоки воды направляются в разных направлениях...

АНТОНИО ВИВАЛЬДИ СЧИТАЮТ ТВОРЦОМ СОЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНЦЕРТА.

Он писал их для разных инструментов, но больше всего - для скрипки с оркестром, ведь сам композитор был непревзойденным скрипачом - виртуозом.

Вопросы для закрепления материала:

1. Что может изобразить музыка?
2. Назовите способы изображения в музыке окружающего мира.
3. Что такое концерт? Кого считают основателем сольного инструментального концерта?
4. Какие названия имеет каждая часть концерта А. Вивальди "Времена года"?
5. Какие картины природы созданы в концерте А. Вивальди "Времена года"?

ТЕМА 5. ПРИРОДА В МУЗЫКЕ

Природа всегда вдохновляла художников на создание художественных образов в поэзии, музыке, изобразительном искусстве разными художественными средствами, характерными для того или другого вида искусства. У художника для этого есть краски, у поэта - слово, у композитора - звуки.

Природа всегда была важным объектом изображения. Она наделялась
определённым философским содержанием. Изменение времен года
рассматривалось как изменение периодов человеческой жизни. Пробуждение
природы весной символизировало юность, змнее состояние природы
олицетворяло конец пути - старость.

ТЕМА ВРЕМЕНИ ГОДА В МУЗЫКЕ ЗВУЧИТ ВО МНОГИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ:

- Цикл концертов «Времена года» А. Вивальди.
- Цикл фортепианных пьес П. Чайковского.
- Кантата для хора Леся Дычко «Четыре времени года».
- Оратория «Времена года» И. Гайдн.

Много инструментальных и вокальных произведений посвящено отдельным временам года.

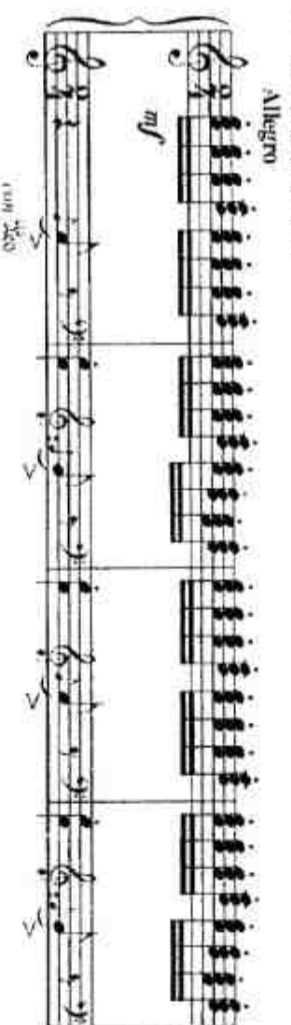
- Е. Григ «Весной».
- Г. Свиридов «Зима» из Альбома пьес для детей.
- В. Раччи «Глазами ребенка. Мир природы» (Тетраль первая).
- С. Прокофьев балет «Золушка» (зарисовки природы в образах Фей: Феи Весны, Феи Лета, Феи Осени и Феи Зимы).
- Г. Свиридов «Весна и Осень».

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ ГОДА В МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ. М. СТЕПАНЕНКО "ЗИМОЙ НА ТРОЙКЕ КОНЕЙ" (ИЗ "ДЕТСКОГО АЛЬБОМА" ДЛЯ ФОРТЕПИАНО)

Михаил Степаненко (1942) — современный украинский композитор, создал много музыкальных произведений, в частности для детей: сюиту "О зверях", "Детский альбом" и много других интересных пьес.

«Зимой на тройке коней» — небольшая колоритная зимняя зарисовка, которая изображает гуляние - катание на санях. Композитор будто рисует голубое небо, зимнюю морозную свежесть и передает радостный шум детворы. Как звонко звенят колокольчики, которые переданы в музыке форшлагами! Параллельные трезвучия создают ощущение толпы, праздничности, приподнятого настроения.

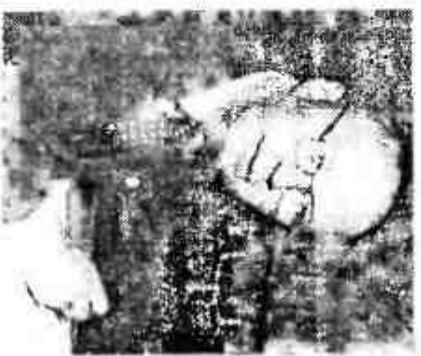
Нотный пример №8

«ЗОЛУШКА»

Золушка" — балет Сергея Прокофьева по сюжету одноименной сказки Шарля Перро (1944). Впервые "Золушка" была поставлена 21 ноября в 1945 г. на сцене "Большого театра", главную роль исполняли талантливые балерины Ольга Лепшинская и Галина Уланова.

По сюжету сказки и балета, когда злая мачеха и две ее дочери отравились на балу, Золушка напустила. В это время появляется прекрасной красоты фея,

а с ней еще четыре Фей Времени года. Фей Весны дарит Золушке замечательное платье из золотой и серебряной нити с драгоценными камнями; Фей Лета превращает крыс и мышей у локвого кучера и детей быстройногих коней; Фей Осени превращает обычную тыкву в роскошную карету; Фей Зимы дарит Золушке бриллиантовую корону и блестящую мантию. Но наилучший подарок сделала девишке главная Фей, в которой Золушка узнала свою крестную мать, — хрустальные туфельки. Фей сурово предупредила Золушку, что она должна вернуться домой до полуночи, иначе роскошный наряд опять станет старинными мантией, кони — мышатами, а карета — тыквой.

В характеристике Фей Весны преобладает радостное настроение, которое передает ощущение пробуждения природы. Фей Лета изображена спокойными мечтательными настроениями жаркого лета. Фей Осени — более темными, немного хмурыми оттенками, а Фей Зимы — будто передает кружение снежной метели.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ СУТОК В МУЗЫКЕ

Деятелей искусства, особенно живописцев и музыкантов, всегда волновал вопрос, как передать красоту природы в разном ее состоянии в разное время суток. Французский художник-импрессионист Клод Моне рисовал известный Руанский собор в разное время суток и при разном его освещении: утром, в полдень и вечером.

Разное время суток изображено также во многих музыкальных произведениях:

- М. Мусоргский "Рассвет на Москве-реке" (вступление к опере "Хованщина");
- "Жаркий день на Украине" (вступление к опере "Сорочинская ярмарка");
- Э. Григ "Утро" (музыка к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт");
- П. Чайковский "Зимнее утро" (из фортепианного цикла "Детский альбом");
- С. Прокофьев "Вечер", "Утро", "Ходит месяц над дугами" (из цикла "Детская музыка").

Утро. Оркестровое вступление к опере "Хованщина" М. Мусоргского "Рассвет на Москве-реке" рисует картину пробуждения древней Москвы: раннее утро, темным силуэтом возвышаются башни и церкви Кремля, а в небе за Москвой-рекой уже видно красная полоска

восхода солнца. Она становится все ярче, первые лучи солнца касаются сначала верхушек колоколен, а потом ослепительный свет заливают весь пробужденный город. Вот где-то кукарекает петух, слышны звон к утренней молитве и звуки стрелочной трубы.

Эта симфоническая картина — один из шедевров русской музыки. Она часто входит в программу симфонических концертов как самостоятельное произведение.

Общая картина рассвета передана через непрерывный рост мелодии, постепенное усиление звучности. Главная мелодия по своему строению близка к народной песне, она льётся широко в непрерывном развитии. Мелодия повторяется в исполнении разных инструментов, и характер ее звучания изменяется. Именно эти изменения оркестрового колорита и создают впечатление мягкого перехода от предутренних сумерек к ясному и солнечному дню.

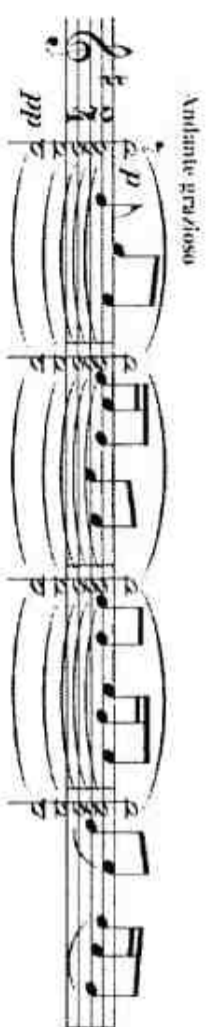
Потный пример № 9

День. Комическая опера "Сорочинская ярмарка" М. Мусоргского написана по одноименной повести Н. Гоголя. Оркестровое вступление к ней называется "Жаркий день в Малороссии".

Жаркий солнечный день. Бурлит громкая ярмарка. Сюда приехал Чобот, чтобы продать пшеницу и кобылу. С ним его дочь, красавица Парася. Желая запугать торговцев и выманить у них товары дешевле, Цыган рассказывает толпе, будто неподалеку, в старом сарае, поселилась Красная свита; она принадлежит бесу и наволит на людей порчу.

Тем временем парубок Грицько нежно разговаривает с Парасей, красота которой покорила его сердце. Чобот сначала недоволен смелыми ухаживаниями парня, но узнав, что Грицько — сын его давнего приятеля, не против сватовства. Он благословляет молодых.

Музыка "Сорочинской ярмарки" передаёт и поэзию народного быта, и веселый комизм, и причудливую фантазию, и нежную лирику. Музыка насыщена терпким ароматом степи. Кажется, что в голосах украинской природы возникают простодушные напевы. Эти напевы обрамляют лирическую, мягкую мелодию, связанную с образом молодой красавицы Параси, дочери Чобота.

Вечер. Замечательная картина спокойной и поэтической природы, которая тихо спит; холодные отблески месяца в вечерней реке, тишина и покой.

Эти поэтические картины вечера захватывают композиторов всех стран и народов. Украинские композиторы тоже часто обращаются к этой теме.

Примеров много:

- М. Степаненко "Вечерняя мелодия" для фортепиано;
- К. Степенко на слова В. Самойленко написал замечательно выразительную "Вечернюю песню".

"Тихесенький вечер на землю спадає,
і сонце сідає в темнесенький гай.
Ой сонечко яснє, неваже ти втомилось,
чи ти розгнівилось? Іше не лягай!"

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ "ВРЕМЕНА ГОДА"

Выдающийся русский композитор П. И. Чайковский выполнил заказ петербургского журнала — в течение 1876 года написал 12 фортепианных пьес. Ежемесячно любители музыки получали ноты прекрасных фортепианных миниатюр. В этом своеобразном календаре двенадцать пьес — по числу месяцев в году.

Каждая пьеса изображает яркий образ природы или сценку из жизни и имеет свое программное название.

- Весна - "Песня жаворонка", "Полуснежник", "Белые ночи".
- Лето - "Баркарола", "Песня косара", "Жатва".
- Осень - "Охота", "Осенняя песня", и "На тройке".
- Зима - "Святки", "У камелька", "Масленица".

Двенадцать музыкальных страниц календаря альбома — это не просто калейдоскоп разных образов и сценок, которые сменяют друг друга. Каждая пьеса воплощает яркий момент духовной жизни гениального музыканта, его чувства и настроения, навеянные природой, народным бытом.

Вопросы для закрепления материала:

1. Почему, по вашему мнению, природа вдохновляет художников на создание художественных образов? Как в искусстве раскрываются времена года по сравнению с этапами человеческой жизни? Что символизирует весна, зима?
2. В каких жанрах искусства и какими художественными средствами, характерными для того или другого вида искусства, изображены образы природы.
3. Назовите композиторов, в музыкальных произведениях которых изображены времена года.
4. Расскажите об истории создания фортепианного альбома П. Чайковского "Времена года". Сколько пьес в нем? Вспомните их названия.

ТЕМА 6. ПЕЙЗАЖ В МУЗЫКЕ

Слово пейзаж в переводе из фр. paysage, от pays означает страна, местность.

ПЕЙЗАЖ — ЖАНР ИСКУССТВА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОТЗЫВОМ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

Пейзаж в живописи - это тип картины, которая изображает природу или определенную местность - лес, поле, горы, роща, село, город.

- В зависимости от того, на чем сосредоточено внимание художника, по характеру изображения различают:

- сельский
- городской
- архитектурный
- индустриальный
- морской

Особенная разновидность пейзажа — изображение волной стихии — это морская пейзаж (марина).

Известный художник-маринист, который в своих картинах воспевал море. - **Иван Айвазовский.**

С огромной художественной силой удивительную красоту украинской ночи воспел в своих известных пейзажах живописец Архип Иванович Куинджи (родился в Мариуполе в семье грека) в работах: "Лунная ночь на Днепре", (1880) "Днепр утром",

"Украинская ночь" (1881). Эти картины сыграли большую роль в развитии пейзажной живописи. В 1878 г. "Украинская ночь" была показана на Всемирной выставке в Париже. "Куинджи, — писала французская критика, — бесспорно, наиболее интересный из молодых живописцев. Оригинальная национальность чувствуется у него еще больше, чем в других".

Часто пейзаж изображали в литературных произведениях **В. Шекспир, Л. Толстой, А. Островский.**

Огромное значение пейзаж приобрел в музыкальном искусстве. Он занимает важное место в творчестве почти всех композиторов разных стилей и эпох.

Пейзаж — зеркало внутреннего мира художника-музыканта. В фортепианной миниатюре многих композиторов он занимает

ведущее значение:

- В. Косенко "На опушке", из цикла "24 детских пьесы для фортепиано"
- М. Скорик "Пение"
- М. Нестеров "Березки" из фортепианного цикла, посвященного дочери Маришке, куда вошли двадцать четыре детских пьесы
- Ю. Шуровский "Полет",
  - А. Гречанинов "В поле", "На опушке леса" из "Детского альбома" для фортепиано,
  - С. Майкапар "У моря ночью"
  - Ф. Лист "Шум леса",
  - К. Дебюсси прелюдия "Шаги на снегу".

Игорь Шамо (1925-1982), украинский композитор, автор более трехсот песен, в частности всем известной песни "Кисеве мій", создал фортепианный цикл "Картины русских

художников", куда вошла поэтическая музыкальная пьеса — акварель "Березка", написанная композитором под впечатлением картины М. Нестерова. Пьеса будто написана нежными акварельными красками в трёхчастной форме со вступлением и заключением.

К. Дебюсси "Шаги на снегу"

Клод Дебюсси (1862-1917), французский композитор-импрессионист (от фр. *impression* — впечатление).

Двадцать четыре прелюдии Дебюсси — это цикл миниатюрных музыкальных картин. Большинство прелюдий Дебюсси связаны с впечатлениями от картин природы:

- "Туманы", "Паруса",
- "Холмы Анакапри"
- "Ветер на равнине"
- "Шаги на снегу".

Каждая из прелюдий — это самостоятельное художественное произведение, в котором созданы самостоятельные художественные образы. Хотя произведения написаны под впечатлениями от картин природы, но в каждом из них создан не только пейзаж, но и настроение, которое характеризует психологическое состояние. То есть, каждая из прелюдий — это психологическая зарисовка.

Поэтическая "картинность" пьес не сводится к музыкальной иллюстрации, а заключает в себе глубину человеческих чувств, разных по характеру и настроению.

С большим мастерством создана картина зимнего состояния природы и глубина человеческих чувств в прелюдии "Шаги на снегу". **Первые звуки произведения переносят нас в зимний холодный и грустный пейзаж.** Мы чувствуем состояние холода, оцепенения. Мелодия как таковой здесь нет. На фоне секундовой попевки в нижнем голосе, которая постоянно повторяется, появляются короткие, отрывочные мотивы в верхнем голосе. Заканчивается прелюдия задумчивой остановкой на долгом звуке.

"Этот ритм должен передать звуками пространство зрелого ледяного пейзажа" - так писал Дебюсси о своем видении эмоционального звучания пьесы в коротких "режиссерских" ремарках (объяснениях), обращенных к исполнителям.

С. МАЙКАПАР "У МОРЯ НОЧЬЮ", ЭТЮД

Самуил Моисеевич Майкапар (1867-1938) — преподаватель Петроградской консерватории, известен как автор целого ряда фортепианных пьес для детей и юношества. Особенной популярностью пользуется его цикл фортепианных миниатюр "Бирюльки".

Этюд "У моря ночью" — одно из произведений, которое с большим мастерством создает картину природы. Музыка этюда передает душевное состояние, которое возникает у человека, когда он находится ночью у моря. Эта пьеса написана в низком регистре, она будто изображает движение теплых морских волн, которые накатываются одна на другую и настраивают человека на размышления и мечты. Море загадочное, все окутано темнотой. Тревожно, не знаешь, чего ожидать от морской прохлады. Страшно от дыхания морских волн и настраиваешься на размышления о вечности, о красоте и бесконечности природы и о своем месте в этом прекрасном мире.

Нотный пример № 12

Вопросы для закрепления материала:

1. Дайте определение понятию «пейзаж».
2. Какие пейзажи бывают в зависимости от характера изображения?
3. Как вы понимаете высказывание: «Пейзаж — зеркало внутреннего мира художника-музыканта»?
4. Назовите музыкальные произведения, в которых пейзаж занимает ведущее значение.
5. Какие из этих произведений произвели на вас сильное впечатление?

ТЕМА 7. ДЕТСКИЕ ИГРЫ И ИГРУШКИ В МУЗЫКЕ

Сколько вы знаете разнообразных детских игр:

- казаки-разбойники, морской бой,
- жмурки, пятнашки, скакалки.
- мячи, классики, ручеек,
- спортивный телефон, фантики и много других.

Все украинские игрушки даже сложно перечислить:

- это свист, мотанки, игрушечная посуда, челноки.
- тележки, коньки со всадниками, волчок,
- всевозможные игрушки из коры, дерева, глины, соломы, из овощей, цветов, травы и тому подобное.

По большей части дети изготавливали их сами (для себя или младших братьев и сестер). Кукла как детская игрушка появилась очень давно.

Кукла-мотанка издавна была оберегом в украинской семье. Каждая мать делала для своего ребенка куклу, чтобы ребёнок ею игрался. Считается, что кукла-мотанка была берегиней семьи, поэтому она должна быть безликой, — еще и с крестом вместо лица. Символическим является то, что кукла-мотанка не шьется, а изготавливается лишь с помощью нитей, лент, путем наматывания.

Как появились игрушки в быту человека, с чем было связано их изготовление в давние времена?

Игрушку связывают с самыми давними культовыми обрядами.
Женская фигура символизировала землю, конь — солнце, а водоплавающая птица — водную и воздушную стихию.

Украинские народные игрушки изготавливали из разных материалов, преимущественно естественных, — из глины, теста, дерева, соломы, лозы, бумаги и др. Сохранились датированные XIX ст. керамические и деревянные игрушки — "кукла", "конь", "всадник", "птица"

Кто из детей не любит играть игрушками или не засыпает, обнимая

любимую куклу, мишку? Хотя изменились материалы, из которых изготавливают игрушки, видоизменился их дизайн, но они и сегодня играют свою важную роль: **через игрушки и игры дети познают мир.**

Многие композиторы в своем творчестве изображали детские игрушки и игры:

- В. Косенко "Скакалочка";
- М. Дремлюга "Веселая игра" из фортепианного альбома, посвященного дочери Маричке;
- Д. Кабалевский "Игра в мяч";
- П. Чайковский "Игра в лошадки" из "Детского альбома";
- С. Прокофьев "Пятнашки";
- С. Слонимский "Считалка" из цикла "Капельные пьески";
- Ж. Бизе — Сюита для фортепиано в четыре руки "Детские игры" и много других.

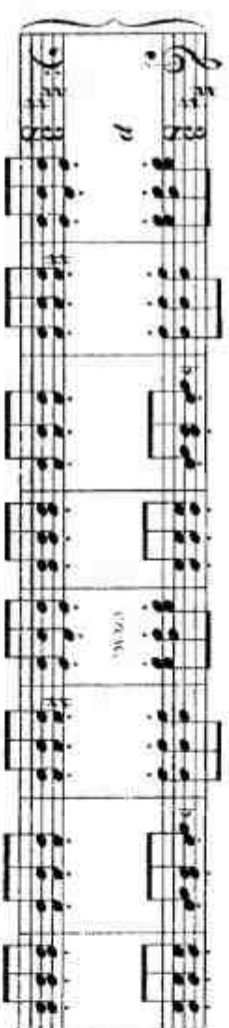
"ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ" П. ЧАЙКОВСКОГО.

П. Чайковский, кроме замечательных балетов "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица", симфоний и опер, сочинил музыку, предназначенную для исполнения детям. В 1878 г. он написал "Детский альбом" для фортепиано, посвященный своему племяннику. **П. Чайковский** любил играть со своими племянниками в Каменке в разные игры, с удовольствием играл на фортепиано, аккомпанируя детским танцам, при этом радовался, как ребенок. Поэтому "Детский альбом" Чайковского стал таким увлекательным, интересным, разнообразным. Здесь и утро ребенка, игры мальчиков в солдатиков и лошадок, игры девочек с куклами: и танцы: вальс, полька, мазурка, и разные сказки, и путешествия в далекие страны. Будто композитор сам сидит в детской комнате, внимательно наблюдает за тем, что происходит, — и сюжеты воплощаются в музыку.

"Детский альбом" — это цикл из двадцати четырех пьес, которые передают разные эпизоды из жизни ребенка в течение двадцати четырех часов.

Пьеса "Игра в лошадки". Мальчик с увлечением расшатывает свою деревянную лошадку-качалку и представляет себя на поле боя ловким всадником с саблей в руке. Упрямый бег отрывистых аккордов *staccato* без единой остановки создает ощущение увлечения игрой ловкого всадника:

Нотный пример № 13

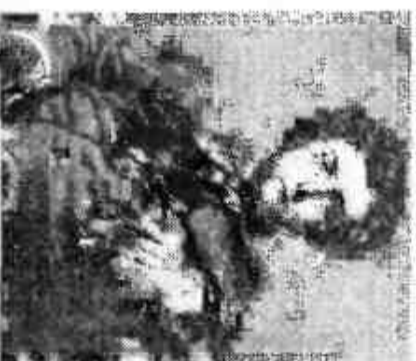

Ж. БИЗЕ "ИГРЫ ДЕТЕЙ"

"Игры детей" французского композитора Жоржа Бизе (1838-1875) это сборник из двенадцати пьес в четыре руки. Ж. Бизе проявил себя как мастер остроумной и лирической миниатюры.

Это двенадцать разножанровых миниатюр:

- экспромт "Волчок" о вечном круговом движении;
- колыбельная "Кукла" - плавно-баркарольная песня;
- марш "Труба и барабан" - звукоподражание духовым и ударным инструментам;
- ноктюрн "Жмурки" с ритмом, который будто выкальзывает;
- пьеса "Маленький муж, маленькая жена" - о детях, которые играют в супругов;
- "Деревянные лошадки" - о детях, играющих в лошадки.

"Волчок". Музыка передает игру детей, вращения любимой игрушки волчка. Движение волчка, его кружение передано быстрыми шестнадцатыми нотами аккомпанемента, на фоне которого, — звонкие острые аккорды в верхнем голосе. В музыке хорошо слышно, как волчок, теряя инерцию вращения, замедляет и покачивается, прежде чем упасть. Это передано триолями, которые после скорых шестнадцатых создают замедление.

Пьеса передаёт радость игры детей с волчком.

Allegro vivo

ПЕРСОНАЖИ КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ.

Знакомство детей с искусством часто начинается со спектаклей кукол. Это искусство очень давнее и распространенное по всему миру.

В УКРАИНЕ В XVII - XVIII СТ. СУЩЕСТВОВАЛ КУКОЛЬНЫЙ ВЕРТЕП-ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ ТЕАТР

Он имел форму двухэтажной деревянной шкатулки, в которой играли рождественские драмы, а героями в них были **волхвы, царь Ирод, смерть**. После смерти Ирода на сцене с песнями и танцами появлялись **пыган, лях, москаль, крестьянин, дед, баба, священник и другие персонажи**.

Комедия дель арте или **комедия масок** — вид итальянского народного театра (XVI ст. до конца XVIII ст.). Спектакли происходили прямо на площадях городов на деревянных сценах с участием актеров, одетых в маски. Персонажами комедии дель арте были "маски-типы", которые играли в разных спектаклях.

Каждый народ имеет своих персонажей кукольных театров и каждый из этих героев имеет свой определенный характер:

- веселые слуги Арлекин и Коломбина (любимая Арлекина);
- всегда грустный Пьеро,
- жадный старый купец Панталоне,
- очень бедный и очень голодный Пульчинелла,
- наглый весельчак и изобретатель всех интриг Бригелла,
- несчастный Петрушка и много других.

Арлекин — веселый и наивный, часто ведёт себя глуповато. Он добрый, незлобивый и чрезвычайно доверчив. Арлекин имеет такой типичный костюм: рубашка и панталоны в разноцветных заплатках из кусков ткани в форме ромбов. Костюм красочен: преимущественно желтый, но встречаются лоскутки разных цветов — зеленый, голубой, красный. На голове у него шапочка, украшенная зачьим хвостиком (как символ трусости). Он обут в очень легкие ботинки, которые позволяют ему свободно двигаться и делать акробатические трюки.

Пьеро — один из персонажей французского ярмарочного театра, который возник в середине XVII ст. Он крестьянин-мельник, потому выступает с лицом в муке, для него характерны черты грустного любовника, неудачника, соперника Арлекина. Традиционный костюм Пьеро — белая рубашка из жабо, с большими пуговицами и широкие белые штаны, на голове заостренный колпак.

Петрушка — один из персонажей русских народных кукольных представлений. Изображается в красной рубашке, полотняных штанах и заостренном колпаке с кисточкой. Петрушка — вечный и несчастный герой всех ярмарок разных стран.

ФОРТЕПИАННЫЙ ЦИКЛ "КАРНАВАЛ" РОБЕРТА ШУМАНА

Немецкий композитор Роберт Шуман (1810-1856) — автор фортепианного цикла "Карнавал". Среди многих сценок, танцев, масок, которые проходят во время карнавала, появляются **Панталоне и Коломбина, Пьеро и Арлекин**, которые имеют свои музыкальные характеристики.

Слышно, как крадется несмелыми шагами Пьеро на *riano*, слышим грозные окрики на *forte*. Характеристика Пьеро в Р. Шумана строится на изображении

неуверенности в движениях и поведении, на сопоставлении звучания *piano* и *forte*, штрихов *rottato* и *legato*.

Нотный пример № 15

Преса "Арлекин" В музыкальной характеристике Арлекина - искусного акробата, преобладают скачки на широкие интервалы. акцентированные слабой долей такта, следующей за взлетом, которые создают иллюзию прыжка и падения:

Нотный пример № 16

В. КОСЕНКО. ПЬЕСА "ПЕТРУШКА"

Детские подвижные игры нашли свое отображение в пресах цикла "Двадцать четыре детские пресы для фортепиано" украинского композитора В. Косенка:

- "Скакалочка",
- "Багетная сценка",
- "Юмореска",
- "Петрушка"

В пресе "Петрушка" известный герой — веселый клоун-шутник с ритмично обостренными неловкими движениями.

А. ЛЯДОВ "МУЗЫКАЛЬНАЯ ТАБАКЕРКА"

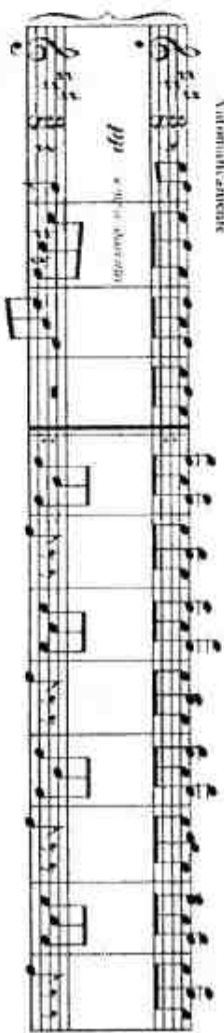
Анатолий Константинович Лядов (1855-1914), русский композитор, дирижер и педагог в своей пресе "Музыкальная табакерка" с особенной утонченностью и изысканностью создал образы кукольно — игрушечного маленького мира.

Преса "Музыкальная табакерка" — миниатюрная вальс-шутка. Она начинается вступлением из четырех тактов, которые создают впечатление постепенной настройки этой музыкальной игрушки. Выдержанная на протяжении всей пресы "стеклянная" звучность высокого регистра, отсутствие обозначений изменения динамики — все это подчеркивает механический характер пресы. Это своеобразный механический вальс с изюминкой: в трехдольном размере раздаются двудольные мотивы, создавая интересный ритмичный рисунок — синкопы.

В начале XX ст. табакерка была популярным сувениром. Откроешь ее — и заигрывает музыка нежными "хрустальными" звуками. С такой музыкой были и часы, и шкатулки, и табакерки. Мелодии в них были хорошими, но с неживым оттенком (звучал же не музыкальный инструмент, а определенный механизм, сделанный из железа). Но как хороши были эти сувениры! Ювелирная работа! Замечательный подарок! Вот это и воссоздал А. К. Лядов.

Нотный пример №17

Andante/Allegretto

ШАРМАНКА

У УСТИНОВЕ
Композиторы часто
изображают
детские
механические
музыкальные
игрушки в
инструменты:
Музыкальные
шкатулки,
табасурн,
механические
куклы, шарманки

Сегодня мы не можем даже увидеть шарманку, а когда-то она была очень распространена. Что же такое шарманка? Шарманка - это небольшой переносный орган с механизированным звуковытяжением. В ней записано 5-6 пьес. Они начинают звучать, когда шарманщик вращает ручку. Одной из первых пьес, исполненных на этом органчике, была французская песенка "Прекрасная Катрин" (от фр. *Chermaine Catherine*). От нее образовалось русское название шарманки, а в

Украине - катринка.

Многие композиторы передали впечатление от шарманочных мелодий. Образ шарманщика как бедного музыканта использован в таких произведениях:

- В повести-сказке "Золотой ключик, или Приключения Буратино" — шарманщиком был папа Карло.
- В пьесе "Шарманщик поёт" из "Детского альбома" П. И. Чайковского.
- В пьесе "Шарманка из цыганки "Танцы куклол", "Полька-шарманка" из первой балетной сюиты Д. Шостаковича.

Д. Шостакович — русский композитор (1906-1975р.р.) Его "Полька-шарманка" из первой

балетной сюиты звучит так, будто шарманщик начинает раскручивать ручку шарманки, а потом возникает быстрая и веселая тема на фоне двух постоянно повторяемых аккордов тоники и доминанты. Д.

Шостакович смог в оркестровых тембрах передать звучание и самых низких звуков шарманки, и самых высоких.

Нотный пример № 18

Con moto/Allegro

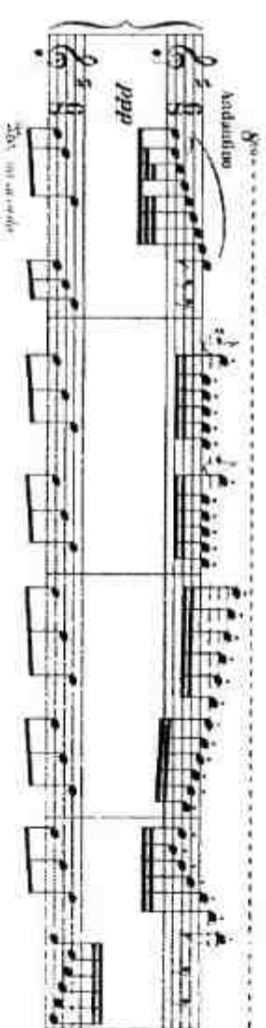

Г. СВИРИДОВ "МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА"

Георгий Васильевич Свиридов (1915-1998) — русский композитор, пианист. В пьесе "Музыкальная шкатулка" изображена механическая музыкальная игрушка. Эффект механичности и кукольности создают потешные позвякивания на форшлаговых нотах в высоком регистре. Чтобы изобразить, как сжимается и расжимается пружина, композитор использует восходящие и нисходящие гаммообразные пассажи.

Нотный пример № 19

С. ГУБАЙДУЛЛИНА ФОРТЕПИАННЫЙ ЦИКЛ "МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРУШКИ"

София Асгаговна Губайдуллина (1931) — русская композитор, с 1991 г. живет в Германии. Ее фортепианный цикл "Музыкальные игрушки" — это четырнадцать пьес:

- "Заводная гармошка",
- "Птичка-синица"
- "Медведь-контрабасист и негритянка"
- "Дятел"
- «Лосиная поляна»
- "Снежные сани с бубенцами",
- "Эхо"
- "Барабанщик"
- "Волшебная карусель"

- "Трубач в лесу"
- "Кузнец-колдун"
- "Апрельский день"
- "Песни рыбака"
- "Лесные музыканты".

Пьеса "Механическая гармошка" создает два образа — механическую игрушку и гармошку. Во вступлении мы слышим монотонные механические звуки, которые напоминают механическую игрушку, к ним присоединяются веселые, озорные звуки гармошки. Это сочетание создает образ механической гармошки.

В пьесе "Медведь-контрабасист и негритянка" использованы джазовые ритмы: в низком регистре на стакато фортепиано имитирует контрабас, который играет музыку типа буги-вуги.

Нотный пример №20

Вопросы для закрепления материала:

1. Как появились игрушки в быту человека, с чем было связано их изготовление в давние времена?
2. Какое значение в жизни людей имеют игры и игрушки?
3. Назовите композиторов, которые в своем творчестве изображали детские игрушки и игры?
4. Какие произведения из "Детского альбома" П. Чайковского изображают детские игрушки и игры?
5. Назовите персонажей кукольных театров разных народов.
6. Кто из них вам нравится и почему?
7. Когда в Украине был основан *куколный вертеп* - путешествующий театр марионеток, кто был его герой?
8. Какое музыкальное произведение, изображающее игры и игрушки, вам запомнилось, понравилось и почему?

ТЕМА 8. СКАЗКА И СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ В МУЗЫКЕ

Каждому ребенку известны такие народные сказки:

- "Тан Козкий", "Коза-дереза", "Котигорошко",
- "Кирило Кожмяка", "Царевна-лягушка", "Снегурочка",
- "Крошечка-Хаврошечка", "Иван-царевич и серый волк".

Они не имеют определенного автора, ведь рассказанные когда-то одним человеком, через постоянные пересказы они приобретают новые черты, новые персонажи и даже новый сюжет.

Любимыми героями сказок в Киевской Руси были:

- Вернидуб, Кожмяка, Котигорошко
- Ивасик-Телесик, Иван Царевич
- Василиса Прекрасная и др.

А олицетворение зла — Баба-яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч.

Самые популярные герои украинских сказок:

- хитрый лис,
- трусливый заяц,
- жадный волк,
- отважный петушок.

Сказки, обычно, имеют счастливый конец. Все они воспевают

мудрых, храбрых, своеобразных, а осуждают лицемерных, ленивых и коварных. В сказках мы видим воплощение человеческой мечты о лучшей судьбе, победу добра над злом.

Сказки - это книги жизни. Они имеют поучительный характер, в них всегда есть определенная мораль.

СКАЗКА В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

У разных народов существуют сказки, героями которых являются великаны и волшебники, феи и гномы, принцы и принцессы, победоносные воины и остроумные крестьяне. Сказки и народные, и литературные активно используются и в других видах искусства. Хорошо известны такие сказки:

- сказки братьев Гримм ("Бременские музыканты", "Белоснежка и семь гномов")
- Шарль Перро ("Золушка", "Спящая красавица")
- Г. Андерсена ("Свинопас", "Русалка),
- А. Пушкина ("Сказка о царе Салтане", "Золотом петушке")
- сказки П. Ершова, П. Бажова и многих других

Сказочные мотивы и сюжеты использовались в своих картинах русские художники **В. Васнецов, И. Билибин.**

На сказочные сюжеты написано много музыкальных произведений:

- "Золушка" (опера Д. Россини, балет С. Прокофьева)
- балет "Щелкунчик" П. Чайковского
- балет "Конёк-горбунок" Р. Щедрина
- опера "Сказка о царе Салтане" "Садко", "Кошечка Бессмертная", "Золотой петушок" М. Римского-Корсакова
- Симфоническая сказка "Петя и Волк" С. Прокофьева.

М. П. МУССОРГСКИЙ. «КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ»

Для фортепиано композитор писал немного, но однажды, захваченный необычным замыслом, создал для этого инструмента выдающееся произведение, которое исполняют во всем мире. Название этого произведения — «**Картинки с выставки**» Оно появилось в 1874

году после того, как Муссоргский побывал на посмертной выставке, посвященной памяти своего друга — архитектора и художника В. А. Гартмана. У композитора появилось желание выразить впечатление в музыке от работ своего друга. Произведение родилось очень быстро — всего за 20 дней!

"Картинки с выставки" — это сюита, которая состоит из десяти программных фортепианных пьес. Каждая из десяти пьес сюиты — яркий конкретный образ. М. П. Муссоргский талантливо использует изображающие возможности музыки. Он "заставляет" фортепиано разговаривать, петь, имитировать движения людей, животных и сказочных существ. Композитор как будто бы стирает грань между музыкой и живописью, музыкой и театром, музыкой и словом. Познакомимся с музыкальной картинкой «**Избушка на курьих ножках (Баба - Яга)**»

«**ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ (БАБА - ЯГА)**».

На выставке М. Муссоргский увидел макет часов в виде избушки на курьих ножках. Композитор решил «увсковетчить» хозяйку избушки — любимого персонажа русских народных сказок — в одной из музыкальных картинок. В этой пьесе композитор изображает не только привычки Бабы-Яги, но и события сказки, которые нам хорошо известны. Перед нами появляется образ «нечистой силы», преисполненный бесовскими диссонансами. Сначала раздается несколько резких аккордов — толчков, с которых начинается «полет в ступе». На этом фоне «взлетает» новыми аккордами танцевальная и вместе с тем свирепая мелодия, которая будто сметает все на своем пути.

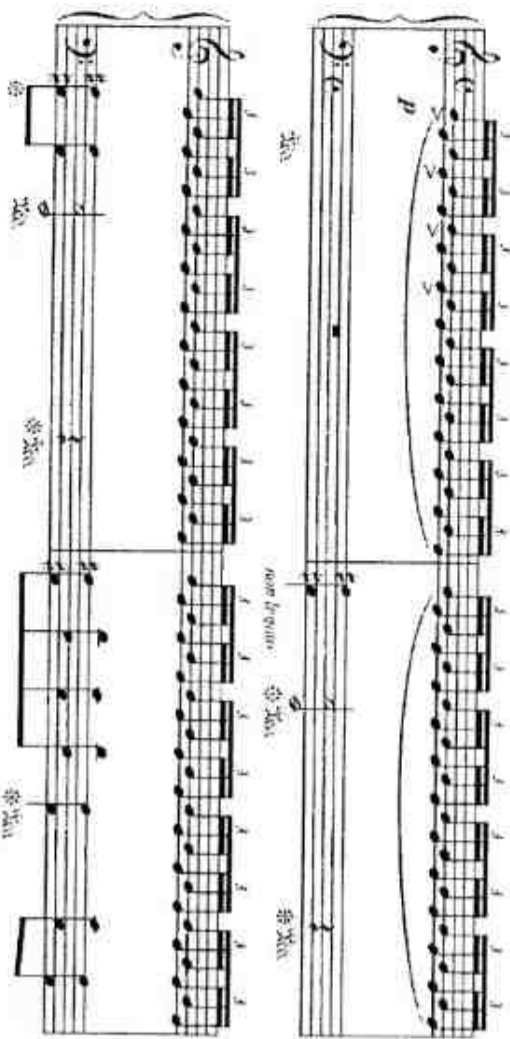
Нотный пример № 21

Нотный пример № 22
Allegretto

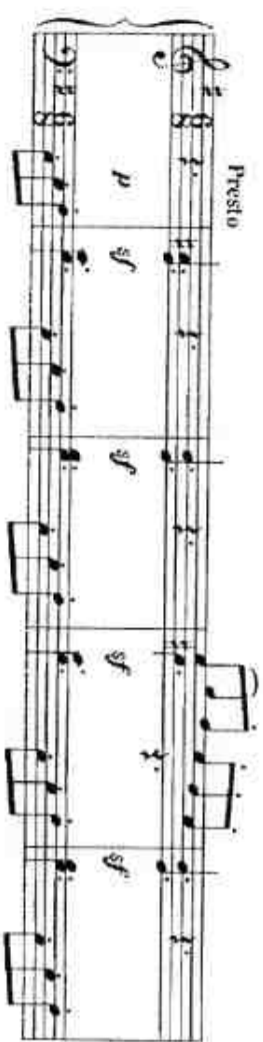
Нотный пример № 23
Andante mosso

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ "ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ"

Страшная, злая колдунья Баба - Яга изображена в пьесе П. И. Чайковского "Баба-Яга", которая входит в сборник фортепианных пьес "Детский альбом", посвященный племяннику Володе Давыдову.

Нотный пример № 24

Образ Бабы - Яги показан в движении, в действии. Как сказочные заклинания, угрозы звучат "вскрики" диссонирующих, акцентированных начальных аккордов пьесы. Кажется, видишь, как Баба - Яга гонится за кем-то, летит над лесами и горами в своей ступе.

"пестиком пощиплет, намеком след хамкает". В репризе первый мотив звучит на октаву выше, выигливо. В коде на рр изображено, как Баба-Яга улетаёт на метле.

Возможно, это постукивание костей "костяной ноги", а возможно, беспомощность ребенка или ужас, который охватывает его перед страшной силой Бабы - Яги, передан с помощью трепетных мотивов на стаккато в среднем разделе.

Нотный пример № 25

«24 ПЬЕСЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО» В. КОСЕНКО (1896-1938)

Больше 70 лет звучит в исполнении юных пианистов цикл украинского композитора В. С. Косенко «24 пьесы для фортепиано». Цикл был создан в 1936 году. Секрет долголетия этих произведений заключается в яркой образной музыке. Стому способствуют воссозданные композитором игры, картины родной природы, детские радости, переживания, которые сопровождают каждое подрастающее поколение.

Идею создания фортепианного цикла В. Косенко сформулировал так:

«Я старательно изучал музыкальную литературу для детей, которая была создана раньше. Много хороших пьес для детей написали композиторы Шуман, Чайковский и другие выдающиеся композиторы. Я хотел создать такой сборник пьес, который готовил бы юных музыкантов к технической стороне и давал им навыки игры на фортепиано последовательно во всех тональностях, а главное, мне бы хотелось, чтобы вы учились на таких пьесах, которые изображают нашу современную жизнь»

По образному содержанию 24 пьесы для фортепиано В. Косенко можно распределить на несколько групп:

- пьесы - марши;
- пьесы - песни;

- пьесы - танцы;
- пьесы - сценки;

Большое признание этой музыки заключается в ее доступности для восприятия. Это связано с использованием композитором устного народного творчества. Связь с народными источниками - сближает музыку композитора с мировыми образцами детской литературы. Лучшие мастера, которые писали для детей, всегда считали народное искусство основной музыкальной воспитание подрастающего поколения. Музыкальный язык альбома очень близок к «Детскому альбому» П. И. Чайковского.

«Сказка» В. Косенко - это пьеса лирико - эпического характера. Повествование о необычном сказочном мире, выполненном таинственности, загадочности, начинается с первой темы. В октавном удвоении, в низком регистре звучат распевные, суровые былинные интонации, они переносят нас в седую древность, из которой ведется повествование об этих необычных сказочных событий. Дальше эпический характер сменяется лирической темой, звучащей в среднем регистре.

Во второй части пьесы, благодаря постепенному нагнетанию звучности, музыка достигает особенного напряжения. Тема движется параллельными аккордами в высокий регистр. Это кульминация произведения, она звучит очень пронзительно, символизируя вечность мира, бесконечность творчества, загадку человеческого существования.

Нотный пример № 26

Allegro con moto

ЖАННА КОЛОДУБ "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА".

Украинская композитор Жанна Ефимовна Колодуб (1930 г.) - автор двух балетов для детей, ряда музыкальных комедий, мюзикла, вокально - симфонических произведений, концертов для фортепиано с оркестром, фортепианных циклов «Весенние впечатления» (в 1965 г.), «Зверинец» (1967 г.), романсов, песен, а также музыки к мультипликационным фильмам.

С детских лет она любила добрые и мудрые сказки Г. Х. Андерсена. 1969 году Ж. Колодуб написала балет «Приключения Веснянки» по мотивам сказки «Дюймовочка». К 175 - летию со дня рождения известного датского сказочника ею был написанный цикл фортепианных пьес «Снежная королева». Он состоит из семнадцати музыкальных номеров (альбом пьес «Снежная королева», издан в 1978 г.). В 1982 г. был создан балет «Снежная королева».

В своей музыке она передала красоту человеческой души, поэзию чувств, победу добра над злом. На титульном листе цикла фортепианных пьес «Снежная королева», композитор написала: «Гинсу Христиану Андерсену и всем добрым людям, которые любят детей, сказки и белые розы». Альбом открывает пьеса «Белая роза». Она является своеобразным эпиграфом ко всей сюите. Слушатель переносится в атмосферу сказки о любви и верности. Белая роза - это символ бескорыстной любви и верности.

В основе цикла фортепианных пьес «Снежная королева» лежит сюжет сказки известного датского сказочника Г. Х. Андерсена «Снежная королева».

Мальчик Кай встретил Снежную королеву, которая своим поцелуем превратила его сердце в лед и отвезла в свой ледяной дворец. Девочка Герда — названная сестра Кая — одна отправляется в далекую страну Снежной королевы, и, преодолевая все препятствия, спасает Кая из ледяного плена.

Среди пьес в фортепианном цикле Ж. Колодуб "Снежная королева":

- "Герда", "Кай",
- "Тролль", "Расказ вороны",
- "Северный огонь", "Снежная королева".

« Снежная королева» Пьеса создает образ таинственной, загадочной, холодной Снежной королевы. Соткана из миллионов снежных звездочек. Она прекрасна, ее глаза блестят, как зори, но в них нет человеческого тепла. Легкие пассажи тридцать вторыми нотами, построенные на гамме по целым тонам, будто передают полет Снежной королевы во время выюги.

К повторяемому звуку "до" постепенно добавляются звуки, которые сначала создают секунду, а потом все дальнейшие аккорды строятся на секундах в объеме терции, увеличенной квинты и увеличенной квинты, это так называемые **кластерные аккорды**.

Пьеса "Герда" — это один из музыкальных портретов сказки. Музыкальная характеристика доброй, ласковой и верной девочки. О Герде в сказке Андерсена сказано, что волосы ее "блестели, словно золото, и так странно вилась вокруг ее личика, кругленького и румяного, словно роза". Светлая и нежная мелодия, которая звучит на фоне плавного сопровождения, напоминает нам песню. Композитору удалось воплотить нежную и душевную красоту девочки в пьесе "Герда" светлой выразительной музыкой, насыщенной побочными септаккордами.

Нотный пример № 27

Andantino tranquillo

Слезы Герды упали Каю на грудь, проникли в сердце и растопили лед, в который превратилось его сердце. Как тяжелый сон позади остался холодный блеск двorca Снежной королевы. Завершается сюита

пьесой «О белой розе» - символе вечной любви и преданности.

Вопросы для закрепления материала

1. Назовите известные вам народные сказки.
2. Какие ваши любимые герои сказок? Чем они вам нравятся?
3. Какие музыкальные произведения созданы на сказочные сюжеты?
4. В каком произведении М. П. Мусоргского и какими средствами изображен образ Бабы - Яги? Расскажите об истории его создания.
5. Какой сказочный герой и в каком произведении изображен в "Детском альбоме" П. И. Чайковского?
6. Какая идея создания фортепианного цикла П. Ковенка «24 пьесы для фортепиано»? Какое произведение того цикла посвящено сказочной теме?
7. Какие сказочные образы созданы в цикле фортепианных пьес «Снежная Королева» Жанны Колодуб?»

ТЕМА 9. МИР ЖИВОТНЫХ В МУЗЫКЕ.

С помощью музыки можно передать много звуков, существующих в природе. Музыкальные инструменты способны воссоздать язык животных - от маленькой птички до самого большого животного.

Оливье Мессиа́н - французский композитор изобразил средствами музыки голоса более 20 птиц (жаворонка, кукушку, соловья и др.) Чтобы создать «Каталог птиц» для фортепиано, ударных и духовых инструментов, он часами находился с нотной тетрадкой в поле, в лесу и записывал все услышанное. Впечатление от его записей незабываемо, во время концерта человек будто находится на природе и наслаждается голосами птиц, красотой звучания леса и поля.

Разных животных и птиц изобразили музыкальными средствами композиторы разных эпох. И как ярко они это сделали!

К. СЕН-САНС «КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ»

Камиль Сен-Санс (1835-1921) — выдающийся французский композитор, дирижер, пианист написал эту музыкальную шутку в 1886 году.

«Карнавал животных» - один из лучших произведений по музыкальным инструментам»

Композитор ярко использовал в своем произведении необычный состав инструментов:

фигюга, фисгармония, ксилофон и челеста, два фортепиано, струнный квартет (две скрипки, альт, виолончель, контрабас).

«КАРНАВАЛ» - произведение юмористическое, даже пародийное.

Сен-Санс не столько рассказывает о животных, как остроумно и метко замечает разные человеческие типы, которые можно сравнить с ними.

В «Карнавале животных» («Зоологической фантазии» — такой авторский подзаголовок к «Карнавалу») четырнадцать произведений:

1. Вступление и Королевский марш льва.
2. Куры и петух.
3. Антилопы.
4. Черепашки.
5. Слон.
6. Кенгуру.
7. Аквариум.
8. Персонажи с длинными ушами.
9. Кукушка в глубине леса.
10. Птички.
11. Пианисты.
12. Ископаемые.
13. Лебедь.
14. Финал.

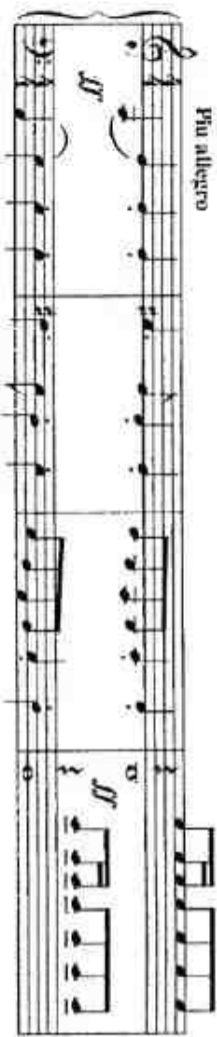
«ВСТУПЛЕНИЕ И КОРОЛЕВСКИЙ МАРШ ЛЬВА»

Лев - царь зверей начинает карнавал «Королевский марш льва» Он величественен, грозен и прекрасен. Поэтому композитор подарил ему «королевский» марш. Он милуется собой и своей величественной поступью, пугая окружающих грозным рычаньем, которое убедительно передано хроматическими волнами фортепианных октав. Меткое звукоподражание!

Тема с «экзотической» расцветкой Дорийского лада (минор с повышенной VI степенно) изложена могучими октавами струнных - она звучит действительно грозно и даже устрашающе. Однако в ее ритме нет привычного маршевого пунктира, в ней чувствуется упругая и мягкая кошачья поступь:

Нотный пример № 28

Mu allegro

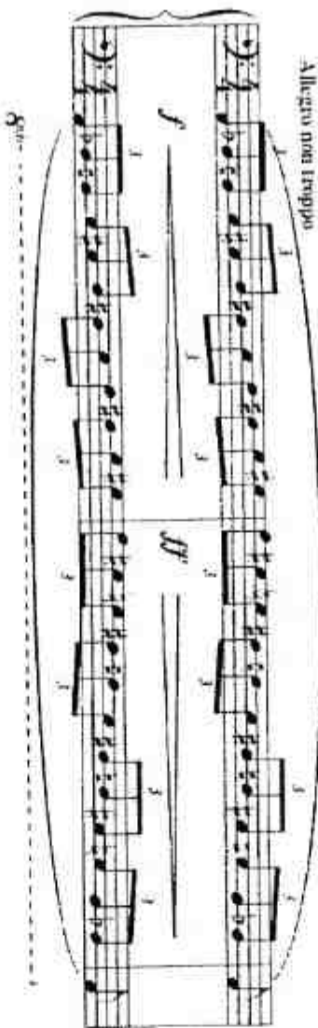
Концы фраз украшены звонким кдансом, подражающие фанфарным сигналам и барабанной дробью.

Время от времени в музыку марша влетают резкие хроматические пассажи. С их помощью автор очень ярко передает рычание, усиливая его октавными удваиваниями и динамикой.

ИЗОБРАЖАЮЩИЕ ПРИЕМЫ ДОБАВЛЯЮТ МАРШУ КОМИЧНЫЙ ОТТЕНОК.

Нотный пример № 29

Allegro non troppo

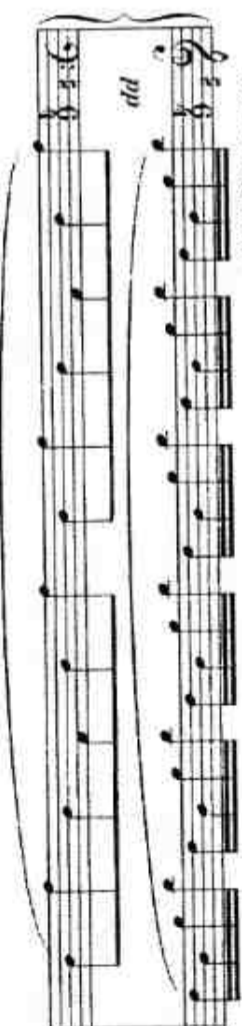

«ЛЕБЕДЬ»

В этой пьесе создан образ совершенной красоты, неподвластной времени. Классическая чистота и строгость кантиленной мелодии, благородный «бархатный» тембр виолончели сделали эту пьесу шедевром лирики. Выразительная пластичность мелодии, ее спокойное ритмичное дыхание, уравновешенный и плавный рисунок фраз создают неуязвимый лирический образ. Важная и яркая изображающая деталь: мелодия звучит на фоне спокойных фигураций фортепиано, которые подражают легкому плеску воды:

Нотный пример № 30

Andantino grazioso

Нотный пример № 31

Эта пьеса, которая исполнялась в концертах, имела огромный успех. И сейчас она звучит в многочисленных переложениях для разных инструментов, инструментальных ансамблей и даже для хора. На ее музыку выдающийся русский балетмейстер Михаил Фокин создал знаменитый балетный номер "Умирающий лебедь" для великой русской балерины Анны Павловой.

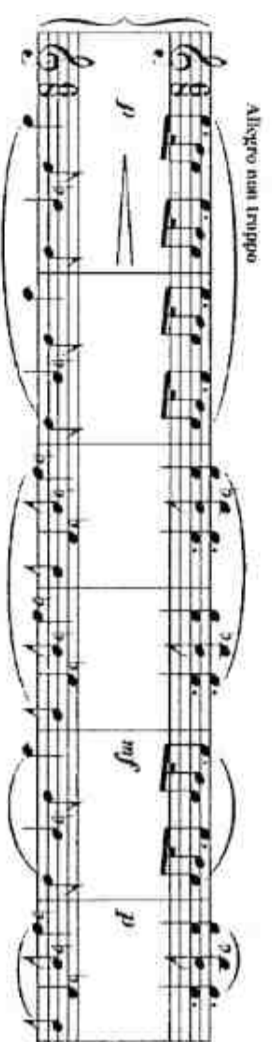
А. ХАЧАТУРЯН «БАРСИК НА КАЧЕЛИ»

Пьеса «Барсик на качели» входит в цикл пьес для фортепиано под названием «Детский альбом» армянского композитора Арама Ильича Хачатуряна (1903 - 1978)

Это произведение — зарисовка из повседневной жизни. В этой пьесе воссозданы детские шалости и страдание кота, которого дети посадили на качели и начали раскачивать. Сначала он несколько переспуган, жалобно мяукает (мотив из трех звуков на *ritmo* — 1-2, 5 такты), потом будто просит остановиться (аккорд и на нем синкопы на звуке "соля"), но когда дети неумолимо расшатывают качели быстрее и быстрее (стремительный мотив в басах и шестнадцатые в верхнем голосе), он просто требует остановить качание. В конце пьесы Барсик уже просто поднял шум (жесткие диссонирующие аккорды на форте). И только тогда дети останавливают качели (аккорды на синкопах) и снимают его, успокаивая (окончание пьесы). Жаль ли вам Барсика, который пережил такие минуты? Услышали ли вы в музыке А. Хачатуряна это событие в жизни котика?

Нотный пример № 32

М. СТЕПАНЕНКО. МАЛЕНЬКАЯ СЮИТА ДЛЯ ФОРТЕПИАНО "О ЗВЕРЯХ".

Михаил Борисович Степаненко (1942) - современный украинский композитор. В 2002 г. издан его сборник "Детский альбом", в который вошла Маленькая сюита для фортепиано "О зверях" (1969).

Это цикл пьес - зарисовок разных зверей.
 Каждая пьеса воссоздает особенности поведения животного.

- "Бегемот", "Дельфин"
- "Черепашка", "Белочка"
- "Лиса", "Обезьянки",

«БЕГЕМОТ»

Бегемот медленно передвигается своим массивным и громоздким телом, плюхается в воду, погружается и замирает на дне болота. Эта картина мастерски изображена композитором. Поступь бегемота передают тяжелые октавы в низком регистре с использованием аккордов-кластеров. Погружение бегемота в воду — остановка на фермате, после нее аккорд и пассажи на тридцать вторых. Это как брызги, которые разлетелись во все стороны после того, как бегемот плюхнулся в воду и улёгся на дне болота (последние два такта).

Нотный пример № 33

ПЬЕСА "ДЕЛЬФИН".

Дельфины очень умные и красивые существа. Они символизируют свободу, радость, благодать и спокойствие, поднимают настроение. Дельфин — веселое и жизнерадостное существо, дружелюбное и доброжелательное к человеку. Все эти черты дельфина переданы музыкой пьесы. В ней воссоздана морская стихия, плеск волн и дельфина, который нежится на поверхности воды в лучах солнца. Сначала в первом такте на длинных пассажах дельфин будто выныривает из воды. Постепенно разворачивается главная тема в высоком регистре на фоне арпеджированного аккомпанемента септолами. Пьеса тонкая и изысканная, с красивыми арпеджированными гармониями по септаккордам.

Вопросы для закрепления материала:

1. Почему "Карнавал животных" Сен-Санса называют одним из лучших путешествий по музыкальным инструментам?
2. Назовите пьесы из "Карнавала животных" Сен-Санса.
3. Какие образы созданы в пьесах "Королевский марш льва" и "Лебедь" (Какие музыкальные средства использовал композитор, изображая голоса зверей, птиц, их движения)?
4. Как в пьесе А. Хачатуряна «Барсик на качели» переданы ощущения котя, который страдает от шалостей детей?
5. Какими средствами воссозданы особенности поведения животных в пьесах М. Степаненко "Бегемот" и "Дельфин"?

ТЕМА 10. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Путешествуя по разным странам, мы получаем неповторимые впечатления от природы, знакомимся из историческими достопримечательностями, культурой и архитектурой, узнаем о людях, их обычаях и традициях.

До XIX ст. путешествия были одним из главных источников получения сведений о тех или других странах (их природе, жителях, истории). **Сегодня мы можем путешествовать не только поездом, самолетом или автомобилем, но и средствами кино, интернета, телевидения и с помощью музыки.** Побывать в разных странах нам помогут произведения композиторов **Ф. Мендельсона, Р. Шумана и П. И. Чайковского.**

Путешествуя по разным странам, они записали интересные мелодии и под их влиянием создали свои оригинальные произведения или использовали эти мелодии, чтобы рассказать о культуре этих стран.

Феликс Мендельсон (1809-1847) — немецкий композитор, пианист, органист, дирижер. Он путешествовал очень много. В течение 1829-1832 годов посетил разные города Европы, Англии, Шотландии, Австрии, Швейцарии, Франции, Италии.

Среди большого и разнообразного музыкального наследия Мендельсона на центральном месте выделяется "Песня без слов" для фортепиано. Он создал свыше восьмидесяти сольных романсов на тексты немецких поэтов (Гейне, Иммермана, Эйхендорфа, Ленау) и много популярных вокальных ансамблей.

С Ф. Мендельсоном мы отправляемся в путешествие в Италию. Италия — одна из уникальных стран мира. Она имеет свой неповторимый характер, особенный колорит и характерный темперамент. А город Венеция удивительный. Это единственный город в мире, который стоит на воде. В построенной на сваях Венеции вместо улиц — каналы, и передвижение там осуществляется не на автобусах, а на гондолах*.

"Песня венецианского гондоллера" Ф. Мендельсона — одна из немногих программных пьес в фортепианном цикле "Песни без слов". По своему характеру она близка к баркароле.

БАРКАРОЛА — народная песня венецианских гондоллеров или произведение, написанное в стиле этой песни.

Баркарола характеризуется умеренным темпом и размером 6/8. Ритм напоминает плавное качание на волнах, он будто перемещает нас удивительными уллицами между домами с неповторимой венецианской архитектурой. Главная особенность этой песни — ее близость к вокальной лирике. Мелодия изложена терциями или секстами на фоне мягкого аккомпанемента, который будто покачивает нас на тихих волнах.

Нотный пример № 34

Andante sostenuto

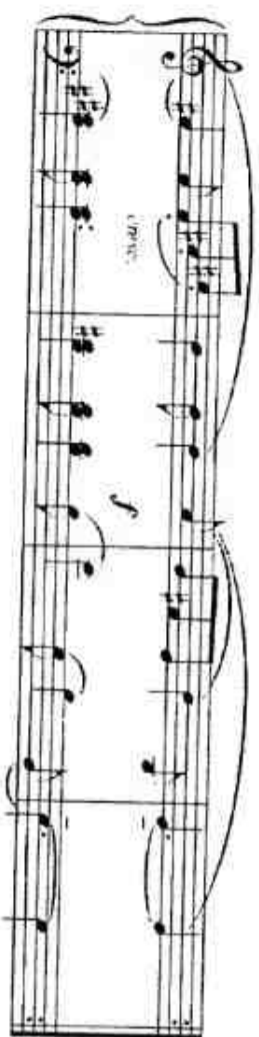
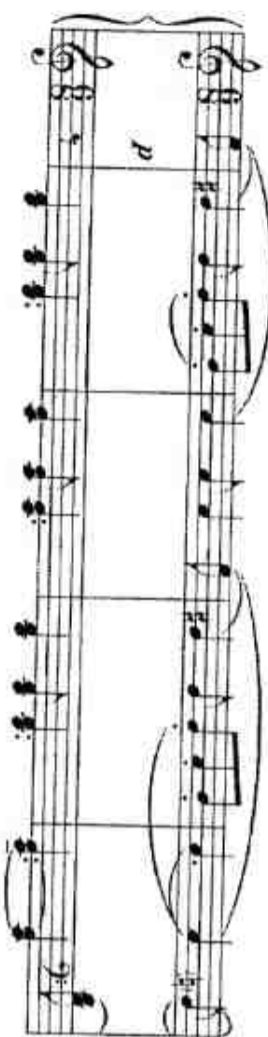

РОБЕРТ ШУМАН (1810-1856), немецкий композитор, очень любил путешествия. В 1829 г. он осуществил летнее путешествие в Италию. После этого в его "Альбоме для юношества", который был создан как подарок для его старшей дочери Марии (именно к этому событию были написаны первые пять пьес), появились пьесы "Сицилийская песня", две "Песни матросов", Портрет восточной сказочницы Шехерезады, "Чужестранец", "Северная песня".

Нотный пример № 35

Scherzando ironiko

"Сицилийской песней" Р. Шуман приглашает нас в Италию, ведь Сицилия — это регион Италии, один из наибольших островов Средиземного моря. Эта пьеса написана в размере 6/8 и построена на ярком контрасте между крайними спокойными частями и более подвижной средней частью. Крайние части ее имеют шутовской характер, это подчеркнуто авторской ремаркой *Schalkhaft*, которая переводится как "лукаво".

ПУТЕШЕСТВИЯ С П. ЧАЙКОВСКИМ ПО СТРАНИЦАМ «ДЕТСКОГО АЛЬБОМА»

П. Чайковский любил путешествовать по Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Чехии. Во время путешествий он с большим интересом слушал музыку тех народов, среди которых он находился. В пьесах «Детского альбома» композитор использовал некоторые мелодии, которые он там услышал. Четыре пьесы сборника «Итальянская песня», «Немецкая песня», «Старинная французская песня», «Неаполитанская песня» — это результаты путешествия в Италию, Францию и Германию.

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ "ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕСНЯ"

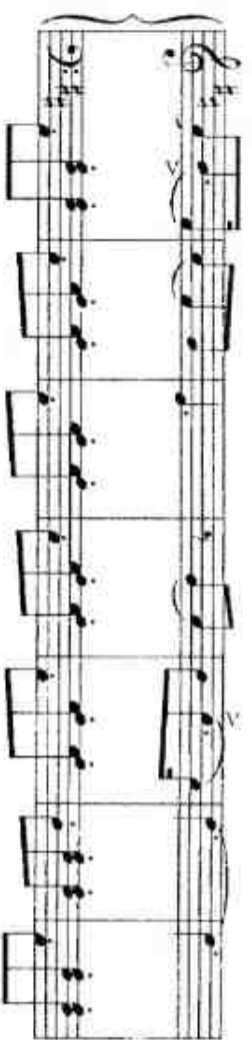
Мелодия этой пьесы была записана 1877 года П. И. Чайковским в итальянском городе Флоренция от уличного мальчика-певца Чайковский вспоминает:

"Мы с братом услышали вечером на улице некие и увидели толпу. Оказалось, что нег мальчик лет десяти или одиннадцати под аккомпанемент гитары. Он нег так умело, с такой мелодией, которая и у наших артистов редко встречается". Он нег несно со словами очень трагического содержания, которые звучали чрезвычайно пошлено из уст ребенка: "Зачем изменять мне, зачем меня покидаешь".

Песенка написана в медленном темпе в ритме вальса с характерным для гитары аккомпанементом: бас и два аккорда, на фоне которого раздается выразительная грациозная мелодия с капризной ритмикой — акцентами на второй доле такта. Дважды в этой песне звучат шестнадцатые ноты, которые напоминают вокальную колоратуру (ит. *coloratura*, буквально-украшение, от лат. *coloro* — украшать), характерный элемент итальянского певческого искусства украшения вокальной мелодии быстрыми пассажами, трелями.

Нотный пример № 36

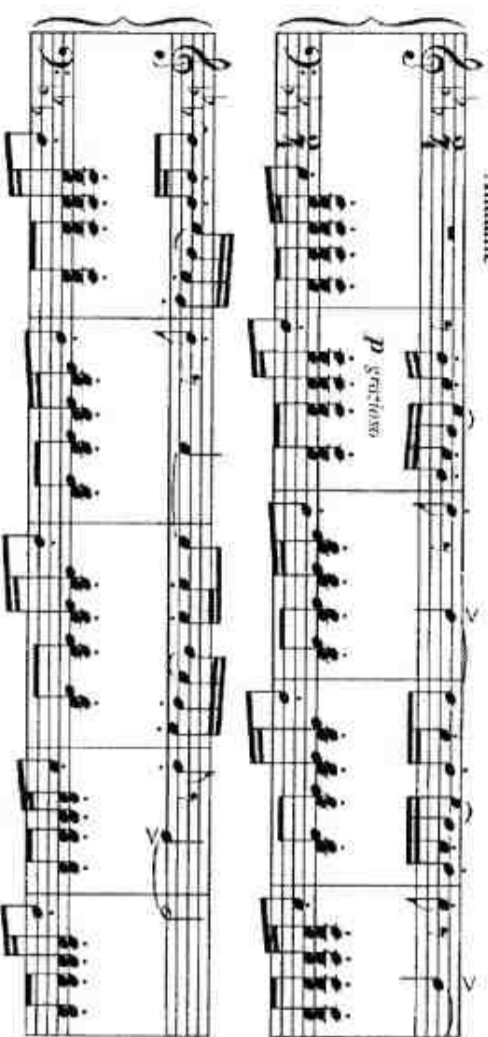

“НЕАПОЛИТАНСКАЯ ПЕСНЯ” — еще одна итальянская мелодия. Проживая в одной из гостиниц Неаполя, Петр Ильич слушал, как путешественники артисты играли под его балконом. Тема так понравилась композитору, что он использовал ее дважды — сначала в балете “Лебединое озеро” как “Неаполитанский танец”, где ее исполняет труба с оркестром (1876 г.), а через два года — в “Детском альбоме”.

Преса яркая, зажигательная, эффектная. С ней мы будто попадаем на карнавал в Неаполь. Она четко разделяется на два раздела: первый — небыстрый, утонченно-грациозный, второй — стремительный, зажигательный. Музыка второго раздела напоминает вихревые движения танцоров. Хочется взять бубен или кастаньеты и пойти в танец!

Нотный пример № 37

Andante

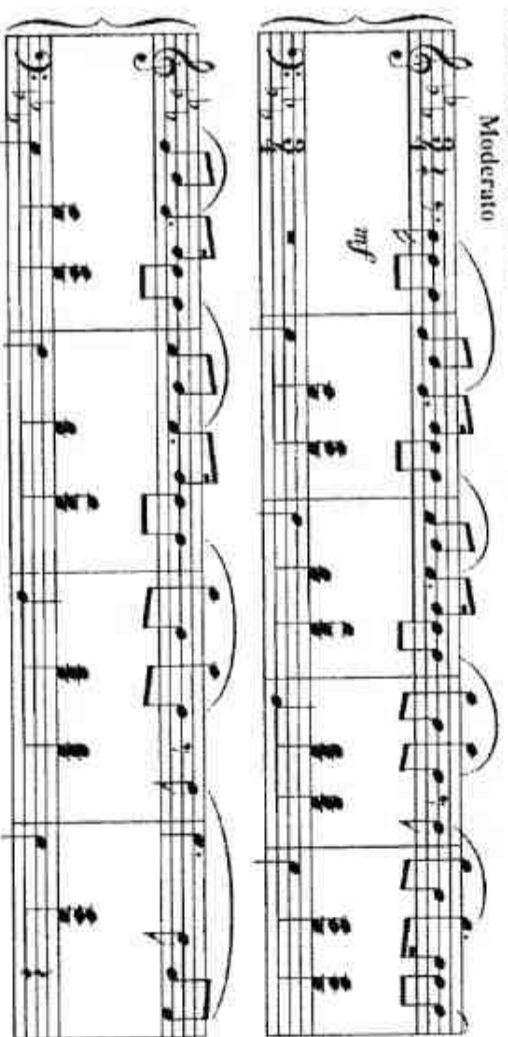
“НЕМЕЦКАЯ ПЕСНЯ”

Эта песня — музыкальная зарисовка немецкой жизни, хорового музицирования. По характеру она напоминает тирольское пение. Остроумно переданы некоторые особенности тирольского пения —

жанра, распространенного в альпийских районах южной Германии. Для него характерны так называемые “*Йодли*”, частые переходы от низкого (грудного регистра к высокому головному (фальцет) на разложенных в мелодии аккордах. Именно эти элементы тирольского пения можно четко услышать в этой пресе Чайковского в третьем и четвертом тактах, где в мелодии появляется скачки на септиму. Композитор мог слышать такое пение, когда жил в **Швейцарии**, которую очень любил. Трехдольный размер пресы ассоциируется с лендлером, крестьянским танцем, предшественником вальса. В интонациях мелодии чувствуются едва заметные акценты на вторую (слабую) долю такта, которые подчеркиваются остановкой на нотах с точкой.

Нотный пример № 38

Moderato

Пунктирный ритм придаёт пресе бодрый характер. П. И. Чайковский так построил аккомпанемент в пресе: в ней лишь две гармонии — тоника и доминанта. Такое ограничение выразительных средств вызвано желанием композитора передать народный характер музыки.

Преса написана в трёхчастной форме. Крайние части повторяются. Средняя часть видоизменяется: мелодия приобретает распевность, широту дыхания. Некоторые ее фрагменты изложены двойными нотами, что вызывает ассоциации со звучанием рожков пастухов.

Слушая веселые и задумчивые мелодии, которые родились разных уголках земли и которые записали композиторы под воздействием увиденного ли в этих странах создали свои оригинальные произведения

Мы становимся ближе к другим народам, учимся любить и уважать их песни, искусство, обычаи, природу.

Вопросы для закрепления материала:

1. С кувалтурой какой страны мы знакомимся, путешествуя вместе с Ф. Мендельсоном в фортепианном цикле "Песни без слов"?
2. Что такое баркароль? Какая ее главная особенность?
3. С какой страной связано создание "Альбома для юношества" Роберта Шумана. Какие первые пять пьес этого альбома и к какому событию были написаны?
4. Какие пьесы сборника «Детского альбома» П. И. Чайковского являются речувательством путешествия в Италию, Францию и Германию?
5. Какая история написания "Итальянской песни" П. И. Чайковского?
6. В каких своих произведениях и с какой целью использовал "Неаполитанскую песню" П. И. Чайковский?
7. Что мы узнали о тирольском пении из "Немецкой песни" П. И. Чайковского?
8. Какую ценность имеют мелодии, созданные известными композиторами под воздействием увиденного во время путешествий в других странах?

ТЕМА II. КАРТИНЫ ПРАЗДНИКА В МУЗЫКЕ

Традиции празднования Нового года и Рождественских праздников в разных странах очень похожи. Они сопровождаются веселыми народными гуляниями, песнями, хороводами, гаданием. В Украине, Польше, Беларуси эти праздники известны под названием святок. В Англии и Японии, в Финляндии и Австралии по-своему отмечают зимние праздники, но в чем-то их традиции близки к нашим.

Гадание, игры, приметы и другие рождественские обычаи уходят своими корнями в глубокую древность.

Масленица — праздник, который возник в древнерусские, языческие времена и существуют донныне. Народ провожает надоевшую зиму, встречает долгожданную весну. Обычно торговые ряды праздничной недели преисполнены всевозможных лакомств, особенно блинов. Самовары с бархатным чаем, душистые вязанки баранок, медовики с орехами...

Образы праздников нашли яркое отображение в музыке:

- пьеса "Масленица", Февраль в цикле для фортепиано "Времена года" П. И. Чайковского,
- балет "Петрушка" I. Ф. Стравинского (I и IV картины балета),
- симфоническая картина "Праздники" К. Дебюсси и многие другие произведения.

П. ЧАЙКОВСКИЙ "СВЯТКИ" (ДЕКАБРЬ)

С 7 по 19 января, то есть от Рождества к Крещению, в семьях господствовало праздничное веселье. Эти дни в народе назывались

Святки. Традиция этого празднования идет от древних времен, потому в его обряде имеются давние, языческие обычаи, которые сочтала с элементами христианского обряда. На святки ряженые ходили из дома в дом. Девушки ворожили на свою будущую судьбу.

Нотный пример № 39

П. ЧАЙКОВСКИЙ "МАСЛЕНИЦА" (ФЕВРАЛЬ)

Приход весны всегда сопровождался веселым празднованием. Календарный период между зимой и весной — праздничная неделя с конца февраля к началу марта. В эту неделю празднуют Масленицу или Масляную неделю. Её отмечали веселым празднованием, катанием на санках, молодецкими играми. В этом празднике объединились черты языческих проводов зимы, встречи весны и христианского обряда перед началом Большого поста.

Пьеса "Масленица" П. Чайковского состоит из калейдоскопа чередующихся эпизодов. В музыке мы слышим шутивно звучанис народных инструментов, шумные и радостные возгласы толпы ряженых, взрывы смеха и таинственный шепот.

Композитор создает картину народного празднования, в которой живописные моменты дополнены звукоподражанием. Все это создаёт одну яркую и пеструю картину народного веселья, праздника, которого давно ожидали и которому очень рады:

Нотный пример № 40

Allegro giusto

БАЛЕТ "ПЕТРУШКА" И. Ф. СТРАВИНСКОГО.

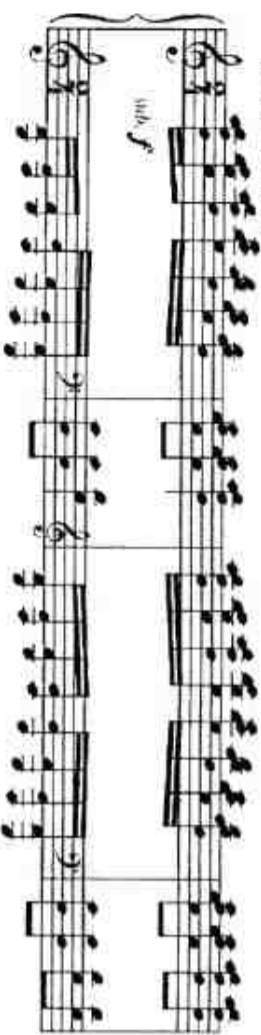
Действие балета "Петрушка" русского композитора И. Ф. Стравинского (1882-1971) происходит в Петербурге 1830-х годов во время народных празднований на масляной неделе. Главные персонажи — куклы, между которыми и разворачивается драма, — это история несчастной любви Петрушки к Балерине, которая не отвечает ему взаимностью и отдаёт предпочтение Арапу. Своего соперника Петрушку Арап убивает. Эти драматические события происходят на фоне широкой картины празднования масленицы.

Из первых тактов в оркестре слышен общий гул: обрывки песен, разговоры, возгласы торговцев. Во время празднования появляются шарманщик с танцовщицей, и в это время раздаются народные мелодии "Дагалынь, дагалынь" и популярная тогда мелодия песни "Под вечер осенью ненастной". Мелодии звучат с вальсовым аккомпанементом на шарманке. Остроумно передано фальшивое звучание старой шарманки.

Ярким эпизодом этого раздела "Русская". Песня преисполнена блеска и энергии, основана на повторении короткого народно-песенного мотива.

Нотный пример № 41
(Allegro giusto)

Завершающая картина балета — "Народные гуляния в масленицу (вечером)". Как и в первой картине, здесь господствует бурное веселье. Звучат песни, проходят колоритные картинки:

- "Танец кормилиц", в котором звучат мотивы "Вдоль по Питерской" и "Ах, вы сени, мои сени";
- эпизод мужика с медведем и купца с цыганками;
- "Танец погонщиков и конюхов";
- Яркий танец ряженых.

Сцена достигает кульминации, и в этот момент раздается жуткий крик Петрушки (труба с сурдиной). Арап догоняет Петрушку и убивает его. Смерть Петрушки передана звуками падающего бубна и вибрирующей тарелки, на их фоне жалобно "стонет" флейтовое пикколо. Скорбный язык струнных прерывается появлением фокусника, который трясет мертвую куклу. Внезапно малая труба пронзительно пост лейтмотив Петрушки, над театром появляется его тень. Перепуганный фокусник убегает.

КЛОД ДЕБЮССИ (1862-1918) — французский композитор. Среди

симфонических произведений Дебюсси выделяются своим ярко живописным колоритом "Нокторны". Это три симфонических картины, объединенные в сюиту не только одним сюжетным, но и похожим образным содержанием:

- "Облака",
- "Празднества",
- "Сирень".

К каждой из них есть небольшое

литературное предисловие автора.

"Празднества". С большим мастерством создана сцена народного гуляния, массового зажигательного танца на празднике. Произведение написано в тричастной форме. В первом разделе господствует энергичная тема тарантеллы (итальянского танца со стремительным движением). В середине звучит марш и в репризе опять стремительная тарантелла. Такая динамическая и рельефная картина изображена в симфонической картине "Празднества".

Нотный пример № 42

Anhée et tres rythme

Нотный пример № 43

Un peu plus anime

Главная тема первой части - "празднование". Мелодия ее легка и стремительна. Четкий пунктирный ритм темы придаёт всему последнему разделу первой части "Празднования", динамический и волевой характер.

Энергичный ритм является своеобразной ритмической основой всей первой части. Яркую солнечную окраску произведения придадут характерные квартно-квинтовые созвучия скрипок в высоком регистре.

Нотный пример № 44

Moderé mais toujours rythmé

Во второй части "Празднования" — марш, который звучит будто издали в партиях трех труб с сурдиной. На смену стремительному движению марша появляется танго, которая размерено и медленно двигается в маршевом ритме. Поступь постепенно приобретает характер праздничного действия. В оркестровке этой части участвуют новые инструменты — трубы, тромбоны, туба, литавры, малый барабан,

тарелки (тема исполняется сначала трубами с сурдиной, потом всей группой деревянных инструментов, и в кульминации — трубами и тромбонами). Потом тема танго опять вытесняет марш. Создан эффект «отдаления». Как отголоски событий, которые **состоялись, звучат все темы "Празднования".**

Вопросы для закрепления материала:

1. В каких произведениях П. И. Чайковский создает картины народного празднования Нового года и Рождественских праздников?
2. Как отобразены традиции празднования в пьесе "Масленица" П. Чайковского? Какие особенности построения этого произведения?
3. Назовите главных персонажей балета И. Ф. Стравинского "Петрушка"
4. Какие события во время народных празднований на масляной неделе изображены в балете "Петрушка"?
5. Назовите три темы, которые передают сцену народного гуляния в симфонической картине "Празднования" Дебюсси.

ТЕМА 12. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

Слово **портрет** (в переводе с фр. - изображать) может употребляться во многих значениях.

В литературе портрет - (это изображение или описание) человека или группы людей, которые существуют или существовали в реальной жизни. **В искусстве портрет** - это один из главных жанров живописи, скульптуры, графики а также фотокислуда.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ передает характер, внутреннее состояние, переживания, поведение человека	Портрет широко распространён в изобразительном искусстве, где через внешний вид изображают внутренний мир человека. Художника, который пишет портреты, называют "портретистом".
В музыке понятие «музыкальный портрет».	Звуками нельзя изобразить черты лица человека, внешность, его вид. Однако можно передать характер, внутреннее состояние, переживание, поведение человека.

Жанр музыкального портрета можно встретить в операх и балетах:

• Это музыкальный портрет Снегурочки из оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова ("С подружками по ягоды ходить").

ПОРТРЕТИРОВАНИЕ
КОЛЕГ-МУЗЫКАНТОВ.
ИЗЛЮБЛЕННЫЙ ЖАНР
ПОРТРЕТА У
КОМПОЗИТОРОВ

• Музыкальный портрет Джульетты из балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева.
• «Музыкальные портреты Герды, Кая, Снежной королевы из "Снежной королевы" Жанны Колодуб.

• Музыкальные портреты Пьеро и Арлекина в "Карнавале" Р. Шумана.

• Музыкальные портреты сеньера Помидора, Чипполино, кумы Тыквочки в балете "Чиполлино" К. Хачатуряна.

Часто композиторы средствами музыки создают портреты своих коллег — музыкантов, воссоздавая характерные черты музыкального творчества этих композиторов.

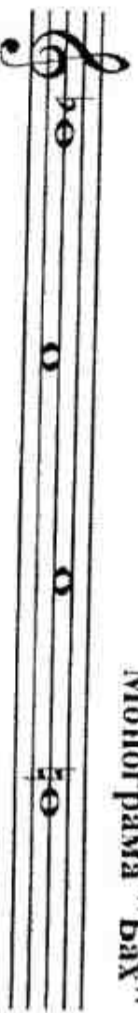
Например, в "Карнавале" Р. Шумана — созданы музыкальные портреты композиторов *Никколо Паганини*, гениального итальянского композитора, скрипача-виртуоза и *Фридерика Шопена* — польского композитора и пианиста.

У современного украинского композитора **Владимира Рунчака** есть сюита "Портреты композиторов", которая содержит музыкальные портреты таких композиторов:

- Д. Шостаковича;
- Н. Паганини;
- И. Стравинского.

Для написания такого музыкального портрета композиторы часто используют цитаты из известных произведений этих композиторов или специфические приемы стили.

Нотный пример № 45

Монограмма "Бах"

Часто композитор, посвятив свое произведение тому или другому

лицу, хочет зашифровать имя и фамилию. В пьесах-посвящениях часто встречаются темы-монограммы, в которых шифруется имя или фамилия музыканта. Часто тема-монограмма складывается с помощью латинских букв, которые помещают соответствующие звуки. Например, *ВАСН (Бах)* или *DSCN (Д. Шостакович)*. В монограмме *Бах* зашифрованные буквы-звуки *си-бемоль, ля, до, си*, а в монограмме *Д. Шостаковича* — *ре, ми-бемоль, до си*.

Р. ШУМАН "НЕЗНАКОМЕЦ" ИЗ ФОРТЕПИАННОГО ЦИКЛА "АЛЬБОМ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА"

незнакомца.

В пьесе "Незнакомец" Р. Шумана создан музыкальный портрет главного персонажа пьесы — незнакомца. Это чужой человек, он пугает и одновременно заинтересовывает. **Крайние части, которые характеризуют его, написаны в энергичном маршевом ритме.** А в средней части изображена реакция детей на его появление: они, как заколдованные (звучат статичные аккорды на *piano*), и со страхом (тремоло) смотрят на

Нотный пример № 46

«БЕДНЫЙ СИРОТКА»

Пьеса "Бедный сиротка" медленна и имеет грустный, даже скорбный характер, потому что такой безрадостной является жизнь ребенка - сироты. Тональность ля минор, в которой написанное

произведение. создает картину безнадежности и печали и вызывает у слушателя жалость и сочувствие к бедному сироте.

Нотный пример № 47

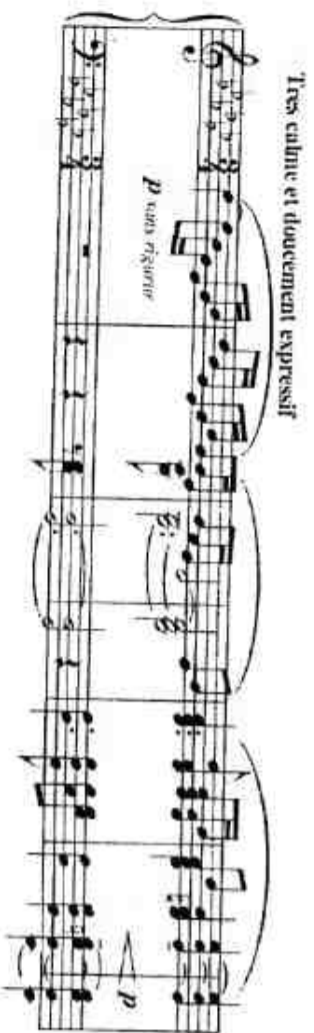

К. ДЕБЮССИ «ДЕВУШКА С ВОЛОСАМИ ЦВЕТА ЛЬНА»

«Девушка с волосами цвета льна» - это одна из фортепианных прелюдий К. Дебюсси из цикла «24 прелюдии для фортепиано». Нежный и чистый образ девушки передан однотоносной мелодией, которая разворачивается неторопливо. Пьеса создает не только внешний образ прекрасной девушки с волосами цвета льна, а ее психологическое состояние, глубокий внутренний мир.

Мелодия отличается напевностью и теплотой. В процессе развития к ней добавляется мягкая аккордовая гармония. По своему колориту она напоминает акварельный рисунок, выполненный в мягких тонах.

Нотный пример № 48

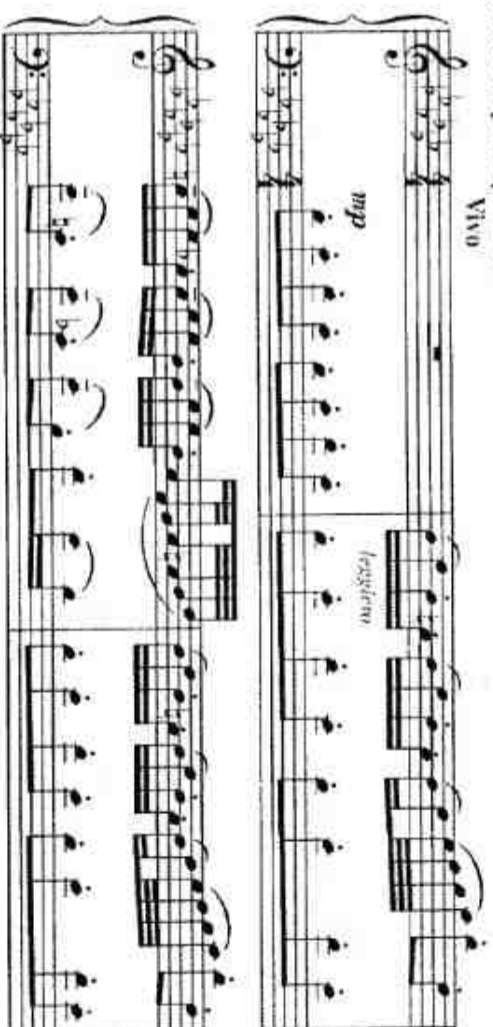
В. ГАВРИЛИН. ФОРТЕПИАННЫЙ ЦИКЛ "ПОРТРЕТЫ"

Валерий Александрович Гаврилин (1939-1999) — русский композитор, автор симфонических и хоровых произведений, музыки к кинофильмам.

СТАККАТО.

Нотный пример № 49

Он написал цикл фортепианных пьес, который так и называется "Портреты". Среди них: "Капризная", "Мальчик гуляет, мальчик зевает", "Нежная", "Беззаботный". Такие портреты можно назвать портретами-характерами. В быстрой и виртуозной пьесе "Капризная" изображен портрет капризной девочки. Характер передан с помощью капризной ритмики и исполнением штрихом

Вопросы для закрепления материала:

1. В каких значениях может употребляться слово «портрет»?
2. Какая разница между портретом в литературе и в изобразительном искусстве?
3. В чем заключается особенность музыкального портрета?
4. В каких операх и балетах можно встретить жанр музыкального портрета?
5. Назовите произведения, в которых есть музыкальные портреты композиторов.
6. Какими приемами в музыкальных произведениях шифруется имя или фамилия музыканта?
7. Охарактеризуйте портреты героев, созданных Р. Шуманом в произведениях "Незнакомец" и "Бедный сиротка" из фортепианного цикла "Альбом для юношества".
8. В чем заключается особенность создания образа героини в фортепианной прелюдии К. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна»?
9. Назовите фортепианные пьесы В. Гаврилина, в которых созданы портреты-характеры. С помощью каких средств изображен портрет капризной девочки в пьесе "Капризная"?

ТЕМА 13. МУЗЫКА В СЕМЕЙНОМ КРУГУ.

СЕМЬЯ РАСТИТ НАИВЫСШУЮ ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — ДЕТЕЙ ЦВЕТ НАЦИИ, БУДУЩЕЕ НАРОДА.

Свои самые первые шаги ребенок начинает в семье, здесь он познает мир, учится материнскому языку, получает первые образцы поведения и отношений между людьми, отсюда выходит во взрослую жизнь.

ПОСЛОВИЦЫ О СЕМЬЕ

- "Родной край — земной рай"
- "Везде хорошо, а дома лучше всего"
- "За родной край — ночь умирать"
- "Из семьи идет жизнь человека"
- "Без рода нет народа"
- "Где родной край, там и пользаю рай"
- "Дон доном, а лучше всего дома"

В семье он учится любви и добра, учиться уважать свой род, свою землю, беречь память предков. Без семьи, как без природы, человечество не может существовать. Традиции формируются в течение веков и передаются от поколения к поколению. Тепло домашнего очага, комфорта в кругу родных людей на всю жизнь оставляют глубокий след в душе и сердце каждого человека.

Особенно трогательно, с большой теплотой вспоминается то семейное гнездо, из которого ты вышел в свет много произведений, в которых воспеваются эти чувства:

- П. Чайковский "Мама", "Нянина сказка" (произведения из фортепианного цикла "Детский альбом")
- В. Гаврилин, слова А. Шувальгиной "Мама"
- Р. Шуман "Песенка жнецов", "Песенка собирателей урожая", "Солдатский марш", "Матросская песня" (произведения из фортепианного цикла "Альбом для юношества")
- С. Прокофьев "Сказки старой бабушки"
- В. Косенко "Колыбельная песня"
- В. Барвинский "Колыбельная песня"
- Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева "Колыбельная медведицы" (из мультфильма "Умка").

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ

Маминны колыбельные песни — это первые песни, которые слышит ребенок. Они наполняют детские души любовью и уважением к родной земле. Постепенно с любви к матери органично прорастает любовь к Отчизне.

Колыбельные песни — это лирические песенные произведения, которые исполняются матерью (отцом или другими членами семьи) над колыбелью ребенка.

Это один из самых древних жанров народного творчества. В прошлом подобные песни исполнялись не только, чтобы уложить спать ребенка, но и для того, чтобы привлечь или отвернуть от ребенка действие определенных духовных сил, уберечь от зла. Вся любовь, нежность, желание видеть свое дитя счастливым, умным, здоровым, мать вкладывает в неприязнательные строки и простенькую мелодию, организованную ритмом качания колыбели. Темп песен нетороплив. Именно такие украинские народные колыбельные песни: "Ой ходит сон", "Котику сіренький" и много других.

"ОЙ ХОДИТ СОН"

В этой колыбельной лишь восемь тактов. Мелодия простая, очень легко запоминается. Звуковой диапазон голоса от низкого до самого верхнего звука создает монотонный тихий напев, который ублачивает ребенка. Эта колыбельная песня построена в форме диалога между Сном и Дремотой, которые спрашивают друг друга: "Де ми будем ночувати?" А мать зовет Сон и Дремоту прийти к их хате, потому что "В нас хата теплесенька і дитина малесенька". Фантастические Сонко и Дремота в колыбельных песнях действуют как люди, что полностью отвечает детскому мировосприятию.

Нотный пример № 50

Tranquillo

"КОТИКУ СРЕНЬКИЙ"

Кота в словянських кутьтах считали оберегом дома. С етим полумифологічним існуванням зв'язан мотив сна во багатьох колыбельних піснях. Мягкими лапками приближається к зарисованной колыбели пушистый, мохнатый, мурлыкающий котик под монотонный тихий напев песни "Котику сренький" Каждый куплет песни заканчивается монотонным ублаживающим "А-а-а", подобно кошачьему мурлыканью.

Исполнить главное назначение колыбельных песен - укачать и успокоить младенца помогает повторяемость попевок и качающее движение, созданное колыбельным оборотом наподобие "а-а-а", "баю-баю", "люли, люли, люли".

Нотный пример № 51

П. МАЙБОРОДА "РІДНА МАТИ МОЯ"

Платон Майборода (1918-1989) — выдающийся украинский композитор. Его песня "Рідна мати моя" на слова А. Малышка воспевает образ матери, любовь которой является основой и источником жизни. Мерой значимости человека считается ее благодарность

матери при жизни за ее усилия, воспитание и самопожертвование. Песня давно уже стала народной. Её музыка теплая, трогательная, мягкая. Мелодичная и легко запоминается. Песню "Рідна мати моя" любят и знают далеко за пределами Украины.

Нотный пример № 52

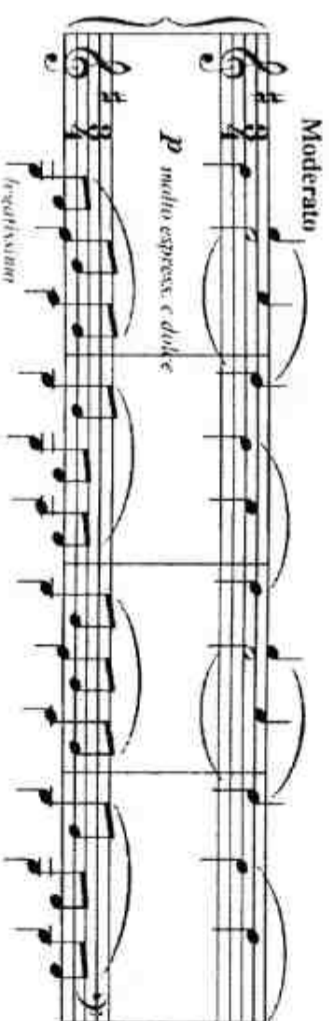

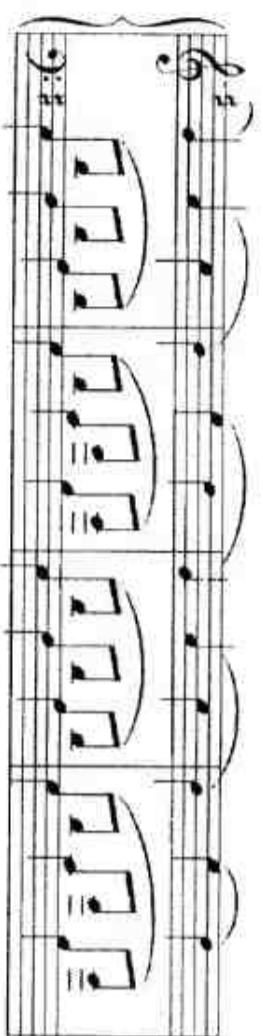
П. ЧАЙКОВСКИЙ "МАМА" ИЗ "ДЕТСКОГО АЛЬБОМА"

На всех языках одинаково нежно звучит самое понятное слово на Земле — «мама», которым называют ближайшего и самого дорогого человека. Сколько тепла и любви заключает в себе это слово! Эти чувства передает преса П. Чайковского "Мама" из "Детского альбома".

Искренность чувства, теплота интонации придают этому произведению особенной обворожительности. Его музыка проста и нехитра, но психологически насыщена самыми тонкими нюансами душевных переживаний. Эта преса построена в виде дуэта: нижний голос оттеняет светлое ясное звучание верхнего голоса. Голоса двигаются параллельно друг другу на расстоянии терции через октаву:

Нотный пример № 53

М. МУССОРГСКИЙ "ДЕТСКАЯ" (ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ)

Вокальный цикл "Детская"

Муссоргского — это цикл песен на собственные слова, в которых композитор с большой чуткостью показал своеобразный мир детской души.

Наблюдения за жизнью детей, их поведением и взаимоотношениями вдохновили Муссоргского на создание этого вокального цикла. Это не песни для детей,

расчитанные на исполнение самими детьми, а монологи от имени ребенка. Тематика вокального цикла переключается с "Детским альбомом" П. И. Чайковского и частично из "Детской музыки" С. Прокофьева".

В первой сценке «С няней» из цикла «Детская» переданы детские впечатления Муссоргского от нянинных сказок, от которых он, по его воспоминаниям, «иногда не спал по ночам». Образы двух сказок теснились в голове ребенка. Одна «О буке страшном, как тот бука в лес детей носил, и как грыз он их белые косточки». И вторая — смешная — о хромом царе («как споткнется, так гриб вырастет») и о царнице, которая чихает («как чихнет — стекла вдребезги!»). Вся музыка сценки пропитана народными песнями, которые создают колорит русской сказочности. В то же время автор ярко показывает восприимчивое волшебства уязвимой душой ребенка.

Нотный пример № 54 Semplice mosso

«В углу» — вторая преска-сценка цикла. Сюжет ее простой: няня, сердитая из-за выходок своего маленького воспитанника, ставит его в угол. А наказанный шалун в углу обиженно сетует на котенка — это он все наговорил, а не Миша. Няню характеризуют сварливые интонации, а Мишу — жалобные всхлипывающие («Я ничего не сделал, нянюшка»). Маленький ребенок чувствует горькую обиду и свою вину.

Вопросы для закрепления материала:

1. Какое значение для человека имеет семья? Какие вы знаете пословицы о семье?
2. Назовите произведения, в которых воспеваются родственные чувства, семейное гнездо, из которого человек выходит во взрослую жизнь.
3. Какие песни называются колыбельными? Какие их особенности?
4. Спойте колыбельные "Ой ходит сон", "Котику сиренький". Почему эти колыбельные песни имеют такую легкую жизнь?
5. Почему, по вашему мнению, песни П. Майборды "Рядна мати мой" стала народной песней?
6. Какие чувства передает пьеса П. Чайковского "Мама" из "Детского альбома"?
7. Что о детских впечатлениях и переживаниях вы узнали, слушая вокальный цикл "Детская" М. Муссоргского?

ТЕМА 14. ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА В МУЗЫКЕ

Один из главных предметов изображения в музыкальном искусстве есть **разные чувства и эмоции человека**. Есть очень много детских пьес композиторов, в которых они передают разные детские эмоции. Часто по названию пьесы уже понятно, какие эмоции будет передавать музыка.

- "Не хотят купить мишку" и "Купили мишку" ("24 пьесы для фортепиано" В. Косенко);
- "Первая потеря" и "Детская просьба" (фортепианный цикл "Альбом для юношества" Р. Шумана);
- "Ласковая просьба" Г. Свиридова;
- фортепианный цикл для детей "четыре настроения" В. Гаврилина;
- "Откровенность", "Мечты" Ю. И. Щуровского;
- "Раскаяние" С. Прокофьева (из цикла "Детская музыка");
- "Благодарность" В. Сильвестрова (из цикла "Детская музыка № 1").

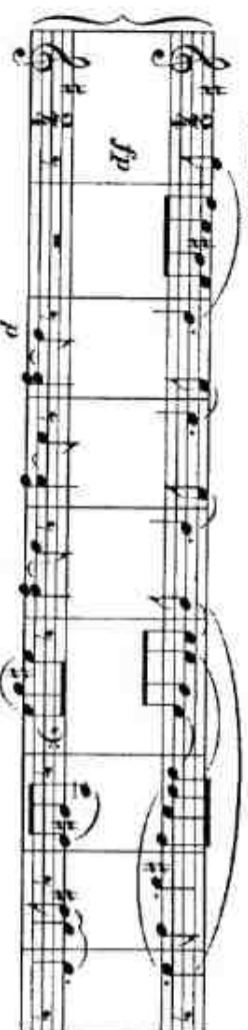
Р. ШУМАН "ПЕРВАЯ ПОТЕРЯ" ИЗ "АЛЬБОМА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА"

Первое издание "Детского альбома" для фортепиано Р. Шумана было оформлено немецким художником Л. Рихтером, который сделал десять иллюстраций к альбому. К пьесе "Первая потеря" была изображена девочка, которая плачет над мёртвой птичкой, — это реалистичное изображение события в доме Шуманов. На этом же рисунке около клетки сидит другая девочка и утешает ее. Этот рисунок помогает лучшему пониманию образа пьесы и раскрытию ее содержания.

Интонации всхлипывания в пьесе "Первая потеря" построена на выразительной мелодии с нисходящими короткими затактовыми мотивами из двух звуков во втором и третьем тактах:

Нотный пример № 55

Andantino

В этой пьесе изображены первые сильные детские переживания маленького человека: нежность и боль первой потери. Какие глубокие чувства могут возникнуть в совсем еще юных душах! Мы будто слышим диалог двух детей, огорченных гибелью семейного любимца. Передаче этих чувств способствует музыка, насыщенная полифоническими элементами.

"24 ДЕТСКИЕ ПЬЕСЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО" В. КОСЕНКО.

Косенко Виктор Степанович (1896-1938) — украинский композитор, пианист, педагог. "24 детских пьесы для фортепиано" В. Косенко — значительный вклад в золотой фонд фортепианной музыки для детей.

В двух пьесах цикла "Не хотят купить мишку" и "Купили мишку" показаны разные чувства и переживания ребенка.

"НЕ ХОТЯТ КУПИТЬ МИШКУ"

Пьеса "Не хотят купить мишку" передает настроение и чувства ребенка, которому не хотят купить желанную игрушку. Интонации напряженные, настойчивые, будто ребенок уговаривает взрослых, повторяя многократно просьбу купить мишку. Музыка передает настроение грусти и тоски. Форшлагаи, звучащие в каждом такте, придают теме характер мольбы, всхлипывания и даже отчаяния.

Нотный пример № 56

Moderato

Устоять перед такой настойчивостью ребенка невозможно! В конце пьесы мелодия, устремляясь в верхний регистр, звучит трагически, напряженно и требовательно.

"КУПИЛИ МИШКУ"

В пьесе "Купили мишку" — восторг, радость, которую невозможно сдерживать! Музыка в этой пьесе стремительна. Мелодия пьесы порывиста, возбуждена, легка и быстра. Она кружит вокруг одного звука — соль-диез. Аккомпанемент также помогает передать радостную взволнованность ребенка, которому купили желанную игрушку.

Короткие мотивы подчеркивают возбуждение, приподнятое настроение ребенка и даже гордость (9-10 такты). Это уже совсем другое настроение, чем в пьесе "Не хотят купить мишку"

Нотный пример № 57
Prestissimo

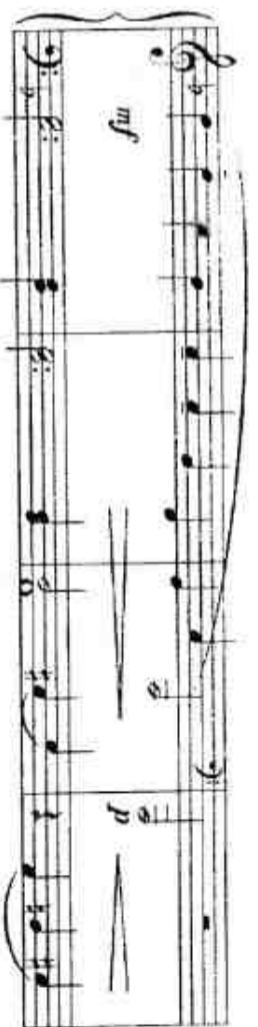
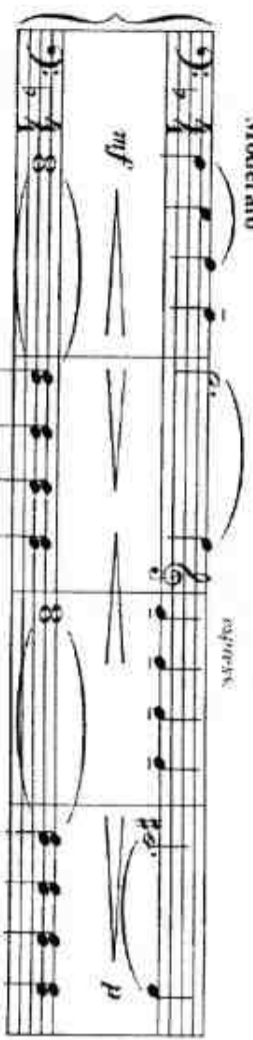
С. ПРОКОФЬЕВ "РАСКАЯНИЕ" (ИЗ ЦИКЛА "ДЕТСКАЯ МУЗЫКА")
"ДЕТСКАЯ МУЗЫКА" С. Прокофьева — это цикл фортепианных миниатюр. Разнообразные по сюжету и по характеру музыки такие пьесы:

- "Утро", "Проголука",
- "Сказочка", "Вальс",
- "Тарантелла", "Раскаяние".

"Раскаяние" Напевной мелодии этой миниатюры присуща выразительная декламационность, музыкальный рассказ психологически напряжен. Музыка глубоко раскрывает внутренний мир ребенка, его переживания. Облегчение душевного состояния ребенка, который раскаялся, передано в конце пьесы мягкой стихающей музыкой.

Нотный пример № 58

Moderato

В. СИЛЬВЕСТРОВ «БЛАГОДАРНОСТЬ» ИЗ ЦИКЛА «ДЕТСКАЯ МУЗЫКА №1»

Валентин Сильвестров (1937) — украинский композитор - авангардист. Пьеса "Благодарность" входит в цикл В. Сильвестрова "Детская музыка №1". Это уникальная по своему светлому музыкальному строю музыка. Она чиста и возвышена, благородна, имеет выразительную мелодию чрезвычайной силы музыкального влияния.

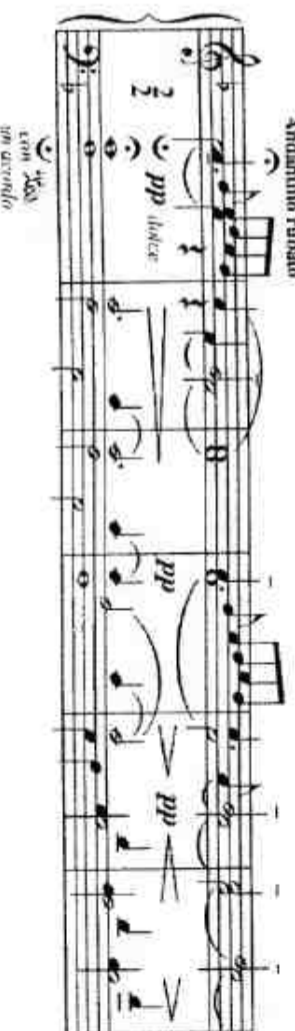
В первом разделе обращают на себя внимание нисходящие септимы, символизирующие поклоны благодарности. В пьесе применена новая форма записи размера: он переменный и стоит между строк.

Вот так музыка может передавать высокие и благородные чувства: чувство благодарности, любви к Родине, любви к своей семье.

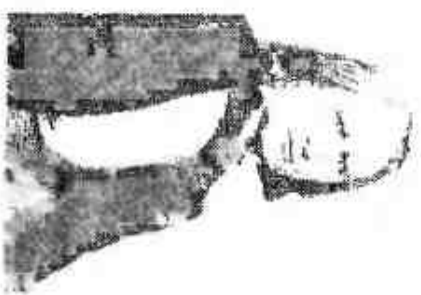
Чувство благодарности — это одно из самых естественных и благородных чувств и взрослого человека, и ребенка. О нем говорит композитор в своем произведении.

Нотный пример № 59

Andantino rubato

Ф. ЛИСТ. НОКТЮРН "ГРЁЗЫ ЛЮБВИ"

Ференц Лист (1811—1886) — венгерский композитор. Его ноктюрн "Грёзы любви" *Ли бемоль мажор* выделяется чрезвычайной глубиной чувств и одухотворённостью. Ноктюрн — это ночная песня (в переводе из франц. *postigue* — "ночной").

Она часто имеет развитую аккордовую фактуру. В основе ноктюрна "Грёзы любви" Ф. Листа лежит напевная мелодия в низком виолончельном регистре.

В средней части эта же мелодия — в верхнем голосе в октавных удвоенных и аккордах в тональности Си мажор. Она достигает яркой кульминации, которая растворяется потом в блестящих фортепьянных пассажах.

Нотный пример № 60
Toco allegro con affetto

И. С. БАХ — Ш. ГУНО "АВЕ МАРИА"

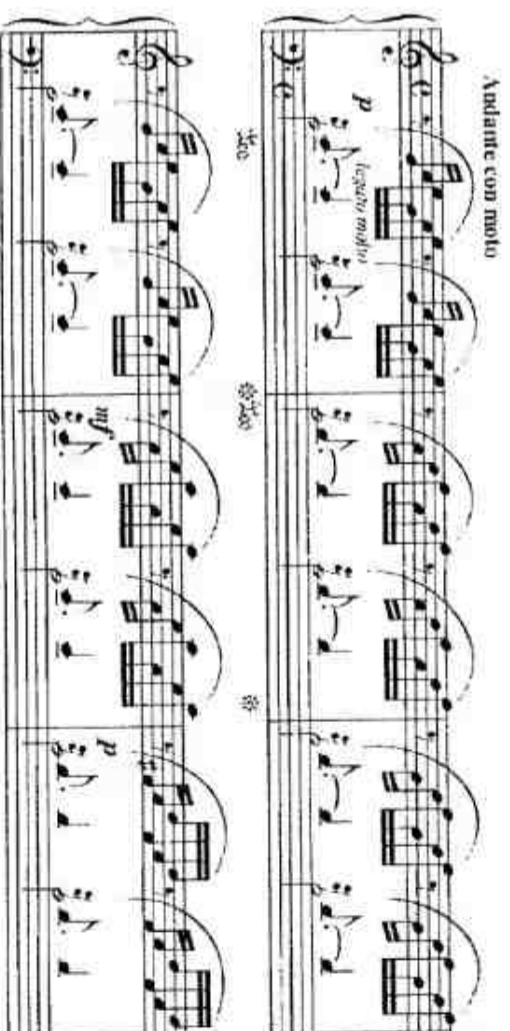
История создания этого духовного произведения уникальна. Немецкий композитор **И. С. Бах (1685—1750)** написал Прелюдию До мажор, которая открывает грандиозный полифонический цикл для фортепиано "Хорошо темперированный клавир". Эту первую прелюдию Баха французский композитор XIX ст. **Шарль Гуно (1818-**

1893) соединил со своей мелодией на слова католической молитвы "Аве Мария", не изменив в музыке Баха почти ни одну ноту! И образовалось вокально-инструментальное чудо — **Бах-Гуно Аве Мария**

Аве Мария (из лат. — **Радуясь, Мария**) — первая фраза приветствия архангела Гавриила, сказанное им Пресвятой Деве в момент Благовещения (Гавриил был послан Богом к Назарету к деве Марии с вестью о будущем рождении ею Спасителя мира — Иисуса Христа).

В прелюдии Баха господствует покой и созерцательность. Мелодии в привычном понимании нет, но она угадывается в переливчатых переборах.

Нотный пример № 61

П. ЧАЙКОВСКИЙ. СЛОВА А. ПЛЕЩЕЕВА "ЛЕГЕНДА"

П. Чайковский был глубоко верующим человеком. Он часто в своем творчестве обращался к духовной тематике. Мысль о создании собственных музыкальных композиций, предназначенных для православного богослужения, появилась у П. Чайковского в конце 70-х годов. Так были созданы такие произведения:

- "Литургия святого Иоанна Златоуста" ор. 41;
- "Всенощное бдение" ор. 52;
- цикл "Девять духовных музыкальных произведений".

В XIX веке учебный день в гимназиях, лицеях, церковно-приходских школах, духовных училищах начинался и заканчивался молитвой. Даже в "Детском альбоме" есть две пьесы — молитвы

(“Утренняя молитва”, “В церкви”).

“Легенда” на слова А. Плещеева входит в сборник “16 песен для детей” op. 54. В этот сборник вошли песни, связанные с природой:

- “Мой садик”, “Птичка”.
- “Весна” (“Травка зеленеет.”)
- “Кольбельная песня в буре.”
- “Ласточка” и другие.

Кроме того, в сборнике есть песни, связанные с теми моральными ценностями, которые родители хотели бы передать своим детям — это сочувствие и вера в Бога.

В Легенде А. Плещеева “Были у Христа-младенца сад”

рассказывается о том, что Христос растил в своем саду много роз для того, чтобы сплести себе венок, но когда приглашенные дети сорвали по цветку, то сад был опустошен. На вопрос детей, где он возьмет теперь цветы для венка, Христос ответил: “*Вы забыли, что колочки остались мне*”. Терновый венок из ветвей с колочками (тернами), в соответствии с Евангелием, был положен на голову Иисуса Христа римскими воинами во время надругательства над ним. Так поэтически и смысленно рассказано в этой легенде о страдании и муках Иисуса Христа.

ЛЕГЕНДА —
это произведение, которое
выделяется поэтическим
вымыслом и
одновременно претендует
на достоверность

Нотный пример № 62

“Легенда” П. Чайковского написанная в виде баллады. в натуральном миноре, имеет аккордовую фактуру хорального

склада, что и придает впечатление старинного рассказа и создаёт приподнятое настроение

“Легенда” хорошо известна не только как песня, но также как хор в собственном переложении П. Чайковского и С. Танеева.

Украинская культура имеет богатую традицию создания духовных песен. Они были запрещены, больше чем полвека не исполнялись в Украине.

“Духовные песни” побуждают человека глубже задумываться над своей жизнью.

Н. ЛЕОНТОВИЧ “ОТЧЕ НАШ” (ИЗ ЛИТУРГИИ).

Николай Дмитриевич Леонтович (1877—1921) - украинский композитор и хоровой дирижер.

Литургия святого Иоанна Златоуста — это настоящая украинская классика. На сегодняшний день это произведение Н. Леонтовича есть в репертуаре каждого серьезного хорового коллектива Украины. Трудно поверить, что совсем недавно это произведение находилось в забвении.

Литургия — это главная молитва в христианстве

Нотный пример № 63

Молитва "Отче наш" Н. Леонтовича из литургии — это синтез традиционных богослужбных форм с художественными формами профессиональной музыкальной культуры XIX ст. Музыка молитвы "Отче наш" отличается глубиной и красотой звучания. Здесь использована гармоническая аккордовая фактура, свойственная молитвам.

Н. ЛЫСЕНКО — О. КОШИЦЬ, СЛОВА О. КОНИССКОГО "БОЖЕ, ВЕЛИКИЙ, ЕДИНИЙ"

Николай Виталиевич Лисенко (1842—1912) — выдающийся украинский композитор, пианист, дирижер, педагог, собиратель песенного фольклора, общественный деятель.

Могучий хорал Н. Лысенко " БОЖЕ, ВЕЛИКИЙ, ЕДИНИЙ" на слова А. Конисского тоже молитва. Произведение по замыслу авторов было предназначено для украинской школьной молодежи. Но быстро песня расширила узкую сферу использования. Благодаря своему патристическому содержанию, величественной музыке, она приобрела значение гимна.

Ее уже называют "Молитвой за Украину", потому что она передает широкую гамму высоких чувств любви к Украине.

Эта молитва-мольба сегодня заняла достойное место в музыкальном наследии Украины.

Нотный пример № 64

Г. ПЕТРИНЕНКО «УКРАИНА» (МУЗЫКА И СЛОВА Г. ПЕТРИНЕНКО).

Тарас Петриненко — народный артист Украины. Выдающийся представитель современной украинской эстрады. Он создал песню "Украина", которая имеет общенациональную славу.

Запев построен на мелодии высокого духовного звучания, разворачивающегося медленно и возвышенно. Гармония яркая, разнообразная, с использованием параллельного строя (*Фа мажор* — *ре минор*). Припев — особенно яркая часть песни, которая легко запоминается.

Нотный пример № 65

Вопросы для закрепления материала:

1. Какие разные чувства и переживания ребенка показаны в двух пьесах цикла "Не хотят купить мишку" и "Купили мишку" Косенко В. С.?
2. Назовите произведения композиторов, глубоко раскрывающие внутренний мир ребенка, его переживания. Какие мысли и переживания они вызывали у вас?
3. Какова история создания духовного произведения И. С. Баха "Ш. Гуно" - Ш. Гуно " Ave Maria "?
4. Какие произведения на духовную тематику, с которыми вы познакомились. Произвели на вас сильное впечатление и почему?

ТЕМА 15. МУЗЫКА УЛЫБАЕТСЯ

Окружающий мир человек может воспринимать по-разному. Все зависит от настроения, характера человека, жизненной ситуации и событий. Разные ситуации, мысли, идеи, фантазии, способны вызывать смех. Жить улыбкой, воспринимать жизнь солнечно и легко может человек, который имеет чувство юмора.

С

ЮМОР - ЭТО ВОСПРИЯТИЕ СОБЫТИЙ И ПОСТУПКОВ В СМЕШНОМ, НЕЗЛОБЛИВО - НАСМЕШЛИВОМ ТОНЕ

- улыбка, шутка;
- пародия, гротеск;
- бурлеск, ирония

ТАКНЕ ФОРМЫ ЮМОРА ЕСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ, В ЖИВОПИСИ
[ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ШАЖ, КАРИКАТУРА]

Юмор и шутку можно передать с помощью звуков. Очень много произведений своим характерным звучанием всегда настраивают на хорошую улыбку. Они имеют названия:

- Юмореска
- Шутка
- Бурлеска
- Скерцо

ШУТКА - ЭТО ТО, ЧТО ГОВОРЯТ ИЛИ ДЕЛАЮТ НЕ ВСЕРЬЕЗ, А РАДИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ВЕСЕЛЬЯ.

«ШУТКА» ИОГАННА СЕБАСТЬЯНА БАХА

Гениальный немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) любил шутки. Завершающая часть его оркестровой сюиты № 2 си минор для флейты и струнного оркестра имеет название «Шутка» (от франц. «Шутка, выходка») Виртуозную, простую и замечательную мелодию исполняет флейта. Ее партия настолько виртуозна, что эту сюиту можно назвать флейтовым концертом. Мелодия, как будто улыбка человека, светлая, легкая, подвижная, утонченная. Она построена на звуках *монического трезвучия си минор* в *нисходящем движении на фоне легких аккордов всей струнной группы*. Во второй части этой пьесы тема та же, только в тональности *фа-диез минор*. Заканчивается «Шутка» в той же тональности.

Нотный пример № 66

Allegretto

Flute

Piano

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШУТКА» ВОЛЬФГАНГА АМАДЕЯ МОЦАРТА

«Музыкальная шутка» («Секстет сельских музыкантов» (Сельская симфония) фа мажор) австрийского композитора Вольфганга Амадея

Моцарта характеризует его как человека с замечательным чувством юмора. Он высмеял сельский оркестр, который играет пьесу, пренебрегая всеми установленными музыкальными правилами.

В партии скрипки звучит целотонная гама, в ней также есть параллельные квинты, а это противоречит установленным правилам. Кульминация пьесы звучит одновременно в нескольких разных тональностях. Лучший способ вызвать музыкальный смех — это сыграть неправильные ноты, звучание произведения будет фальшивым. Это и вызывает смех.

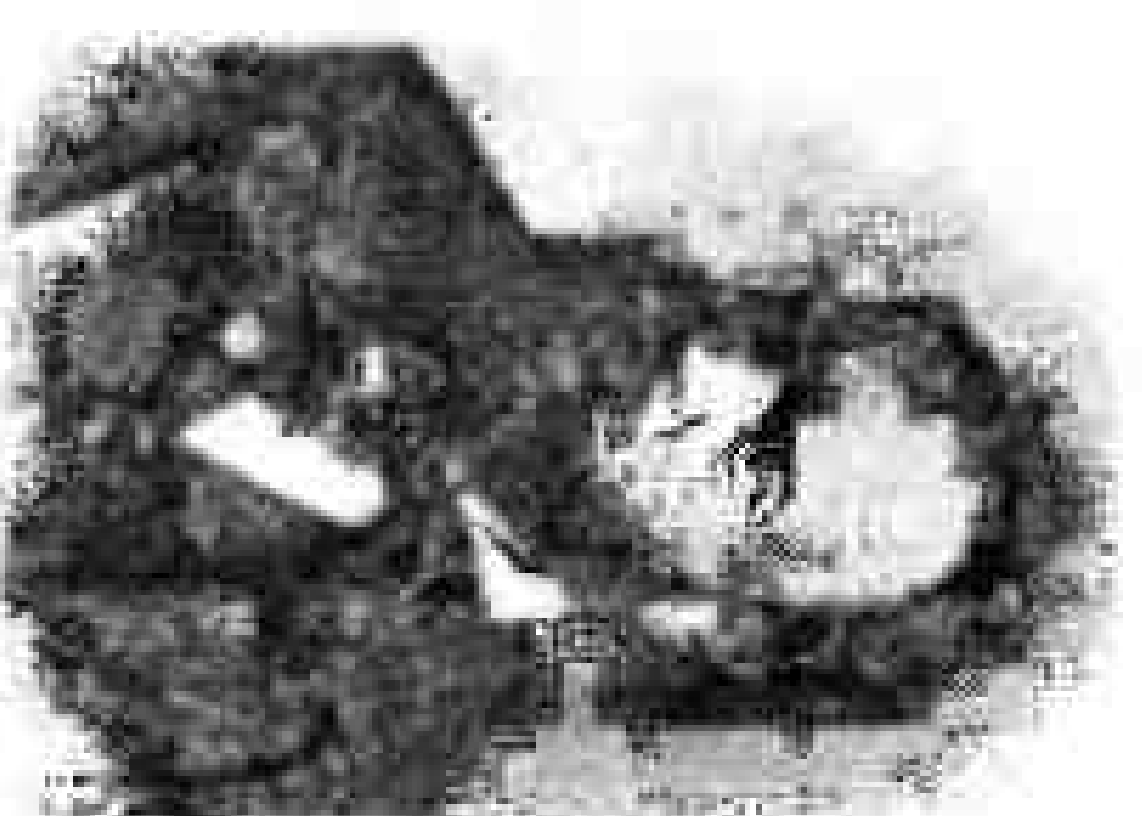

А. ДВОРЖАК «ЮМОРЕСКА»

«Юмореска» чешского композитора А. Дворжака (1841 — 1904) — это произведение капризного, шутивного характера.

Пунктирный ритм, который передает этот характер, создается паузами на тридцать вторых. Строеие всей юморески подчинено главному заданию — создать легкое

ЮМОРЕСКА — это небольшая пьеса причудливого характера.

юмористическое настроение. Крайние части «написаны в *Соль - бемоль мажоре*, а средняя — в *фа-диез миноре*. Средняя часть раздается немного смелченно, а завершается она кульминацией на *Н*. В репризе повторяется первая тема. Юмореска А. Дворжака грациозна, непредсказуема, жизнерадостна.

Нотный пример № 67

Poco lento e grazioso

pp *legatissimo*

«ЮМОРЕСКА» Р. ШЕДРИНА

Современный российский композитор Р. Щедрин свое произведение «Юмореска» построил на основе ГРОТЕСКА.

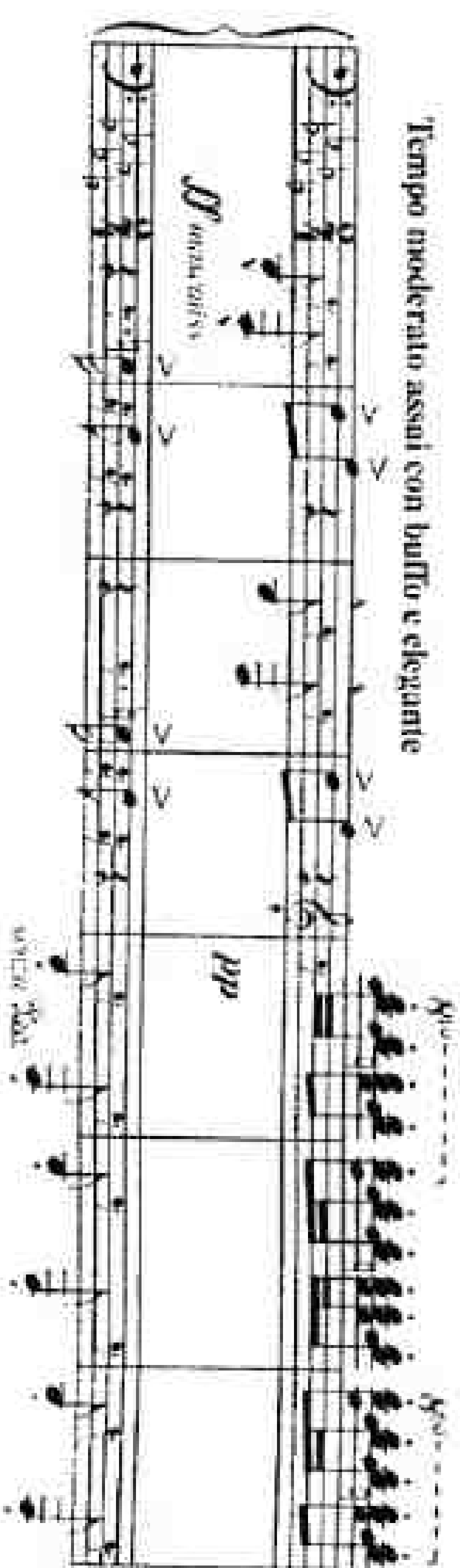
Из первых тактов этого произведения звучат две яркие контрастные темы:

- резкие короткие, подчеркнутые акцентами звуки в низком регистре — воплощение грубости, резкости.
- умоляющие аккорды на стаккато в высоком регистре олицетворение утонченности, изысканности.

Это гротескное произведение. Это как

два противоположных образа, две контрастные картины: грубость и изысканность, резкость и утонченность.

Нотный пример № 68

ГРОТЕСК — это ОСОБЕННЫЙ ПРИЕМ В ИСКУССТВЕ.

- противуположны бы, неожиданные, контрастные формы и явления;
- реальные и

МИРОСЛАВ СКОРИК «БУРЛЕСКА»

«БУРЛЕСКА» М. СКОРИКА — это яркая пьеса, построенная на основе ГРОТЕСКА. Она сложна для исполнителя, потому что часто исполняют на конкурсах. Бурлеска (итал. *burlesca*, от *burla* — шутка, развлечение). Это произведение имеет причудливо шуточный характер и подобно театральному представлению, в котором на сцене действуют

персонажи.

Д. РОССИНИ «ДУЭТ КОШЕК»

Джоккино Россини (1792—1868) — итальянский композитор. Его «Дуэт кошек» — это шуточная вокальная пьеса для двух голосов. Ее исполняют сопрано и меццо-сопрано с фортепианным сопровождением. Они изображают двух мяукающих кошек.

Исполнители обыгрывают этот дуэт как сценку между двумя кошками, которые не могут найти понимания. Очень много зависит от исполнителей, ведь они должны изобразить диалог двух кошек лишь путем интонирования. Весь дуэт построен на одном слове: «Миу», которое распевается на разные лады — то мягко, то настойчиво, то шумно.

Очень артистически исполняет его известная испанская певица Монтсеррат Кабалье вместе со своей дочерью, певицей Монтсеррат Марте.

М. МУССОРГСКИЙ «БЛОХА»

Известную песню «Блоха» на слова И. Гете М. Мусоргский написал в 1879 г. Аллегорическое содержание вложено в образ Блохи. Через прихоть короля она стала министром, ее окружили почетом и роскошью! Немало из власти имущих узнавали себя в известной блохе.

Наилучший рассказ об этой песне — это рассказ о том, как исполнил её Федор Шаляпин. Из известных восточинаний современников о Ф. Шаляпине есть рассказ М. Горького:

«...Вышел к рампе огромный парень во фраке, перчатках, с грубым лицом и маленькими глазами. Помогчал. И вдруг улыбнулся и — стал дьяволом во фраке. Запел нетрошко так: «Жил-был король когда-то, при нем блоха жила...» Запел куплет и жутко тихо засмеялся: «Блоха? Ха-ха-ха!» Потом властно — по-королевски властно! — звал портного: «Послушай, ты! Чурбан!» И опять засмеялся, будто дьявол: «Блохе — кафтан? Ха-ха! Кафтан? Блохе? Ха-ха!» — это невозможно передать! — с поражающей пронзительностью, что как гром, как проклятие, он ужасной силой голосом закричал: «Король ей сан министра и с ним звезду дает, за него и другие пошли все блохи в ход» И опять нетрошко, убитственно иронически: «И самой королеве и фрейлинкам ее от блох не стало мочи, не стало и жителя». Когда он закончил петь, закончили этим смехом дьявола, — театр был переполнен, — публики растерялась. Наверное, минутку — я не преувеличиваю! — Все сидит молча и неподвижно, будто на них вылили что-

то клякое, густое, тяжелое, что прижало на и задвинуло. Мещанские морды подгонели, всем было спротивно...."

Вопросы для закрепления материала:

1. Что такое юмор, назовите, какие формы юмора вы знаете?
2. Какие названия имеют произведения, которые с помощью звуков передают юмор и шутку?
3. Почему, по вашему мнению, завершающая часть оркестровой сюиты № 2 си минор для флейты и струнного оркестра И. С. Баха имеет название "Шутка"? Как это связано со строением мелодии?
4. Почему "Музыкальная шутка" Вольфганга Амадея Моцарта свидетельствует о нем, как о человеке с замечательным чувством юмора?
5. Что такое юмореска?
6. Какое настроение передает «Юмореска» чешского композитора А. Дворжака?
7. Чем отличается «Юмореска» Р. Шеррина от «Юморески» А. Дворжака?
8. В чем секрет успеха шутливой вокальной песни Д. Россини "Дует Кошек"?
9. Какое впечатление от исполнения "Блохи" М. Муссоргского передает в своих воспоминаниях М. Горький?

ТЕМА 16. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.

МУЗЫКА МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬ:

- Разнообразные состояния человека.
- Картины природы.
- Разные звуки окружающего мира.

Каждое инструментальное произведение (сольное, ансамблевое
або оркестровое) имеет название

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОЖЕТ УКАЗЫВАТЬ:

1. НА ЖАНР ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
  - ноктюрн, скерцо, марш, серенада.
2. НА ФОРМУ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
  - симфония, соната, вариации, сюита.

ЕСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ КОНКРЕТНОЕ НАЗВАНИЕ

Удачно выбранное название усиливает влияние музыки и даже прозаичного человека заставляет что-то представлять"

(Р. Шуман).

Такие названия помогают слушателю понять замысел композитора, направляют его воображение на тот путь, которым двигалось творческое воображение композитора.

- "Утро" Э. Грига из сюиты "Пер Гюнт";
- "Рассвет на Москве-реке" М. Муссоргского из оперы "Хованщина";
- "Времена года" А. Вивальди;
- "Пасифик-231" А. Онегера;
- "Полет шмеля" из оперы "Сказка о царе Салтане" М. Римского-Корсакова.

Разнообразные примеры программной музыки:

1. каждая пьеса из фортепианных циклов П. И. Чайковского "Детский альбом" и "Времена года";
2. пьесы из цикла прелюдий К. Дебюсси, "Карнавал животных" К. Сен-Санса;
3. "Картинки с выставки" М. Муссоргского.

ЕСЛИ В ПРОГРАММНОЙ МУЗЫКЕ ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, ЗВУКОПИСЬ, ТОГДА ЕЕ НАЗЫВАЮТ ПРОГРАММНО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ МУЗЫКОЙ

Программно – изобразительная музыка – это концерты А. Вивальди "Щегол", "Жукушка", "Соловей", "Охота", "Ночь".

ПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА МОЖЕТ БЫТЬ КАРТИННОЙ:

- картины природы (пейзажи);
- картины народных праздников, танцев, боев,
- портретные музыкальные зарисовки ("Пасторальная симфония" Л. Бетховена, все части которой имеют программные подзаголовки: "Ледовое побоище" С. Прокофьева; "Сечь при Керженце" М. Римского-Корсакова из оперы "Сказ о невидимом граде Китеже и деве Февронии" и др.).

ПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА МОЖЕТ БЫТЬ СЮЖЕТНОЙ, ТО ЕСТЬ ИМЕТЬ РАЗВЕРНУТЫЙ ТЕКСТ ИЛИ ЭПИГРАФ, ИЛИ БЫТЬ НАПИСАННОЙ НА СЮЖЕТ ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

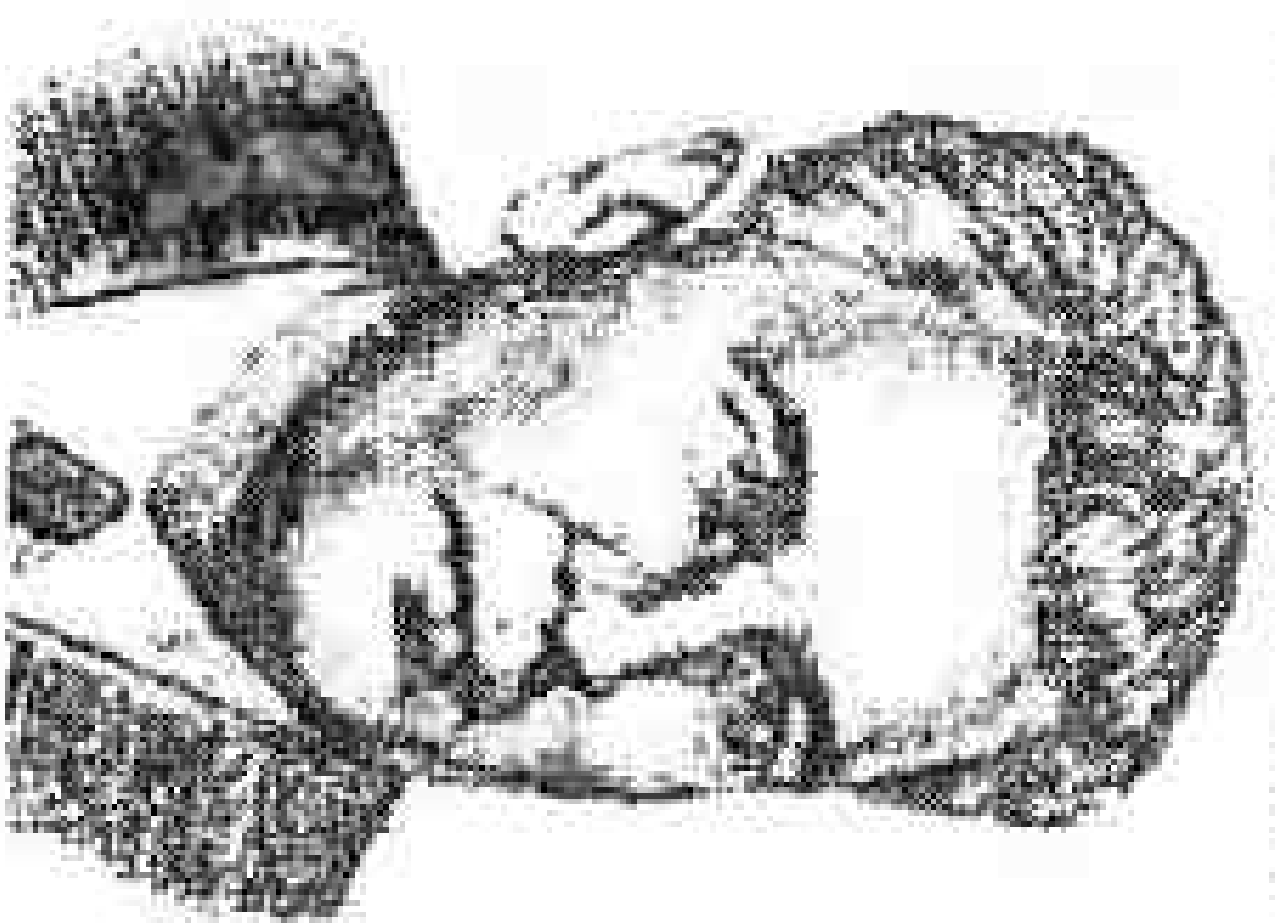
ПРОГРАММНЫМИ
НАЗЫВАЮТ произведения,
которые имеют

- названия,
- эпиграфы
- или развернутую литературную программу

Основой сюжета также может
быть картина или другое
произведение искусства:

- "Помолвка" (по картине Рафаэля);
- "Мыслитель" (статуя Микеланджело) из фортепианных циклов "Годы путешествий" венгерского композитора Ференца Листа;
- соната-фантазия Ференца Листа "После прочтения Данте";
- музыкальные картины М. Сильванского по мотивам басен И. Крылова.

ПРОГРАММНОСТЬ — ЭТО ЯРКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА.

НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ СИЛЬВАНСКИЙ (1916—1985) —
украинский композитор и пианист.

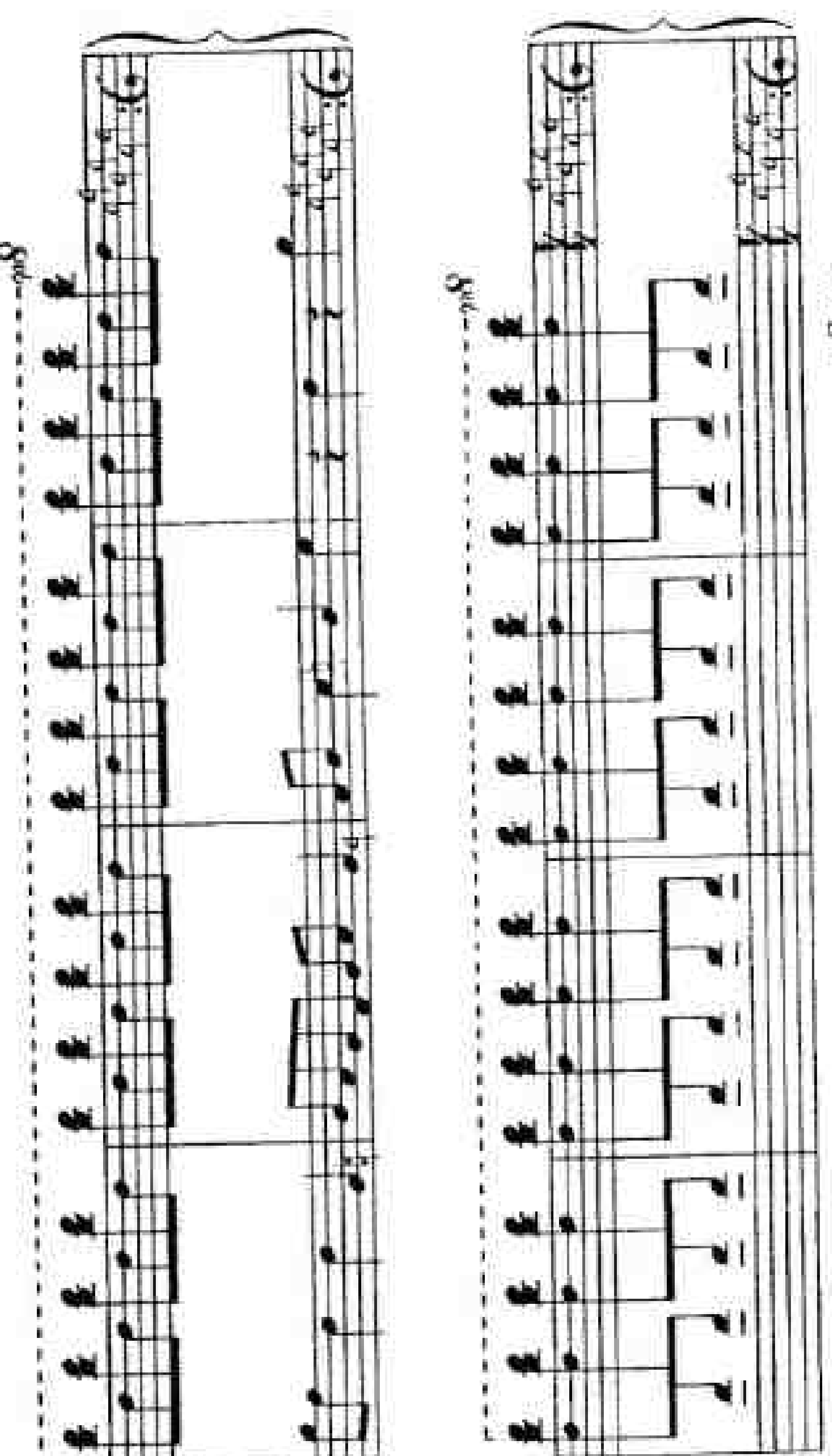
Он часто обращался к сюжетной программности, в частности им созданы музыкальные рисунки к роману Е. Распе "Приключения барона Мюнхгаузена".

**И. СИЛЬВАНСКИЙ «ТОКАТА» ИЗ ЦИКЛА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА
МЮНХХАУЗЕНА»**

В пьесе "Токата" есть программное объяснение - маленький эпиграф ("*Увидел, что за мной мчится удивительно большой волк...*"). Здесь программное объяснение не является разъяснением музыки, оно дополняет ее. Это помогает нам представить голодного волка, преследующего свою жертву, почувствовать страх всадника и безумный бег перепуганного коня Мюнхгаузена

Этот эпиграф помогает создать зрительный образ.

Нотный пример №69
Аллего

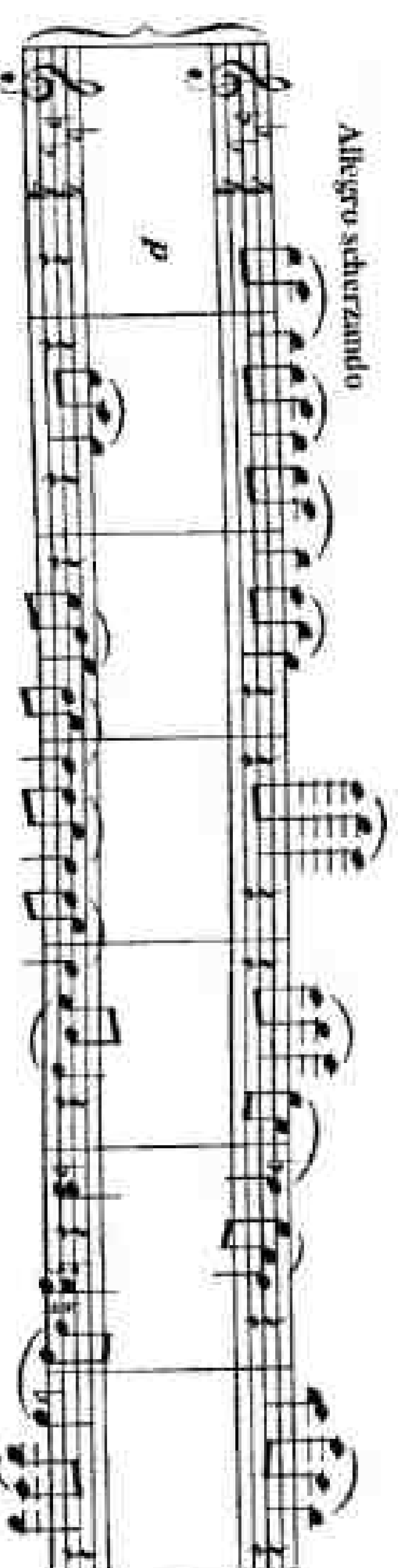
**И. СИЛЬВАНСКИЙ "МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАРТИНЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО НА
БАСНИ И. КРЫЛОВА"**

И. Сильванский создаёт контрастные образы, которые он противопоставляет друг другу в таких музыкальных картинах для фортепиано на басни И. Крылова:

- "Слон и Моська"
- "Стрекоза и Муравей"
- "Ворона и Лиса"

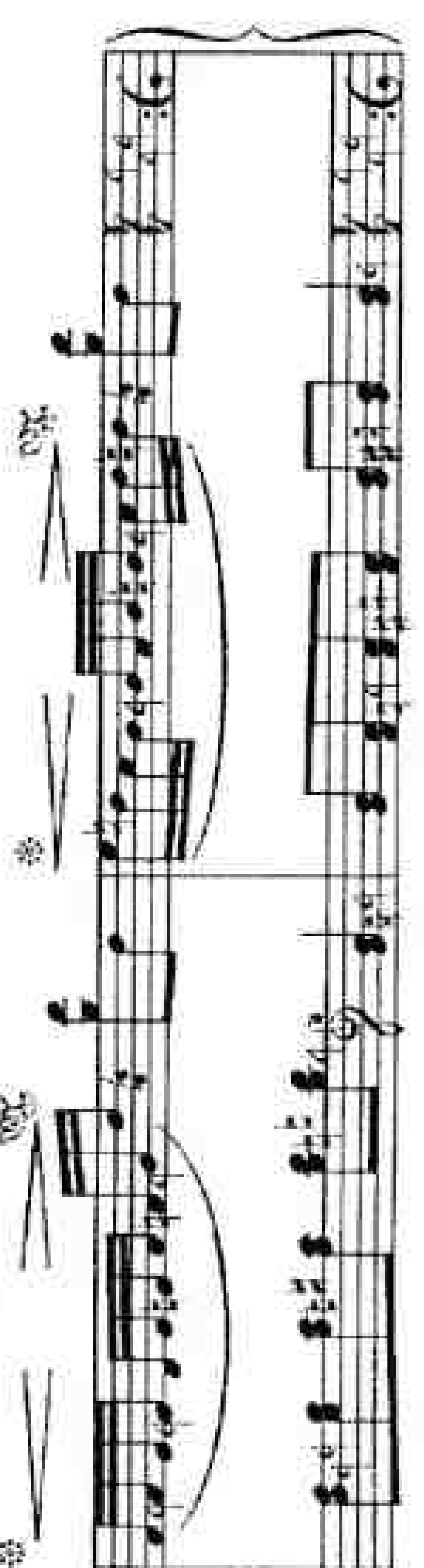
Прием столкновения двух контрастных характеров, который был любимым в творчестве композитора, осуществлялся через сопоставление разных образов и характеров, через диалог, действие, развитие событий. Последовательно сюжетно развивается вся басня И. Крылова в пьесе "Стрекоза и Муравей":

Нотный пример № 70

“Попрыгунья-стрекоза” беззаботно летает полями, лугами и радуется ясным солнечным дням: стрекоза лето пропела, не успела оглянуться — «как зима катит в грязь». Лето прошло, появляются первые признаки холодной осени. Терпкий хроматизм в верхнем голосе и хроматические ходы шестнадцатыми в нижнем голосе передают картину осени:

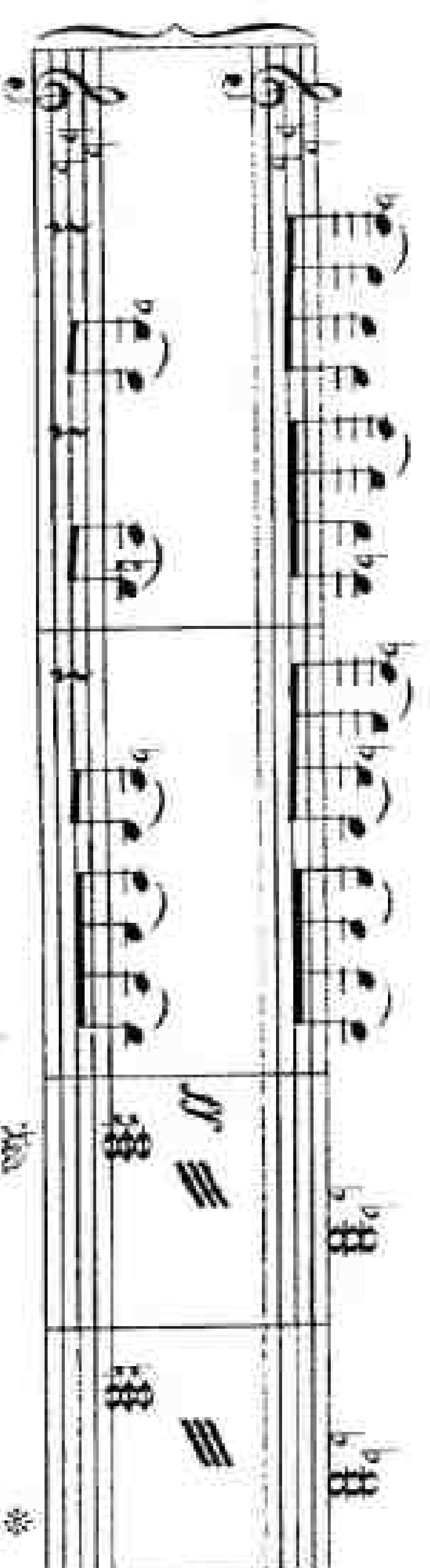
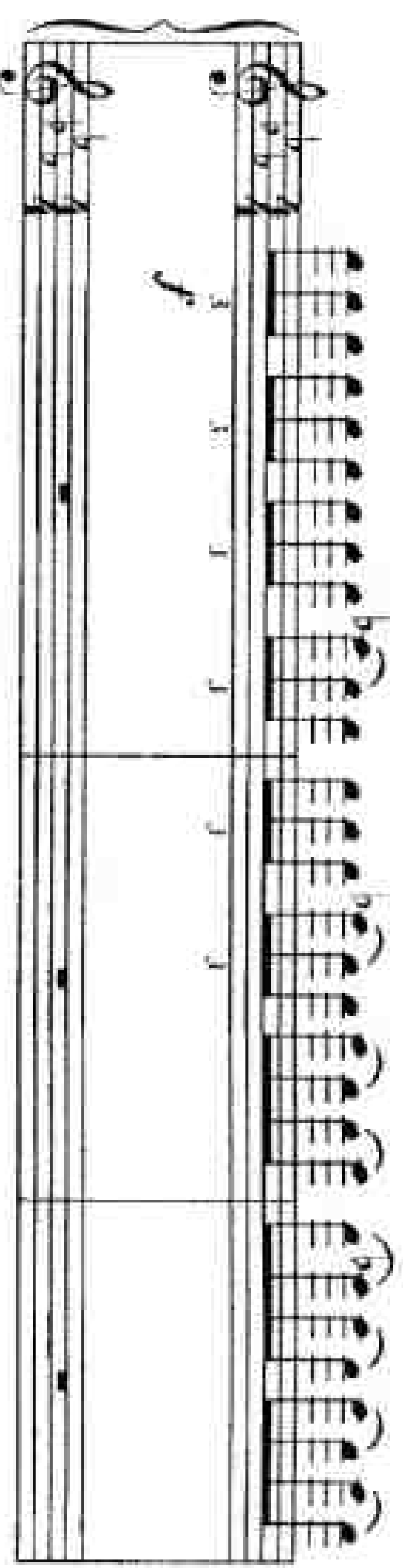
Нотный пример №71

Искусно передана драматическая картина гибели Стрекозы. После длинного пассажа тридцать вторыми, который звучит очень высоко, в четвертой октаве, появляются стонущие интонации — нисходящие малые секунды *sol* — *бемоль* — *фа* *f*, слышать “вскрики” стрекозы, которая замерзает от холода. Кульминацией раздела являются тремоло на двух аккордах, которые находятся один от другого на расстоянии малой секунды, — *фа-сол* — *бемоль*.

Музыка М. Сильванского точно передает весь сюжет басни И. Крылова “Стрекоза и Муравей”

Нотный пример №72

ПЬЕСА “КВАРТЕТ” М. СИЛЬВАНСКОГО

К произведению с сюжетной программностью принадлежит пьеса М. Сильванского “Квартет”, которая тоже написана по мотивам известной басни И. Крылова “Квартет”:

“Проказница - Мартышка, Осел, Козел да козляпый Мишка затеяли сыграть Квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужку под липки, — пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет”.

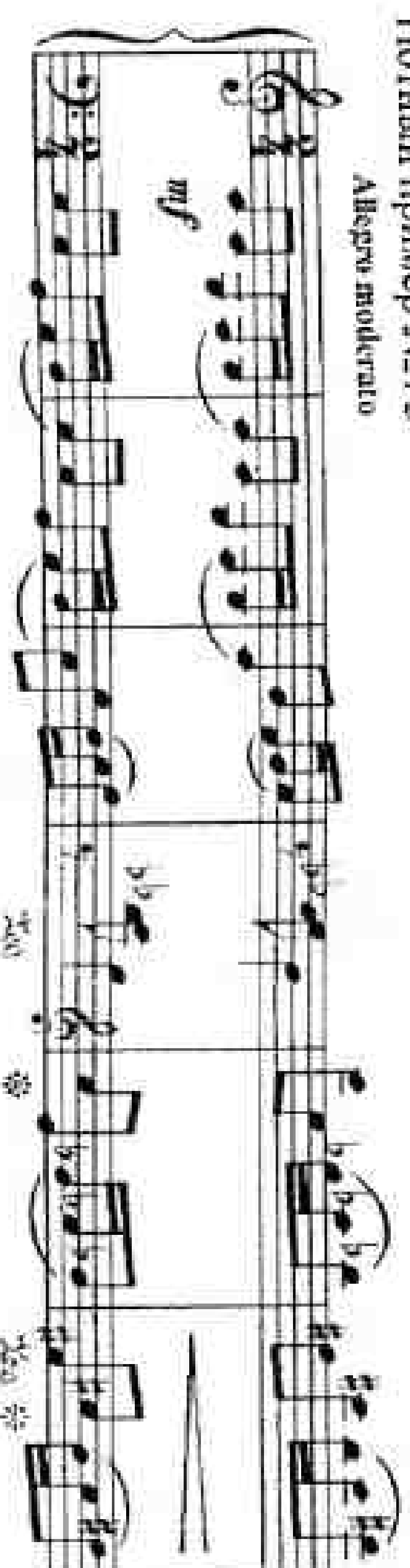
В этой пьесе Н. Сильванский остроумно воспроизводит и настройку музыкантов по квинтам, что характерно для струнных инструментов, и желание друзей сыграть всем вместе, — ведь ноты достали, все инструменты, которые нужны для квартета, есть: две скрипки, альт, виолончель (в басне “бас”), но дело не движется.

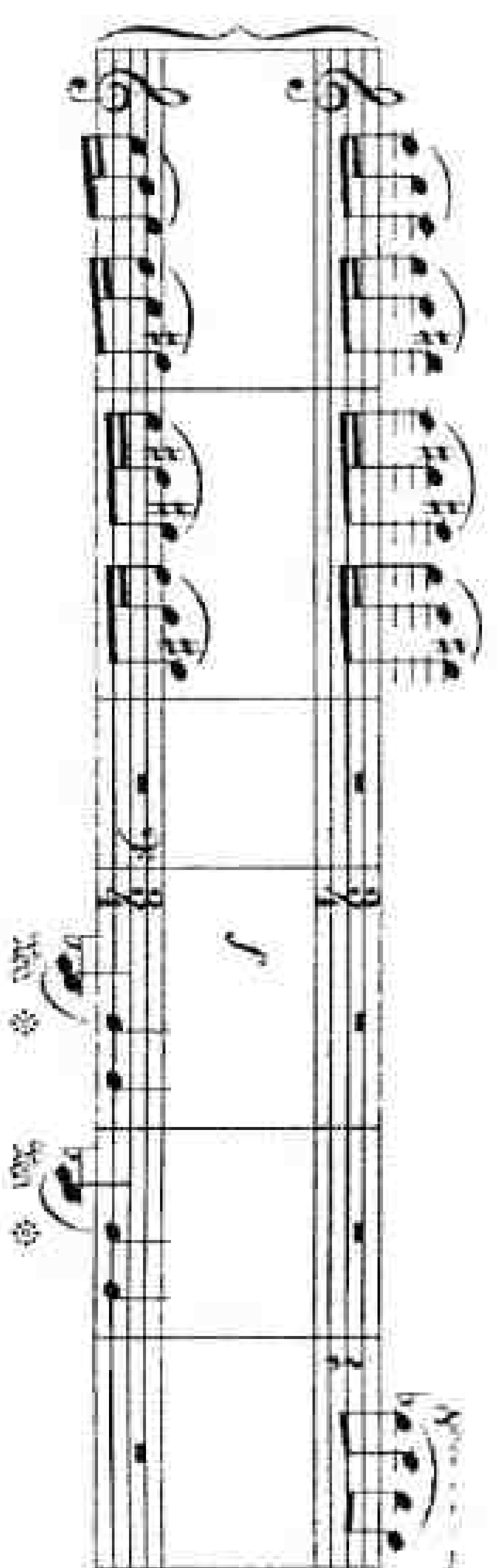
Музыкой передано, как музыканты фальшиво начали играть: не попад и даже неритмично, сбиваясь то на три, то на четыре четверти. Вальсоподобный аккомпанемент, который начался с первой сильной доли, потом сдвигается на третью долю, ведь исполнитель — это медведь, которому “медведь на ухо наступил”. Вывод басни простой: дело в том, что нужно быть музыкантом, то есть долго учиться!

Пьеса Н. Сильванского “Квартет” з большим мастерством воспроизводит события басни И. Крылова “Квартет”:

Нотный пример №73

Альегро модерато

**ПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА РАВНОПРАВНАЯ С МУЗЫКОЙ
НЕПРОГРАММНОЙ И РАЗВИВАЕТСЯ В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С НЕЙ.**

**ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНУЮ МУЗЫКУ, КОМПОЗИТОРЫ ОБОГАЩАЛИ КРУП
ОБРАЗОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НАХОДИЛИ НОВЫЕ СРЕДСТВА
ВЫРАЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ.**

Вопросы для закрепления материала:

1. Что может изобразить музыка.
2. Какую музыку называют программной.
3. Назовите жанры произведений, которые мы можем определить по названиям произведений?
4. Назовите формы произведений, которые мы можем определить по названиям произведений?
5. Какое значение для произведения имеет удачно выбранное его название?
6. Какую музыку называют программно – изобразительной?
7. Какую музыку называют картинной?
8. Назовите примеры картинной музыки.
9. Какую музыку называют сюжетной?
10. Назовите примеры сюжетной музыки.
11. Какие произведения Н. Сильванского вам понравились и почему?
12. К каким программным произведениям можно отнести каждое из произведений Н Сильванского, с которыми вы ознакомились на уроке и почему?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Министерство культуры и туризма Украины. Государственный методический центр учебных заведений культуры и искусств «Украинская и зарубежная музыкальные литературы. Программа для музыкальной школы, музыкального отделения начального специализированного художественного учебного заведения (школы эстетичного воспитания)» Киев, 2008.
2. Артемчук И. Весёлый антракт: любопытные истории из жизни музыкантов. К.: Муз. Украина, 1989.
3. Владимирова В.Н. Беседы о музыке. М. Гос. муз. изд. 1990. – 124 с.
4. Васина-Гросман В. Книга о музыке и великих музыкантах. – М. 1986.
5. Васина-Гросман В. Первая книжка о музыке. – М. 1988.
6. Гукова В. В. Світова музична література. Музика і музична мова. Перший рік навчання. К: Мелосвіт, 2006. – 172 с.
7. Жульева Ж. В. Музыка в нашом житті. ПП. Компанія «Менеджмент ХХІ» Ж. «Музична школа», № 5 2010 р., випуск 19, 66 с.
8. Кабалецький Д. Про трьох китів та про інші цікаві речі. – К. 1980.
9. Казак И. И. Мировая музыкальная литература: Часть первая. Музыка, её формы и жанры. Учебное пособие для учащихся детских музыкальных школ: Ровно, «Каллиграф», 2008. – 162 с.
10. Коллинз Стефан. Классическая музыка от и до. Издательско-торговый дом Гранд. – М., 2000. – 288 с.
11. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры. Первый год обучения. Ростов н/Д: Феникс. 2005. – 192 с.
12. Цуккерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. 1964. – 158 с.
13. Осовицкая Э., Казаринова А. В мире музыки, М. «Музыка» 1999. – 200 с.
14. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М. 1988.
15. Россихина В. Беседы о классической музыке. – М. 1980.
16. Энциклопедический словарь юного музыканта. – М. 1985.