

Г. П. Сергеева Е. Д. Критская

Музыка

6

класс

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. П. Сергеева Е. Д. Критская

Музыка

6 класс

Учебник
для общеобразовательных организаций

Рекомендовано
Министерством образования и науки
Российской Федерации

2-е издание

Москва «Просвещение» 2013

УДК 373.167.1:78
ББК 85.31я72
С32

На учебник получены положительные заключения Российской академии образования (№ 01-5/7д-417 от 17.10.2011 г.) и Российской академии наук (№ 10106-5215/158 от 11.10.2011 г.).

Руководитель проекта — заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, доцент *Г. П. Сергеева*

Сергеева Г. П.

С32 Музыка. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2013. — 168 с. : ил. — ISBN 978-5-09-030344-6.

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования и программе «Музыка. 5—7 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской».

В учебнике на основе музыкального, литературного и изобразительного материала раскрываются темы «Мир образов вокальной и инструментальной музыки», «Мир образов камерной и симфонической музыки».

После каждой темы даётся система вопросов и заданий для повторения и закрепления материала. В конце учебника представлены темы для работы учащихся над исследовательским проектом.

УДК 373.167.1:78
ББК 85.31я72

ISBN 978-5-09-030344-6

© Издательство «Просвещение», 2012
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2012
Все права защищены

Дорогой друг!

Музыка звучит повсюду: с экрана телевизора и монитора компьютера, на концертной эстраде и в музыкальном театре, в школе и дома. У тебя наверняка есть любимые музыкальные произведения. Среди них и модные песни отечественной и зарубежной эстрады, и музыка из кинофильмов, мюзиклов, и произведения классической и народной музыки.

Популярная эстрадная музыка часто служит для развлечения, отдыха или звучит как фон в нашей повседневной жизни. Она как бы сама идёт к нам.

Классическая музыка звучит намного реже. К этой музыке надо идти самому. И если ты узнаешь её лучше, то наверняка полюбишь и тебе захочется встретиться с ней ещё и ещё раз.

Классическая музыка откроет тебе самого себя, всколыхнёт в тебе такие чувства, о которых ты, может быть, и не подозревал. Она даст работу твоему сердцу и уму. А это, поверь, немало!

Учебник поможет тебе войти в удивительный мир музыкальных образов и, обращаясь к самому себе, искать ответы на вечные вопросы жизни о добре и зле, о счастье и горе, о любви и ненависти. Твоими мудрыми наставниками в этом станут выдающиеся композиторы и музыканты-исполнители.

В добрый путь!

Удивительный мир
музыкальных образов

6

Образы романсов и песен
русских композиторов

8

Образы песен зарубежных
композиторов

38

Образы русской народной
и духовной музыки

48

Образы духовной музыки
Западной Европы

66

Авторская песня:
прошлое и настоящее

80

Джаз — искусство XX века

88

Мир образов
вокальной
и инструментальной
музыки

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ

«**И**скусство есть средство беседы с людьми», — говорил М. Мусоргский, а Н. Римский-Корсаков называл музыку искусством поэтической мысли, которое сродни нашей речи. Слушая музыкальное произведение, человек испытывает ощущения, подобные тем, которые возникают у него от умной, интересной, эмоциональной беседы.

Интонация роднит музыкальную и разговорную речь. Из музыкальных интонаций складывается *мелодия* — душа музыкального произведения, его самая существенная сторона. От того, как развиваются мелодии, как они сочетаются друг с другом, взаимодействуют между собой, зависит рождение музыкального образа.

Музыкальный образ — это живое, обобщённое представление о действительности, выраженное в музыкальных интонациях. В художественных образах раскрываются различные грани духовного мира человека, его отношение к самым разным явлениям окружающей жизни. Погружаясь в образный строй произведения, мы волнуемся, грустим, радуемся... Не случайно философы

говорят об искусстве как реальной силе, просветляющей всю человеческую жизнь.

Первый раздел учебника знакомит с удивительными образами вокальной и инструментальной музыки.

Итальянское *vocale* означает *голосовой*. Пение — самый древний вид искусства — было связано с магическими действиями, с танцем, со словом. У наших предков, древних славян, существовали песни, с помощью которых они пытались воздействовать на явления природы.

К *вокальной музыке* относятся сольное пение, пение в ансамбле и в хоре с инструментальным аккомпанементом или без сопровождения. Вокальное искусство отличает мастерство владения певческим голосом. Среди многообразных жанров вокальной музыки в этом разделе представлены песни, романсы, баллады, баркаролы, хоровые концерты, кантаты, оперы и др. Все они тесно связаны с поэтическим текстом (исключение составляют вокализы).

Инструментальная музыка предназначена для игры на различных инструментах и также делится на сольную, ансамблевую и оркестровую. Ты познакомишься с фортепианными и органными сочинениями, произведениями для арфы и симфонического оркестра. Пение без слов, вокализм, мелодий и музыкальных тем инструментальных сочинений поможет тебе их запомнить. А знакомые мелодии сделают для тебя доступным и понятным мир образов классической и современной музыки.

ОБРАЗЫ РОМАНСОВ И ПЕСЕН РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Старинный русский романс

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далёкое,
Слушая ропот колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

И. Тургенев

В общении людей большую роль играет *интонация*. Безразлично сказанные слова мы наверняка не запомним, но слова, произнесённые эмоционально, с искренним чувством звучат особенно содержательно для нас, надолго остаются в душе. Человеческая речь богата интонациями. С их помощью можно выразить любовь и ненависть, радость и печаль, гнев и спокойствие, горячее участие и равнодушие.

Подвижно

Го-ри, го-ри, мо-я звез-да, го-ри, звез-да при-вет-на-я...

Подвижно

Од-но - звуч-но гре-мит ко-ло - коль-чик, и до - ро-га пы-лит-ся слег-

ка, и у - ны-ло по ров-но-му по-лю за-ли - ва-ст-ся песнь ям-щи-ка...

Не спеша

Я вас лю-бил: лю-бовь е-ще, быть мо-жет, в ду-ше мо - ей у-гас-ла не со-всем...

Из устного общения людей выросло и музыкальное искусство — музыкальная речь — как искусство интонационное, искусство интонирования. И вслушиваясь в музыкальную интонацию, всегда можно понять смысл музыки, почувствовать её выразительность, силу воздействия. Наиболее ярко проявляется взаимосвязь разговорной и музыкальной интонаций в песенных жанрах, в том числе и в романсах.

Романсом называют вокальное произведение для голоса в сопровождении какого-либо инструмента. Почему романсы, как и огромное количество народных песен, живут в памяти людей? В чём причина их долголетия? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к образам старинных русских романсов. Они воспевают великое человеческое чувство — любовь, а вместе с ней смятение души и радостное волнение, восторг встреч и горечь разлуки, воспоминания о прошлом и надежду на счастье.

- Послушай старинные русские романсы. Какие из этих романсов тебе знакомы? В каких жизненных ситуациях ты впервые услышал их?
- Почему мелодии и слова популярных в народе старинных романсов оставляют след в нашей памяти?
- О каких чувствах, мыслях и переживаниях рассказали тебе старинные русские романсы? Какие образы созданы в них?
- Назови романсы, которые знают / поют твои родственники.

романс
интонация
музыкальная речь
поэтическая речь

Песня-романс

Знакомые звуки, чудесные звуки!
О, сколько вам силы дано!
Прошедшее счастье, прошедшие муки,
И радость свиданья, и слёзы разлуки —
Вам всё воскресить суждено.

А. Плещеев

А. Е. Варламов

Н. Цыганова. В нём рассказывается о девичьей доле, привольной жизни в родительском доме.

Создателями романсов были и выдающиеся композиторы, и певцы-любители, и неизвестные музыканты. Наверное, поэтому определить границы этого жанра нелегко. Одно и то же произведение часто называют то романсом, то песней, а иногда и народной песней.

Одним из известных русских композиторов, сочинявших романсы, был Александр Егорович Варламов (1801—1848). Среди его популярных произведений можно назвать песню-романс «Красный сарафан» на стихи

плавность

лёгкость

задумчивость

- Послушай романс А. Варламова «Красный сарафан». Почему его называли русской песней и нередко помещали в сборниках народных песен?
- Как особенности стихотворения, его сюжета отразились на композиции музыкального сочинения, его форме?
- Как строится беседа дочери с матерью? Как меняются характер звучания, ладовая окраска, темп? Какую роль играет аккомпанемент?
- Почему на заключительных словах «И я молодёшенька была такова» музыка вновь возвращается к мажору, первоначальному темпу и начальной попевке?

Умеренно

Не шей ты мне, ма - туш - ка, крас - ный са - ра - фан...

нежность

...мла - дость вспо - ми - на - ю - чи, на де - тей гля - дим.

танцевальность

мелодия
аккомпанемент
рефрен
диалог

грациозность

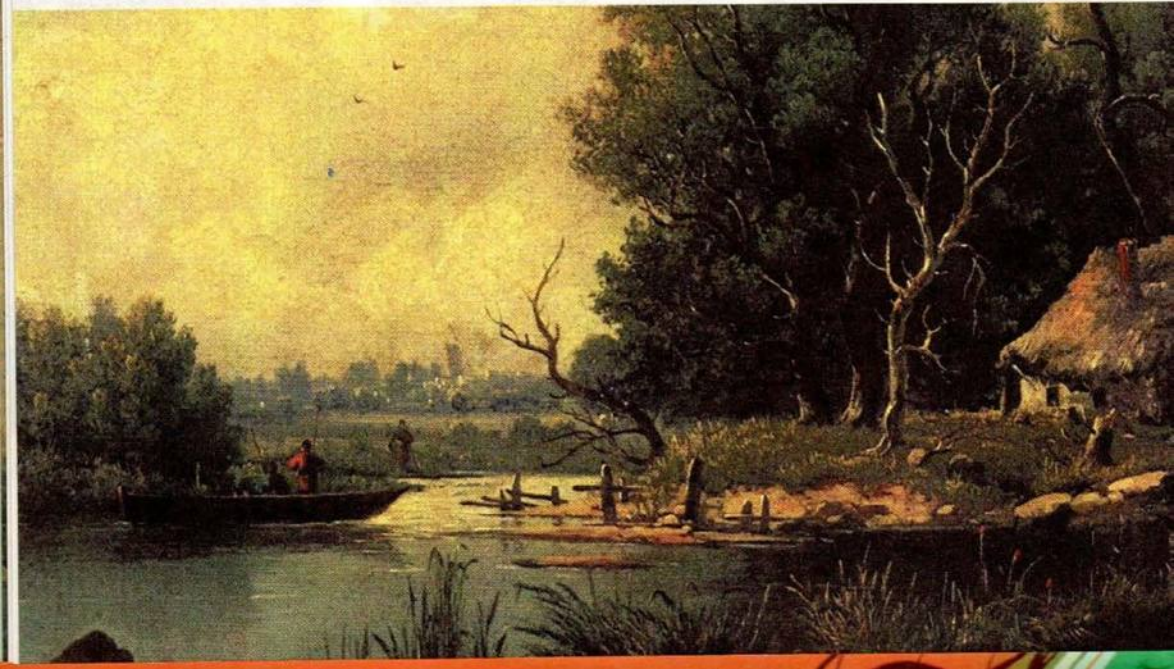
Мир чарующих звуков

И музыкой нежной, летучей
Слова облакаются вдруг...

Образный строй романсов русских композиторов охватывает различные сюжеты, но главное — передаёт палитру человеческих чувств и переживаний, от философских раздумий о смысле жизни до восторженного любования красотой природы. В романсах запечатлены прекрасные качества души русского человека, его устремлённость к истине, добру, красоте, любви.

Романс — это жанр камерной музыки, которая первоначально предназначалась для исполнения перед небольшой аудиторией. Сегодня мы можем услышать романсы и в больших концертных залах.

Погружаясь в мир чарующих созвучий, талантливый исполнитель романса словно сливается с образом лирического героя, передаёт тончайшие художественные оттенки произведения. Воображение слушателя начинает «откликаться» на поэтически одухотворённое чувство, запечатлённое создателями романса — композитором и поэтом. Вот почему шедевры русского романса устанавливают незримые связи между композитором, исполнителем и слушателем и оказывают целительное, благотворное воздействие на душу человека.

Широко, напевно

Не спеша, сдержанно

- Спой мелодии романсов по нотной записи. Назови имена их композиторов.
- Послушай романсы «Горные вершины» А. Варламова и А. Рубинштейна на стихи М. Лермонтова, «Благословляю вас, леса» П. Чайковского на стихи А. К. Толстого.
- Какие образы созданы композиторами в этих романсах? Какие особенности музыкального языка придают неповторимый колорит этой музыке?
- Проанализируй приёмы исполнения, подчёркивающие единство слова и музыки в этих романсах.
- Прочитай отрывок стихотворения.

Романса голос узнаю
На самом дальнем расстоянии:
Стою и мысленно пою,
И мне приятно с ним слиянье.
И всех я вспоминаю вас,
Друзей и родственников дальних,
Уже ушедших и печальных:
Напомнил мне о вас — романс!

К глазам я подношу платок,
Который мне не помогает,
И только воздуха глоток
Мне умереть не позволяет.
О том, что я отстал от вас
И в этой жизни затерялся, —
Напомнил старый мне романс,
Романс, который оборвался...

В. Семернин

- Какие чувства овладевают поэтом, слушающим неизвестный тебе романс?
- Напойте по цепочке мелодии знакомых романсов.
- Какие переживания, жизненные ассоциации, зрительные образы возникают в твоём воображении под воздействием музыкальных образов русских романсов?
- Выполни задания в творческой тетради на с. 6–7.

композитор
поэт
исполнитель
слушатель
лирические образы

Два музыкальных посвящения

«Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ»

Эта музыка напомнит тебе
дни любви и младости.

М. Глинка

М. И. Глинка

Романс «Я помню чудное мгновенье» Михаила Ивановича Глинки (1804—1857) на стихи А. Пушкина считается шедевром романсной лирики, одним из лучших произведений начала XIX в. Это исповедь сердца композитора, глубоко личная «дневниковая запись» переживаний и раздумий, отчаяния и восторга.

• Прочитай стихотворение, вслушиваясь в его звучание.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слёз, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьётся в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.

А. Пушкин

- Подбери к каждому из шести четверостиший названия, которые соответствуют их образно-смысловому содержанию.
- Какая музыкальная форма может раскрыть образ всего стихотворения?

Handwritten musical notation and lyrics in Russian, likely a student's work.

• Послушай романс М. Глинки на эти стихи. Какие чувства он пробуждает? Что тебя привлекает в этом музыкальном сочинении?

• Как М. Глинка передал смену чувств и переживаний в романсе? Какими выразительными средствами композитор подчеркнул различные эмоциональные состояния поэтического высказывания?

• Подготовь мини-проект «Романсы М. И. Глинки на стихи А. С. Пушкина».

встреча

порыв

радость

А. П. Керн

А. С. Пушкин

воспоминание

забвение

вдохновение

содержание
форма

Глинка сочинил романс «Я помню чудное мгновенье» в 1840 г., через несколько лет после трагической гибели Пушкина. Стихотворение поэт посвятил Анне Петровне Керн, а Глинка сочинил романс в честь её дочери Екатерины Ермолаевны Керн. Нежная грация и плавность главной мелодии романса служат основой его мелодического развития, рождая всё новые гибкие варианты исходных интонаций.

- Послушай романс «Я помню чудное мгновенье». Ориентируясь на нотную запись, проследи за музыкальным воплощением поэтического образа.

Вступление

Не спеша, нежно

Первая часть

Нежно

Я пом-ню чуд-но-е мгно-ве-нье: пе-ре-до мной я - ви - лась ты...

Средняя часть

Решительно

Шли го - ды. Бурь по-рыв мя-теж-ный рас-се - ял преж-ни-е меч-ты...

Третья часть (реприза)

Взволнованно

Ду-ше на-ста-ло про-буж - день-е: и вот о - пять я - ви - лась ты...

Заключение (кода)

Очень мягко и нежно

Трёхчастная форма романса соответствует содержанию стихотворения, в котором отражены три важных момента душевной жизни героя: воспоминание о первой встрече, горечь разлуки с любимой и радость вновь наступившего свидания. Композитор создаёт образ мимолётного видения: повествовательная, плавно льющаяся мелодия прерывается неустойчивым синкопированным ритмом, когда ударение с сильной доли такта переносится на слабую.

как ми-мо-лет - но-е ви-де-ние...

Смысловая выразительность поэтической речи, её нюансы передаются в романсе ритмическими акцентами, убедительными повторами («Как гений чистой красоты»), энергичным «поступательным» ритмом среднего раздела («Шли годы. Бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты»). Здесь музыка речитативно-декламационная, суровая и тревожная. Своим контрастом она оттеняет заключительную часть, в которой прежняя светлая мелодия становится радостно-возбуждённой, а сопровождение — подвижным и трепетным.

Сочетание широкой мелодии и выразительной декламации отличает этот романс от других и является важнейшей чертой вокального стиля Глинки. Исследователи называют этот романс небольшой вокальной поэмой. Её можно охарактеризовать словами Пушкина: «Всё в ней гармония».

- Какие приёмы развития музыкального образа использовал Глинка в романсе?
- Раскрывает ли форма романса лирический образ стихотворения?
- Определи функции вступления и заключения в романсе.
- Выполни задания в творческой тетради. Они помогут тебе осмыслить музыкальный язык романса.

**особенности
формы**

**контраст
реприза
вступление
кода**

М. И. Глинка

Удивительное произведение русской симфонической музыки «Вальс-фантазия», как и романс «Я помню чудное мгновенье», было сочинено М. Глинкой под влиянием сильного и глубокого чувства к Екатерине Ермолаевне Керн.

Композитор написал этот вальс для фортепиано, но вскоре он стал так популярен, что появились его оркестровые переложения. Известны и три варианта оркестровки этого сочинения, принадлежащие самому Глинке, который в течение жизни неоднократно возвращался к своему произведению.

- Спой главную мелодию «Вальса-фантазии». Какая интонация определяет характер этого музыкального высказывания?
- Обрати внимание на необычные трёхтактовые построения фраз. Сравни их с другим, четырёхтактовым вариантом фразировки.
- Какие особенности мелодии подчёркивает композитор несимметричным построением фраз?
- Послушай «Вальс-фантазию» целиком. Почему в вальсе звучит несколько мелодий? Что их объединяет? Как они взаимодействуют друг с другом?
- Какими средствами композитор передаёт единое лирическое чувство и его различные эмоциональные оттенки?

ВЗВОЛНОВАННОСТЬ

В темпе вальса

порыв

страсть

восторженность

меланхолия

вдохновение

- Почему Глинка дал своему произведению такое название — «Вальс-фантазия»?
- Определи, для какой обстановки больше подходит этот вальс — для бала, балета или симфонического концерта?
- Это просто вальс или в музыке слышится нечто большее?
- Обсуди в классе, к какому из уже известных тебе вальсов — из балетов «Спящая красавица» П. Чайковского, «Золушка» С. Прокофьева, вальсам Ф. Шопена и др. — ближе по настроению эта музыка?
- К какой области музыки её можно отнести — лёгкой или серьёзной?

FANTASIE

de M. Glinka

imposée par
Glinka

et dédiée
à son ami

LE STOUNÉEFF.

грусть

PETERSBOURG.

ВАЛЬСЬ-ФАНТАЗИЯ
(СКЕРЦО)

ОРКЕСТРА

ОБОИ

М.И. ГЛИНКИ

ПАРТИТУРА ДЛЯ ОРКЕСТРА

цѣна 3 руб.

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО

изъ двѣ руки
цѣна 10 к.

изъ четыре руки
цѣна 15 к.

МОСКВА

ПЕТЕРБУРГ

фразировка
ритм
оркестровка

Портрет в музыке и живописи

Мечта. В волшебной сени
Мне милую яви,
Мой свет, мой добрый гений,
Предмет моей любви...

А. Пушкин

Портрет — это жанр изобразительного искусства, а может ли музыка нарисовать портрет?

Два произведения М. Глинки — романс «Я помню чудное мгновенье» и «Вальс-фантазия» для симфонического оркестра — автобиографичны: они отражают жизненные события, происходившие непосредственно с композитором. Музыка романса и вальса звучит как взволнованная речь, по которой сразу можно узнать музыкальный почерк композитора. Она раскрывает не только образ самого Глинки, но и образ той, кому посвящены эти сочинения.

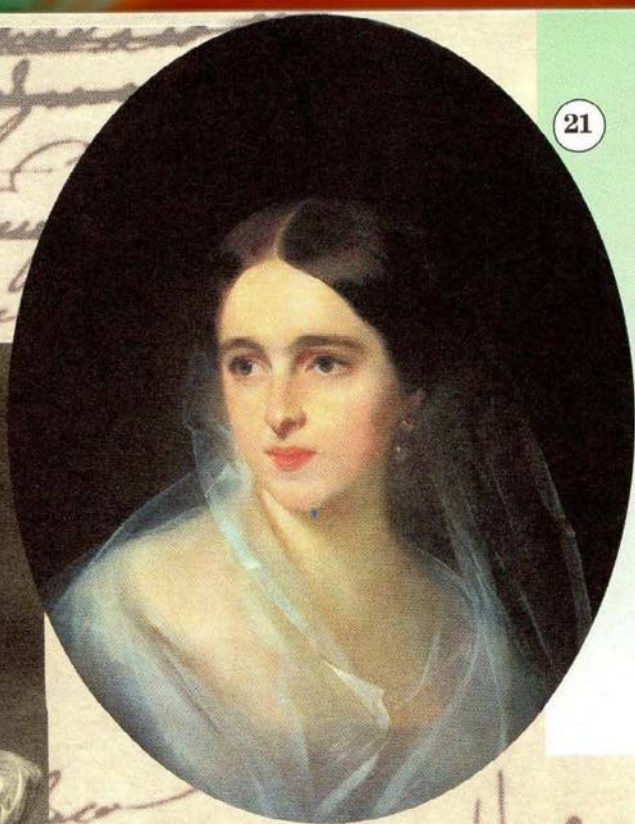
В темпе вальса

Нежно
tr

Я пом-ню чуд-но-е мгно-вс-нье: пе-ре-до мной я - ви - лась ты...

Своё понимание красоты в искусстве Глинка выразил словами: «Все искусства, а следовательно, и музыка, требуют:

- 1) Чувства... — это получается от вдохновения свыше.
- 2) Формы. Forme значит красота, т. е. соразмерность частей для составления стройного целого... Чувство и форма — это душа и тело. Первое — дар высшей благодати, второе приобретается трудом...»

- Послушай романс «Я помню чудное мгновенье» и «Вальс-фантазию». Сравни главные темы различных частей романса и вальса. Что их роднит? Что различает?

- Как форма этих сочинений отражает их содержание? Какие приёмы развития использует композитор в этих сочинениях?

- Можно ли романс и вальс Глинки назвать музыкальными портретами? Почему?

- Как высказывание композитора о красоте в искусстве подтверждается музыкальными образами романса и вальса?

- Вспомни и напой мелодии других произведений Глинки и выполни задание в творческой тетради на с. 8–9.

**жанры музыки
приёмы развития**

Картинная галерея

От красок шумно и светло,
Картины воздух обступили,
Я музыку сюда бы ввёл,
Чтобы они заговорили.

С. Тюрин

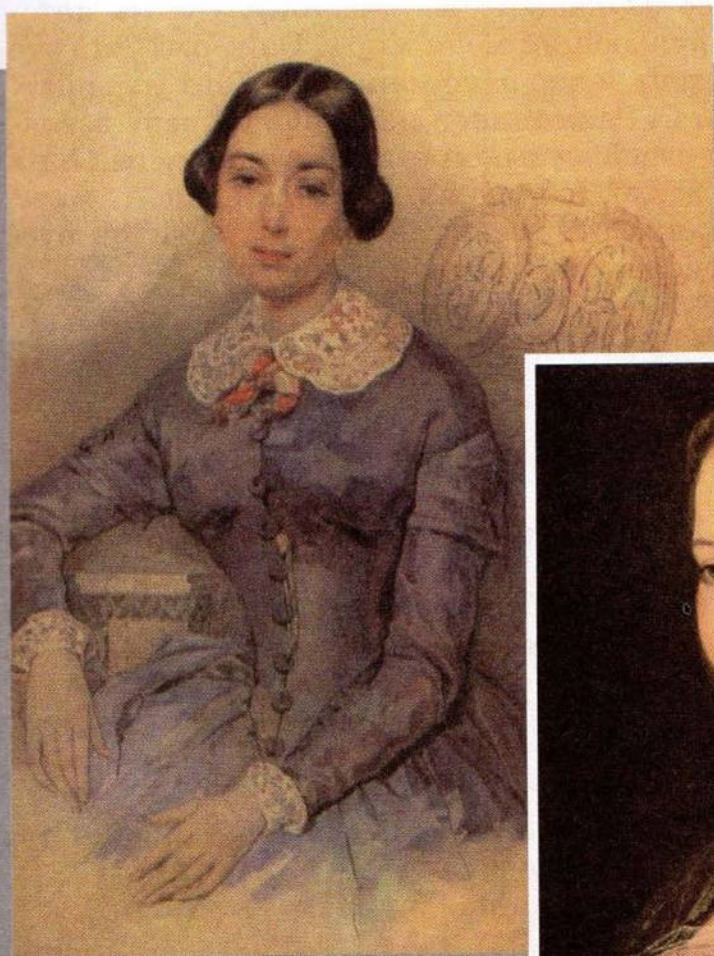
• Рассмотрите женские портреты русских художников, современников А. Пушкина и М. Глинки.

• Какие черты своих героинь стремились подчеркнуть художники?

• Какой из женских образов, запечатлённых в портретах русских художников, по-твоему, наиболее созвучен романсу и вальсу М. Глинки? Почему?

• Найди в Интернете женские портреты разных художников. Подбери к ним музыкальные и литературные произведения.

• Составь музыкально-литературную композицию, используя в ней репродукции из музея, картинной галереи твоего города, фотографии своих родных и близких.

«Уноси моё сердце в звенящую даль...»

Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.

И. Бунин

Начало XX в. — время, в которое жил и творил Сергей Васильевич Рахманинов (1873—1943), было переломным для России. Столкновение нового со старым во всех сферах жизни, в том числе и в искусстве, связано с событиями Первой мировой войны, революционным движением. Многие композиторы, поэты, художники отказывались от традиций классического искусства, искали новые выразительные средства, созвучные идеям преобразования общества.

С. Рахманинова упрекали в старомодности, а он говорил: «Не хочу ради того, что я считаю только модой, изменять постоянно звучащему во мне тону, сквозь который я слышу окружающий меня мир». Он верил, что это не «фальшивый тон» и что рано или поздно его услышат. Так и случилось. С. Рахманинов искренне и очень взволнованно говорил своей музыкой о том, что на душе. А на душе бывало и светло, и мрачно... как в жизни.

Он чувствовал красоту, величие и правду стихов русских поэтов, подсказанных родной природой:

С. В. Рахманинов

Чудный день! — Пройдут века —
Также будут в вечном строе
Течь и йскриться река
И поля дышать на зное.

Ф. Тютчев

Великая заслуга С. Рахманинова в его напевнейшей мелодии, рождённой сильным чувством. О мелодике С. Рахманинова говорят, что она стелется, как тропа в полях, не придуманная, не навязываемая. Подсказана ли она поэзией, навеяна ли симфоническим замыслом, напета ли чуткими пальцами Рахманинова-пианиста, в ней всегда чувствуются плавное дыхание и естественный рисунок.

Свежестью раннего весеннего утра веет от музыки романса «Сирень». Кружевное плетение звуков фортепиано

рисует лёгкое колыхание душистых ветвей, мечтательно-задумчивая интонация вырастает в распевную мелодию.

Романсы Рахманинова «Сирень», «Здесь хорошо», «Островок» создают ясные, спокойные образы, полные душевности. Они написаны как будто прозрачными акварельными красками.

- Как композитор выражает контраст между взволнованным чувством человека и образом безмятежной природы? Какие особенности лирического образа подчёркиваются сопоставлением плавной, размеренной мелодии и зыбко колышущегося аккомпанемента?
- В какой части романса звучат более напряжённые интонации? Что они выражают — радость или душевную боль, мечты о счастье или горечь утраты?
- Сравни два исполнения романса С. Рахманинова «Сирень». Какой образ создаёт каждый из исполнителей? В чём различие этих образов?
- Какая из трактовок тебе понравилась больше? Аргументируй своё мнение.
- Прочитай в творческой тетради отрывок из рассказа Ю. Нагибина «Сирень». Какой образ композитора создан писателем? Созвучен ли он нашему времени?

образы покоя
выразительность
изобразительность
приёмы развития

Музыкальный образ и мастерство исполнителя

Мира восторг беспредельный
Сердцу певучему дан...

А. Блок

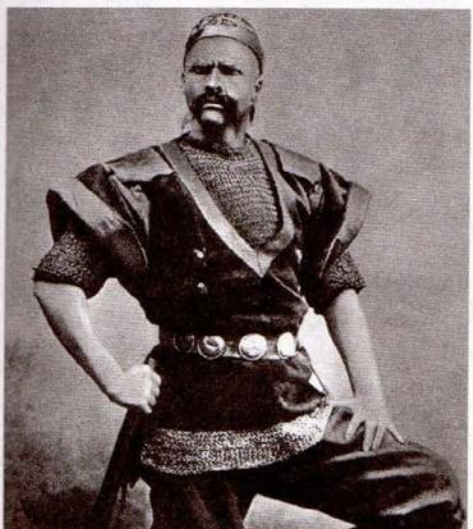
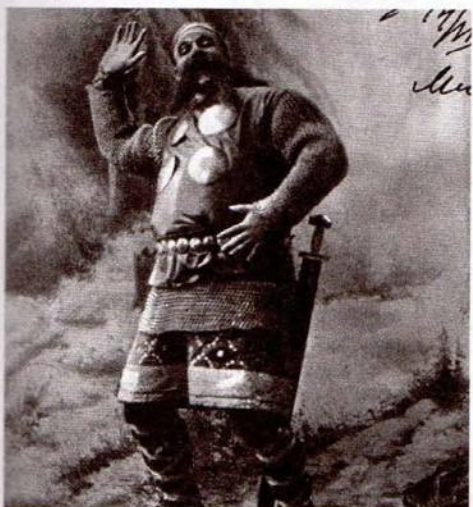
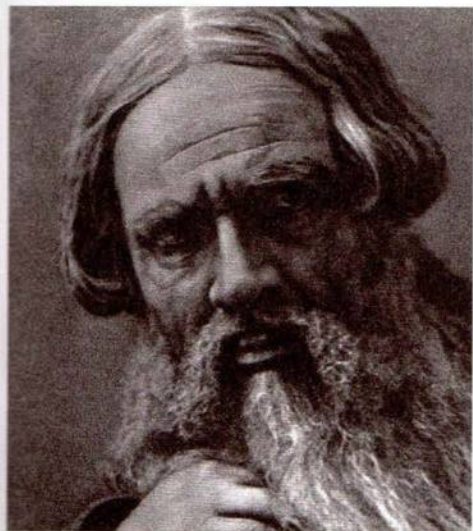
Отношение композитора к жизни, его оценка всего происходящего в мире, его душевные переживания — всё это является содержанием музыкальных образов. Музыка, записанная нотами, становится действительно музыкой только тогда, когда она исполнена и услышана. «Ноты — это простая запись, нужно их сделать музыкой, как хотел композитор», — говорил великий русский певец Федор Иванович Шаляпин (1873—1938). Каждый исполнитель, стараясь как можно точнее передать всё то, что композитор заложил в нотах, не может не *спеть свою песнь*, не выразить своих чувств и мыслей, вызванных музыкальным произведением, своим «общением» с композитором.

«Только правдивое — прекрасно» — таково было кредо Ф. Шаляпина. Он писал: «Двух правд чувства не бывает. Единственно правильным путём к красоте я поэтому признал для себя — правду».

• Прочитай отрывок из воспоминаний Ф. Шаляпина.

Для полного осуществления сценической правды и сценической красоты, к которым я стремился, мне было необходимо постигнуть правду и поэзию подлинной живописи... Наш знаменитый пейзажист Исаак Ильич Левитан не имел прямого отношения к моей театральной работе, но <...> чем больше я видался и говорил с

удивительно душевным, простым, задумчиво-добрым Левитаном, чем больше смотрел на его глубоко поэтические пейзажи, тем больше я стал понимать и ценить... большое чувство и поэзию в искусстве. «Протокольная правда, — говорил Левитан, — никому не нужна. Важна ваша песня, в которой вы поёте лесную или садовую тропинку...» Я понял, что не нужно копировать предметы и усердно их раскрашивать... Понял я, что во всяком искусстве важнее всего чувство и дух — тот глагол, которым пророку было повелено жечь сердца людей. Что этот глагол может звучать и в краске, и в линии, и в жесте — как в речи. Я сделал из этих новых для меня впечатлений надлежащие выводы для моей собственной работы в опере.

- Рассмотрите фотографии Ф. Шаляпина в ролях оперных персонажей. Охарактеризуйте образы, созданные певцом в песнях и ариях из опер.
- Вспомните фрагменты из этих опер. Выполните задание в творческой тетради на с. 14–15.
- Напой мелодии арии Сусанина, песни Варяжского гостя, рондо Фарлафа.
- Чем отличается песня в опере от песни как самостоятельного жанра и от романса? Что общего и различного в арии и песне из оперы?

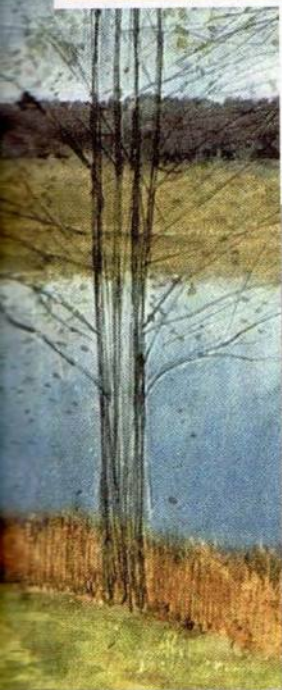
ария
песня
речитатив
рондо

Картинная галерея

...Я нашёл для себя любимое дело:
искать и открывать в природе пре-
красные стороны души человеческой.

М. Пришвин

- Рассмотрите картины И. Левитана «Осень», «Берёзки». С каким чувством написаны эти такие разные живописные полотна? Что хотел передать нам художник?
- Как ты понимаешь слова: «Природа – музыка! Тебе внимаю...»?
- Послушай сочинения разных композиторов. Попробуй услышать музыку каждого автора как лирическую песнь-исповедь. Какое из произведений наиболее созвучно той или иной картине И. Левитана?
- Сравни музыкальные интонации с интонациями картин. Какое настроение, чувство вызывает композиция той или иной картины, какую роль в ней играют линии, цветовые пятна, краски? Каким жестом ты можешь передать состояние, выраженное в картине?
- Обрати внимание на то, как просто и убедительно композиторы и художники «говорят» с нами о духовном богатстве, глубине внутреннего мира человека.
- Подготовь компьютерную презентацию на тему: «Образы природы в музыке, литературе, живописи» и продемонстрируй её одноклассникам.

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

А. Пушкин

Проникнуть в культуру прошлого, понять душу народа нам помогает знакомство с народными песнями, былинами, старинными преданиями. Они рассказывают нам о важных моментах жизни человека, о народных традициях, запечатлённых в различных обрядах или народных обычаях. Один из самых красивых обрядов — старинная русская свадьба — представляет собой сложную цепь торжественных церемоний.

«Свадебная игра» проходила, как театрализованное действо, которое длилось несколько дней, а и иногда и недель. Подразделялась она на две части. Первая часть посвящалась прощанию девушки с родной семьёй и разыгрывалась в доме невесты.

Смятение и тревога, переживаемые девушкой-невестой во время ожидания свадебного поезда, звучат в разных вариантах песни «Матушка, матушка, что во поле пыльно...».

Очень скоро

Ма - туш-ка, ма - туш-ка, что во по - ле пыль - но?

Сдержанно

Ди - тят-ко, ми - ло - е, ко-ни ра-зы - гра-ли - ся.

Медленнее

Ди - тят - ко, ми - ло-е, Гос-подь сто - бо - ю!

Довольно широко

Ма - туш - ка, что во по - ле пыль - но...

Сочувствие невесте со стороны подруг слышится в напевных, проникнутых теплом песнях. Просто и безыскусно звучат мелодии свадебных песен. Благородно и возвышенно передают они душевное состояние человека, его чувства и мысли.

Вторая часть свадьбы — традиционный пир, который начинался в доме родителей жениха после обряда венчания. Свадебное торжество сопровождалось пением величальных песен, прославляющих жениха и невесту, шуточных и плясовых песен, а также плясками, катанием на лошадях, посещением родных.

- Послушай русскую народную песню «Матушка, матушка, что во поле пыльно...» и песню М. Матвеева на те же слова. Чем они отличаются друг от друга?
- Как передан разговор матери с дочерью в каждой песне? В какой из них преобладает эпический характер, а в какой — драматический? Какие интонационные особенности создают этот характер? Как построена каждая из песен?
- Какая из этих песен передаёт драматическое столкновение двух душевных состояний?
- Чем отличаются музыкальные интонации вопросов дочери и ответов матери?
- Сочини диалог персонажей картин, помещённых на этой странице. Разыграй его с одноклассниками, подбирая выразительные интонации.

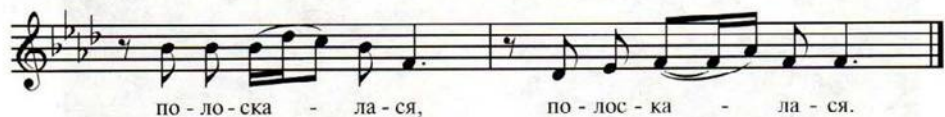
**диалог
приёмы развития
куплетная форма**

В старину замужество означало конец вольной жизни девушки и переход её в чужую семью. Песни невесты поэтому были драматичными и назывались *плачами, причётами (причитаниями)*. Невеста должна была плакать и причитать даже в тех случаях, когда она шла замуж по любви или взаимному согласию. А плакала и причитала невеста для того, чтобы показать любовь и уважение к родителям, признательность за то, что они её «вспоили, вскормили». Иначе они могли бы сетовать на неблагодарность дочери, без сожаления покидающей отчий дом.

Медленно

Умеренно

Особую красоту народным свадебным песням придают сравнения, обращённые к природе: девушка сравнивается с *рекой, лебёдушкой, с утушкой, ягодкой*; парень, добрый молодец — с *ясным соколом*. Как река течёт — не колыбнется, так и девушка-невеста сидит — не улыбнется; как утушка горюет, расставаясь с наступлением холодной зимы с синим морем, по которому она вольно плавала, так и девушка в утро свадебного дня горько плачет при мысли о предстоящей разлуке с родителями.

- Спой протяжную народную песню «Ты река ль моя, реченька».

- Разучи мелодию русской народной свадебной песни «На море утушка купалась».

- Какие особенности народной песни помогли неизвестному сочинителю прошлого создать образ светлой грусти, печали, нежности, задушевности?

- Напиши в творческой тетради, как, по-твоему, надо исполнять каждую из песен. Выполни задания на с. 16.

- Узнай у своих родных и знакомых, какие свадебные песни пели в вашем крае, республике. Спой их на уроке музыки.

Композиторы часто обращались в своих операх к песням красочного свадебного обряда. Например, М. Мусоргский ввёл в партитуру оперы «Хованщина» подлинную народную мелодию праздничной величальной песни, а М. Глинка для оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») сочинил музыку в духе народной песни.

Хор девушек «Разгуляли-ся, разливались воды внешние по лугам» в опере «Иван Сусанин» несёт в себе свет, безмятежность, оттеняя один из самых драматичных моментов оперы. Он помогает почувствовать трагический смысл происходящего, пережить напряжённость развёртывающегося на сцене действия: увели враги Ивана Сусанина — отца Антонида. Не вернётся он больше в дом. И в ответ на слова подружек Антонида поёт свою песню-романс «Не о том скорблю, под-

Сентябрь 1896

НИЖНИЙ НОВГОРОДЪ

НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.

РУССКАЯ ОПЕРА.

ВЪ СУББОТУ, 25-й МАЯ

въ высочайшествомъ день рождения Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы АЛЕКСАНДРЫ БЕОДОРОВНЫ передъ началомъ спектакля исполняютъ будутъ народныя гимны.

„БОЖЕ ЦАРЯ ХРАНИ“.

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ

ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ.

Въ 4-хъ дѣйствіяхъ. М. Глинка.

Участвующие г-жи: Шейтцова, Мухоморова-Зеленова, гг. Сивачевскій, Шелестовъ, Буренинъ, Невзгетовъ, Борисовъ.

ТАНЦЫ въ 2-мъ дѣйствиі: „Дорожки“, „Круженье“, „Въ Мокрый“, исполняютъ балетмейстеръ: Ващенко-Савинскій, ассистентъ балета: КАПЕЛЬМЕЙСТЕРЪ въ ЗЕЛЕНЬЯХЪ.

НАЧАЛО ВЪ 8 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА.

С движением

p

Раз-гу-ля-ли-ся, раз-ли-ва-ли-ся во-ды вѣш-ни-е по лу-гам.

Не спеша

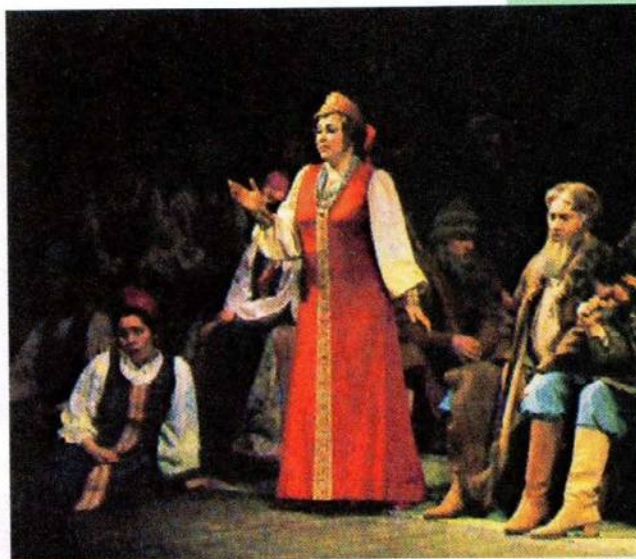
p

Плы-вет, плы-вет ле-бе-душ-ка, ла-ду-ла-ду.

Медленно

p с чувством

Не о том, скорб-лю, по-дру-жень-ки, я го-рю-ю не о том,
что мне жал-ко во-ли де-вичь-ей, что о-став-лю от-чий дом!

Б. Руденко — Антонида

руженьки». Задумчивая, простая мелодия, трогательные интонации народных причитаний раскрывают внутренний мир героини, её боль за отца...

- Спой мелодию свадебного хора «Разгулялися, разливалися» из третьего действия оперы «Иван Сусанин».
- Почему мелодию М. Глинки можно считать родственной народной песне?
- Сравни хор из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки с хором «Плывёт, плывёт лебёдушка» из оперы «Хованщина» М. Мусоргского. Найди похожие интонации. Выполни задание в творческой тетради на с. 17.

Сцена из оперы «Иван Сусанин»

народные напевы
хор в опере

Музыкальные образы основаны или на сквозном развитии одного зерна-интонации (как это было в народных песнях «Ты река ль моя» или «На море утушка купалась»), или на сопоставлении контрастных интонаций (как это было в русской народной песне «Матушка, матушка, что во поле пыльно»).

Сюжет оперы как сложного музыкально-драматического жанра разворачивается во взаимодействии многих музыкальных образов. Тот или иной образ воспринимается намного ярче, когда он вступает в контраст с другими образами.

Эпизоды свадьбы, воспроизведённые во многих русских операх, являются узловыми моментами в развитии действия.

В опере «Руслан и Людмила» М. Глинки звучат праздничные, торжественные здравицы, близкие к народным свадебным величаниям. Мощное унисонное звучание хора «Лель таинственный», исполняющегося в честь молодых в первом действии оперы, вступает в яркий контраст с фантастической сценой похищения Людмилы, когда оркестр изображает удары грома, зловещую поступь «гаммы Черномора». А торжественный ликующий заключительный хор «Слава великим богам», основанный на музыке увертюры, становится венцом развития всего сюжета, утверждает основную идею оперы: победу света, добра, любви, радости.

Быстро

радостно

f

Лель та-инст-вен-ный! У - по - и - тель-ный!

Ты во - стор - ги льшь в серд - це нам...

Радостно и решительно

f

Ой Ди - до Ла - до! Лель!

Интонационное, образное сходство и различие объединяет начало (увертюру) и финал оперы, создаёт смысловую арку, гармонию.

празднично

Очень быстро

- Спой тему хора «Лель таинственный» и тему заключительного хора оперы «Руслан и Людмила».
- Что роднит эти темы с народными песнями? Какие интонационные особенности народной песни слышны в каждой из тем, сочинённых М. Глинкой?
- Какие жанры народной песни интонационно близки хорам композитора?

**жанры народных
песен
повтор интонаций
контраст интонаций**

ОБРАЗЫ ПЕСЕН ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

Искусство прекрасного пения

Голос, голос,
Кто тебя не слышит,
Тот без крыльев на земле живёт:
Кажется, что это небо дышит,
Кажется, что даль тебя зовёт...

В. Семернин

Бельканто в переводе с итальянского означает красивое, прекрасное пение. Так же называют всякое виртуозное исполнение певца-мастера, которое доставляет эстетическое наслаждение.

Родиной бельканто является Италия. Композиторы, художники, певцы, артисты стремились побывать в Италии, проникнуться духом этой страны, величием ар-

Мария Каллас

Энрико Карузо

хитектурных памятников, картин, скульптур, красотой её музыки, пения.

Множество музыкальных произведений, и вокальных, и инструментальных, связано с впечатлениями разных композиторов о Венеции, чудесном музыкальном городе в Италии. Это и «Песни без слов» немецкого композитора Ф. Мендельсона, одна из которых так и называлась «Песня венецианского

гондольера», и «Баркарола» австрийского композитора Ф. Шуберта, и сочинения русских композиторов: романс-фантазия «Венецианская ночь» М. Глинки, «Песня Венецкого гостя» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова.

- Спой главные темы названных музыкальных сочинений.
- Какие особенности отличают все эти произведения?
- Как по-итальянски называются «песни на воде»?
- Послушай романсы в исполнении великих певцов мира. Какое из исполнений ближе к стилю бельканто?

Елена Образцова

Марио дель Монако

Ирина
Архипова

бельканто
баркарола
мастерство
исполнителя

«Старинной песни мир»

ПЕСНИ ФРАНЦА ШУБЕРТА

Я пел песни и пел их много, много лет.
Когда я пел о любви, она приносила мне страдания,
когда я пел о страдании — оно превращалось в любовь.
Так любовь и страдания раздирали мне душу.

Ф. Шуберт

Ф. Шуберт

Распространению песенного жанра в Европе в значительной степени способствовало творчество австрийского композитора Франца Шуберта (1797—1828), который создал новый тип песен. Они представляли собой небольшие музыкальные сцены с определённым сюжетом, в которых аккомпанемент как бы комментировал, а иногда и иллюстрировал смысл слов. Песня в творчестве Шуберта занимает такое же место, как fuga в творчестве Баха, соната в творчестве Бетховена.

Ф. Шуберта отличала редкая способность: будучи лириком, не замыкаться в своём мире, а ощущать и передавать радости и скорби жизни так, как их чувствует и хотело бы передать большинство людей. Он был певцом глубокой человечности.

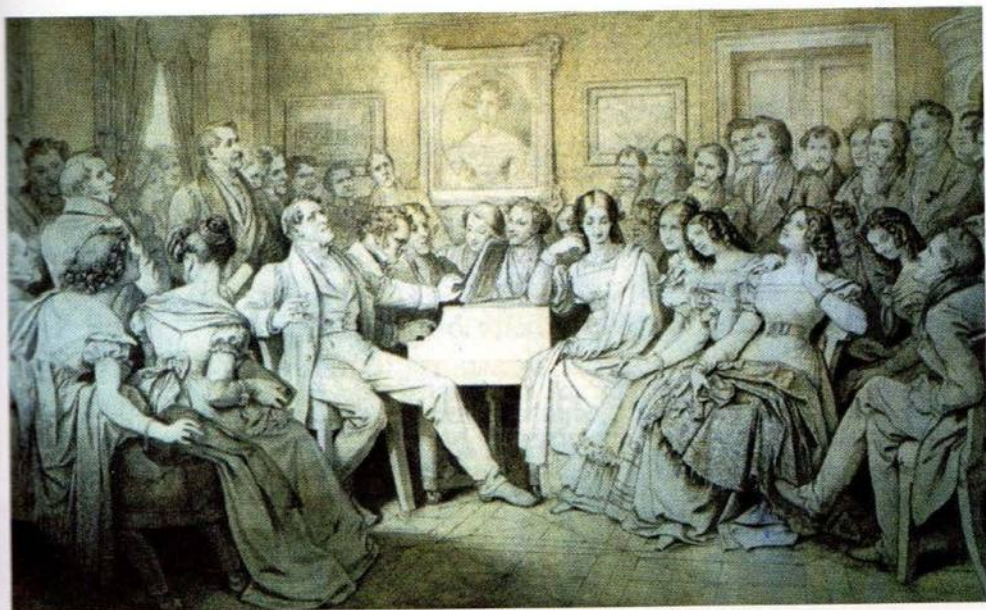
Большую часть произведений Ф. Шуберт написал для венских обществ любителей музыки, для своих друзей, встречи с которыми называли шубертиадами.

Очень медленно

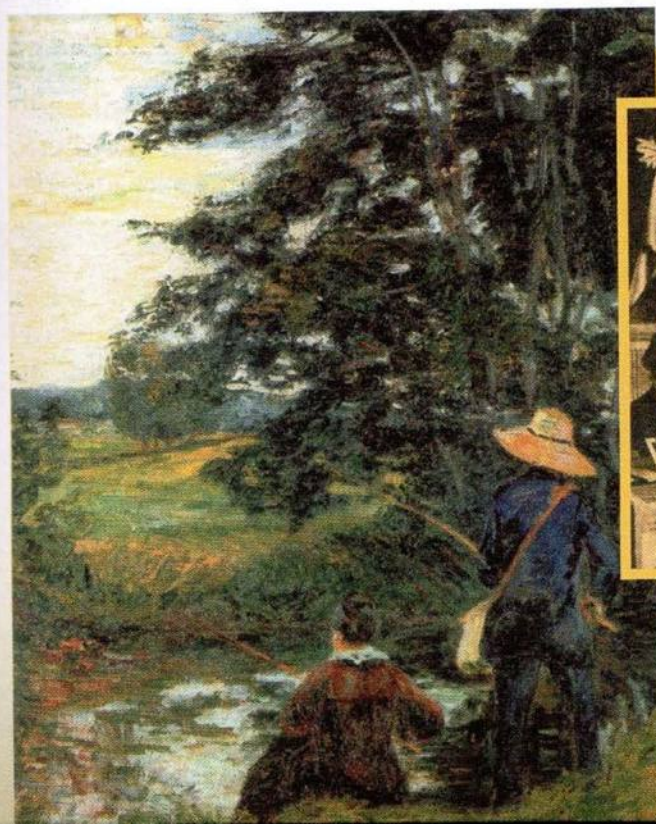

Подвижно, легко

- Вспомни знакомые тебе сочинения Ф. Шуберта: «Баркаролу», «Аве, Мария», «Форель» и вариации на тему этой песни в «Фореллен-квинтете». Какие образы запечатлены в этих произведениях? Какие чувства выражает каждое из них?
- Сравни сюжеты картины «Рыбаки» А. Гийомена и песни «Форель». Какие чувства и настроения выражены в них?
- Выполни задания в творческой тетради на с. 18–19.

образы песен
жанры песен

Особое место в песенном жанре занимает *баллада*. В далёкой древности балладами называли танцевальные песни. В Средние века баллады стали песнями повествовательного характера. В них нашли своё отражение народные предания, истории о таинственных событиях, судьбах бесстрашных героев, заповедном мире духов, фантастические, мистические образы.

Создателем вокальной баллады считается Ф. Шуберт. На рубеже XVIII—XIX вв. этот старинный жанр был как бы открыт заново в творчестве писателей и композиторов-романтиков.

Баллада — так стали называть вокальную или инструментальную пьесу романтического характера. В музыкальной балладе повествовательный характер сочетается с картинностью изображения вымыслов о чудесном,

«ужасном», драматичностью выражения чувств любви и ненависти, страдания и радости, мечтательной грусти и устремлённости порыва. В вокальной балладе повествование нередко строится на сопоставлении контрастных образов при непрерывном развитии музыки, тесно связанной с сюжетом поэтического текста.

Музыкальный язык понятен без перевода. И несомненно, прослушав балладу «Лесной царь» — одно из самых знаменитых произведений Шуберта на стихи И.-В. Гёте — на немецком языке, по звучанию самой музыки можно почувствовать, что это неторопливое повествование автора или взволнованный разговор нескольких действующих лиц.

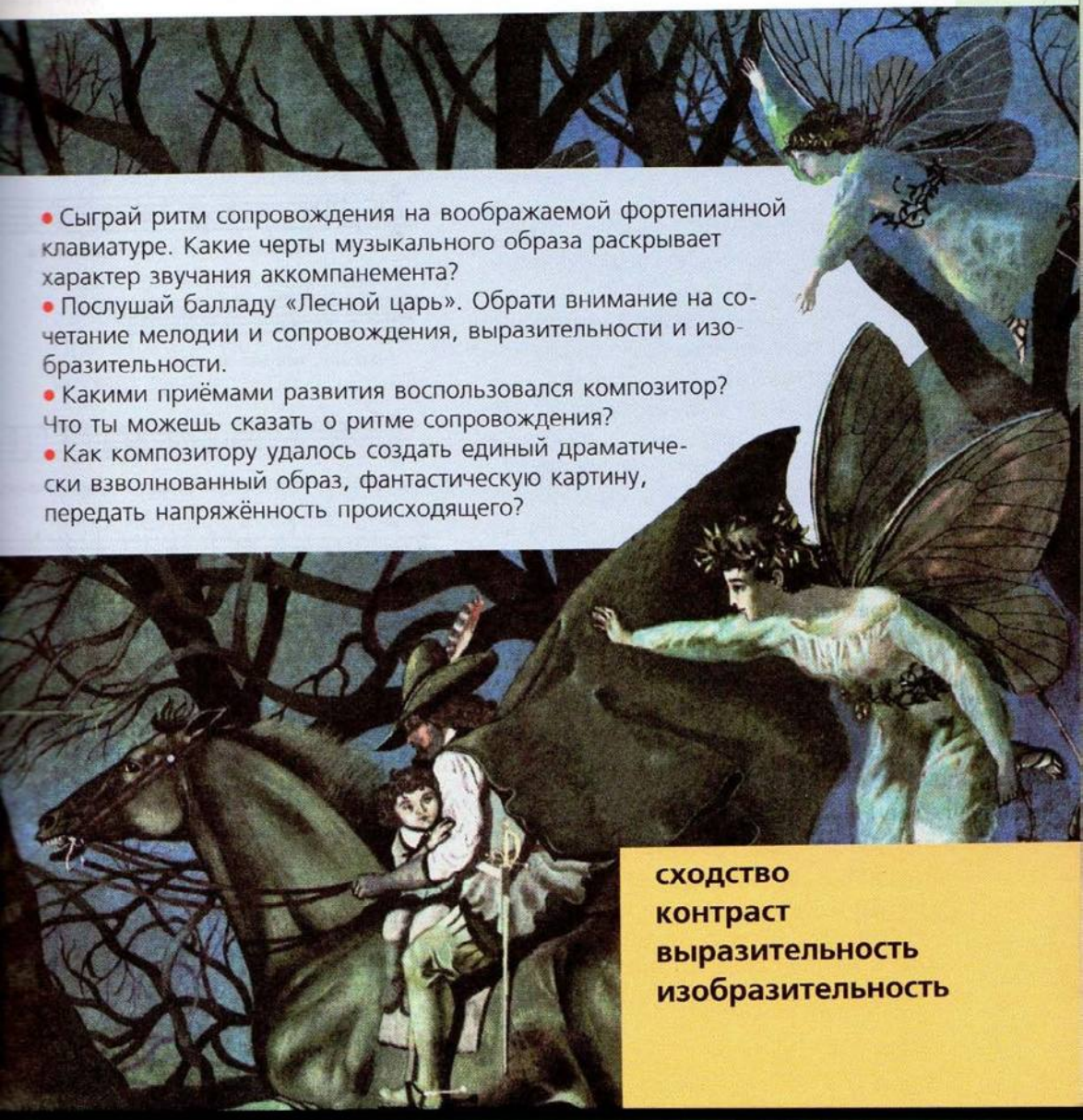

Но прежде попытаемся по отдельным характерным интонациям предположить, какой музыкальный образ в целом возникает у композитора.

- Спой первую интонацию вступления баллады. Можешь ли ты определить характер всего произведения по этой интонации? Что в ней заключено: покой, умиротворение, безмятежность или напряжение, волнение, тревога? Каким может быть аккомпанемент?

- Сыграй ритм сопровождения на воображаемой фортепианной клавиатуре. Какие черты музыкального образа раскрывает характер звучания аккомпанемента?
- Послушай балладу «Лесной царь». Обрати внимание на сочетание мелодии и сопровождения, выразительности и изобразительности.
- Какими приёмами развития воспользовался композитор? Что ты можешь сказать о ритме сопровождения?
- Как композитору удалось создать единый драматически взволнованный образ, фантастическую картину, передать напряжённость происходящего?

сходство
контраст
выразительность
изобразительность

«ЛЕСНОЙ ЦАРЬ»

Песню-балладу «Лесной царь» Ф. Шуберт сочинил, когда ему было всего 18 лет. Вот как описывает рождение этой песни один из его друзей: «Мы застали Шуберта в совершенно разгорячённом состоянии, громко читавшим по книжке «Лесного царя». Он прошёлся с книжкой несколько раз взад и вперёд по комнате, внезапно сел, — и в самое короткое время баллада появилась на бумаге. В тот же вечер «Лесной царь» был исполнен и принят с восторгом».

• Прочитай балладу «Лесной царь» (в переводе В. Жуковского). Передай интонации действующих лиц.

• Напой по нотной записи интонации ребёнка, отца, лесного царя. Определи, чем они отличаются друг от друга.

• Что объединяет эти интонации? Что изображает непрерывное движение сопровождения и какое ощущение это создаёт? Какие черты музыкального образа раскрывает характер звучания аккомпанемента в начале баллады? в её средней части?

• Какова эмоциональная окраска речи автора в начале баллады и в её окончании?

• Есть ли пейзажные зарисовки в поэтической балладе Гёте (Жуковского) и в музыкальной балладе Шуберта?

• Спой современные песни: «Огромное небо» О. Фельцмана, «Баллада о гитаре и трубе» Я. Френкеля. Почему их можно отнести к жанру баллады?

• Найди в Интернете литературное или музыкальное произведение своего народа в жанре баллады. Расскажи о нём в классе.

В ру-ках с-го мерт-вый мла-де-нец ле-жит.

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
 Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
 К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
 Обняв, его держит и греет старик.

— Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?
 — Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул;
 Он в тёмной короне, с густой бородой.
 — О нет, то белеет туман над водой.

«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;
 Весёлого много в моей стороне:
 Цветы бирюзовы, жемчужны струи;
 Из золота слиты чертоги мои».

— Родимый, лесной царь со мной говорит:
 Он золото, перлы и радость сулит!
 — О нет, мой младенец, ослышался ты:
 То ветер, проснувшись, колыхнул листья.

«Ко мне, мой младенец; в дуброве моей
 Узнаешь прекрасных моих дочерей:
 При месяце будут играть и летать,
 Играя, летая, тебя усыплять».

— Родимый, лесной царь созвал дочерей:
 Мне, вижу, кивают из тёмных ветвей.
 — О нет, всё спокойно в ночной глубине:
 То вётлы седые стоят в стороне.

«Дитя, я пленился твоей красотой:
 Неволей иль волей, а будешь ты мой!»
 — Родимый, лесной царь нас хочет догнать;
 Уж вот он: мне душно, мне тяжело дышать.

Ездок оробелый не скачет, летит:
 Младенец тоскует, младенец кричит;
 Ездок погоняет, ездок доскакал...
 В руках его мёртвый младенец лежал.

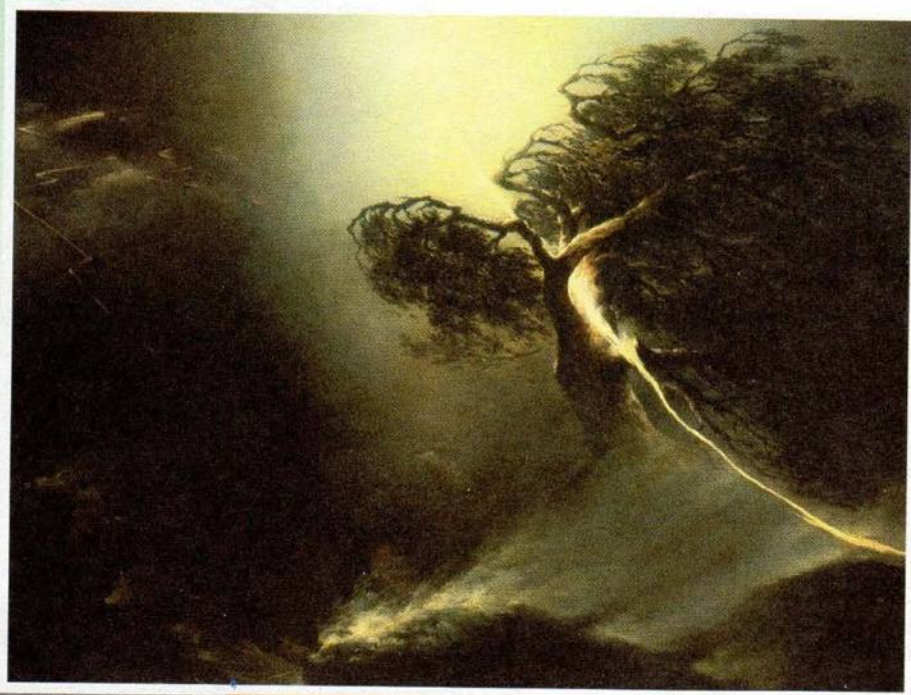

**контраст интонаций
 развитие образа
 форма**

Картинная галерея

Старинной песни мир — коричневый, зелёный,
Не только вечно молодой,
Где соловьиных лип рокошующие кроны
С безумной яростью качает царь лесной.

О. Мандельштам

- Рассмотрите картины. Какая из них наиболее созвучна балладе Ф. Шуберта?
- Сравните язык трёх художественных произведений — литературного, музыкального и живописного. Какие средства выразительности каждого вида искусства создают единый драматически напряжённый образ?
- Используя Интернет, создайте собственную коллекцию картин к балладе «Лесной царь» Ф. Шуберта.

ОБРАЗЫ РУССКОЙ НАРОДНОЙ И ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ

Народное искусство Древней Руси

Садитесь на лавочки,
Поиграйте во гусельцы
И пропойте-ко песенку...

Из русского фольклора

Музыкальное искусство Древней Руси развивалось в двух направлениях: церковная музыка и народное музыкальное творчество — фольклор.

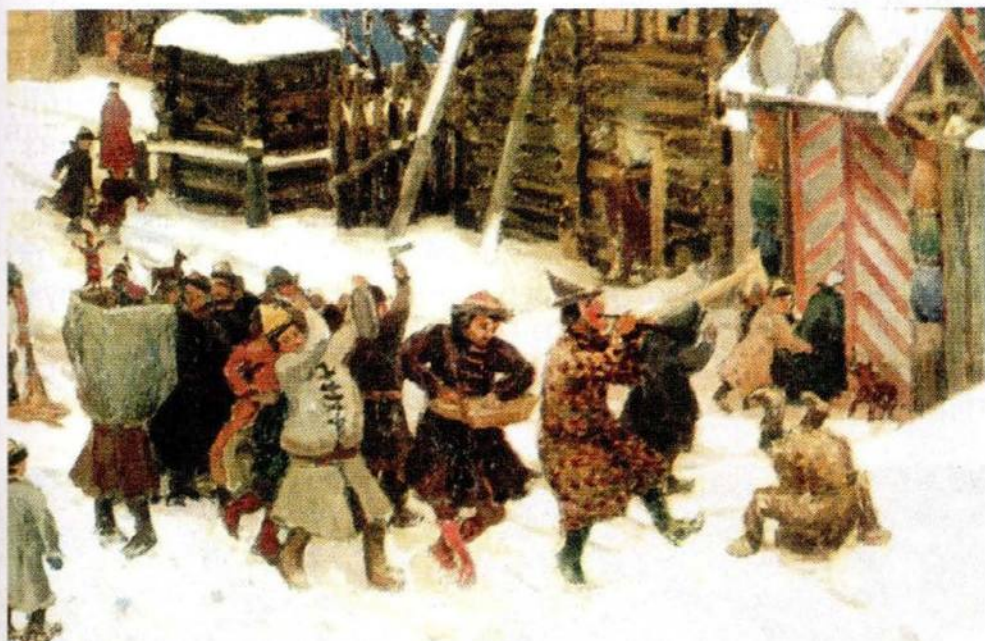
Древние славяне, наши предки, были язычниками и поклонялись многим богам, которые в их сознании были связаны с грозными силами природы — солнцем, ветром, дождём... В их честь древние славяне совершали обряды, которые сопровождались пением, плясками, игрой на музыкальных инструментах. В русских народных сказках говорилось о чудодейственной силе различных музыкальных инструментов, которые отгоняют злые силы, сами играют и поют, заставляют плясать без отдыха.

Образы певцов-гусляров Баяна, Садко запечатлены в старинных народных преданиях, легендах, былинах, а также в произведениях литературы, изобразительного искусства, музыки, созданных в более позднее время. Так, с образами Баяна и Садко мы встречались в операх «Руслан и Людмила» М. Глинки и «Садко» Н. Римского-Корсакова. В Концерте № 1 для фортепиано с оркестром П. Чайковский использовал в главной теме 1-й части напев, который он записал у лирников — украинских слепых певцов, аккомпанирующих себе на древнем инструменте — лире.

• Послушай фрагменты из произведений М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, в которых воплощены образы народных преданий. Какими средствами музыкальной выразительности подчеркнули композиторы особенности древнерусской музыки?

Яркими представителями народного творчества были *скоморохи* — странствующие актёры, потешавшие народ пением, плясками, игрой на музыкальных инструментах. Они своим искусством способствовали развитию таких литературных жанров, как эпос, поэзия, драма. На страницах многих старинных книг скоморохов изображали играющими на гуслях, гудках, дудках, бубнах. Неудивительно, что через всю средневековую историю проходит идея противостояния церковного искусства и скоморошеских традиций, сохранявших элементы язычества. Скоморохов высылали из больших городов в Сибирь и на Север, музыкальные инструменты уничтожали. Это нанесло невосполнимый урон русскому музыкальному искусству.

- Послушай инструментальные наигрыши, в которых звучат народные инструменты — рожки, гусли, свирели. Какие образы созданы неизвестными композиторами и современными исполнителями в этих произведениях?
- Послушай «Пляску скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова. Какие особенности народной пляски передал композитор в этом фрагменте?
- Разучи шуточные народные песни своего края. Постарайся в своём исполнении передать характер и настроение этих песен, используя элементы движений, театрализации.

**народные
инструменты
напевы
наигрыши
инструменты
симфонического
оркестра**

Русская духовная музыка

Прости мне, Боже, прегрешенья
И дух мой томный обнови,
Дай мне терпеть мои мученья
В надежде, вере и любви.

И. Козлов

В X в., а точнее в 988 г., произошло очень важное событие для русского народа — Крещение Руси. Киевский князь Владимир (Красно Солнышко) по примеру своей бабушки — княгини Ольги — провозгласил на Руси христианскую веру, веру в единого Бога — Иисуса Христа. Обряд крещения киевлян происходил в водах Днепра.

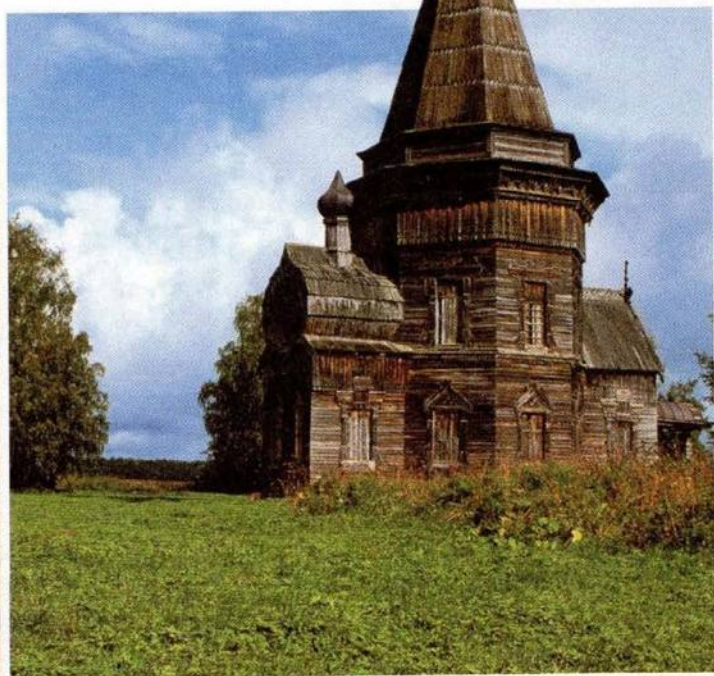
Прежде чем избрать веру, князь Владимир отправил в разные страны послов. Красота богослужения, увиденная ими в Греции, входившей в состав государства Византии, потрясла их. Этот восторг запечатлён в древних летописях.

И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет такого зрелища и красоты такой и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмёт потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве.

Церковное пение в древности было *одноголосным*, *унисонным*, мужским. Это выражало идею единомыслия, соединения сердец и умов: «Пусть язык твой поёт, а ум пусть прилежно размышляет над смыслом песнопения». Ещё одной отличительной чертой русской православной музыки является пение без сопровождения — *a capella*. Человеческий голос признавался единственным музыкальным инструментом, которым можно воплотить слово о Боге в музыкальных звуках.

Овладевая церковной музыкальной культурой, пришедшей на Русь из Византии, неизвестные создатели гимнов и распевщики не могли сразу запеть на чужом языке, поэтому они обогащали церковные песнопения родными русскими напевами, интонациями. Этот сплав народной русской культуры с иноземной, византийской, выразился в таком явлении, как *знаменный распев*, обладавший поразительной внутренней мощностью, эпической силой, величием и строгостью.

Для записи древней церковной музыки на Руси употреблялась специальная нотация, которая называлась *зна́менной* (от славянского слова *знамя* — *знак*). Запись музыки осуществлялась безлинейными знаками. Позднее знаменная нотация получила название *крюковóй*, по названию одного из главных её знаков — *крюка́*.

Спокойно

- Вспомни старинный знаменный распев. Каково главное свойство этой мелодии? Сравни её с мелодией из 1-й части Концерта № 3 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова. Что их роднит? Найди общность интонаций двух мелодий — знаменного распева и концерта.

Не спеша

В XV—XVI вв. знаменный распев становится всё более протяженным, развитым, украшенным, сближается с лирической народной песней.

В XV в. в русской иконописи активно развивается богословское учение о Троице, триедином Боге — Отце, Сыне, Святом Духе. Самой известной иконой того времени стала «Троица» Андрея Рублёва, ученика русского святого Сергия Радонежского. В этот период появляется многоголосная церковная музыка. Как в народной многоголосной протяжной песне, три голоса церковных песнопений плавно текут, как три ленты, переплетаются и снова звучат параллельно.

XVII в. был веком перемен в русской духовной музыке. В начале появляется немало авторских и местных распевов (Киевский, Смоленский, Кирилловский и др.). Во второй половине XVII в. русские музыканты знакомятся с музыкальной культурой Западной Европы. На Руси этого времени происходит «диалог двух культур» — «старой», связанной с одnogолосным сдержанно-суровым знаменным пением, по образному строю близким к строгим ликам древних икон, и «новым» — многоголосным *partéсным* (от слова *partes* — *голоса*) пением, отличаю-

щимся энергией, красочностью, богатством, полнокровностью звучания, ощущением движения, света, огромного пространства.

Русская церковная музыка воздействовала на чувства и мысли верующих людей наряду с красотой храма, иконописи, обряда богослужения.

- Послушай «Да исправится молитва моя» П. Чеснокова. Чем звучание молитвы отличается от древнерусского знаменного распева?
- Какие элементы музыкального высказывания — речитатив, песенность, ритмическое многообразие, многоголосная фактура, наличие инструментального сопровождения и т. д. — присутствуют в этой музыке?
- Какими словами можно охарактеризовать образный строй этой музыки?
- Сравни характер мелодий этой музыки с характером рисунка на иконе «Троица» А. Рублёва и фреске Ф. Грека. В чём их сходство?
- Найди и прочитай рассказ С. Романовского «Троица». Выдели в нём ключевые слова, раскрывающие общечеловеческий смысл иконы.*
- Выполни задание в творческой тетради на с. 26–27.

**знаменный распев
партёсное пение
a capella**

Духовный концерт

Глагол таинственный небес,
Тебя лишь сердце разумеет.
Н. Львов

В Русской православной церкви с середины XVII в. стало распространяться многоголосное пение. Так как количество голосов в пении колебалось от трёх до сорока восьми, то сочинение и исполнение такой музыки требовало большого мастерства — знания вокальных возможностей человеческого голоса, искусства управления хором.

В XVIII в. в русской музыке появился новый жанр — многоголосный *духовный концерт*.

Максим Созонтович Березовский (1745—1777) прожил короткую жизнь, всего тридцать два года. Музыкальные творения этого замечательного русского композитора XVIII в. долгие годы не были известны профессиональным музыкантам и любителям музыки.

Музыкально одаренный ребёнок был привезён в Петербург из маленького украинского городка Глухова. Всестороннее дарование позволяло М. Березовскому не только петь, но и играть на различных инструментах (в том числе и народных), сочинять музыку.

Талантливого молодого придворного композитора отправляют за государственный счёт на учёбу в Италию, в

Здание Придворной певческой капеллы в Петербурге

Болонскую филармоническую академию. Титул члена Академии был почётным: он давал право быть капельмейстером — руководителем хорового коллектива или оркестра.

Болонскую академию прославили русские композиторы — Максим Березовский, Дмитрий Бортнянский, Евстигней Фомин, а также зарубежные — австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт, чешский — Йозеф Мылсливичек.

Музыку Березовского, незаслуженно забытого композитора, — его духовные хоровые концерты, а также оперные и инструментальные сочинения — открыли слушатели новых поколений спустя много лет после его кончины.

Духовный концерт М. Березовского «Не отвержи мене во время старости» — одно из самых значительных произведений этого жанра. Примечателен тот факт, что немногочисленные биографические сведения, дошедшие до нашего времени, говорят о том, что это произведение было сочинено музыкантом в возрасте 16—18 лет, в то время, когда ему сопутствовал успех: его произведения исполнялись, а самому композитору оказывали внимание при царском дворе. Впереди была Италия, учёба у признанного в Европе музыканта и педагога падре Джованни Мартини.

Юные певчие

- Спой главную тему 1-й части концерта «Не отвержи мене во время старости».

Очень медленно

Не от-вер-жи ме-не во вре-мя ста-рос-ти, не от-вер-жи ме-не...

- Какой эмоциональный настрой несёт в себе эта мелодия? В каком характере необходимо её исполнять?
- Какой партии хора, по твоему мнению, можно поручить первоначальное её проведение?

**хоровое
многоголосие**

Концерт «Не отвержи мене во время старости» написан М. Березовским на слова 70-го псалма Давида из Ветхого Завета. Вот его современный перевод.

Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: «Бог оставил его; преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего». Боже! не удаляйся от меня; Боже мой! поспеши на помощь мне.

Очень медленно

С

А

Т

Б

Неот-вер - жи ме - не во время старости, не отвер - жи ме - не...

Неотвержиме - не во время старости, не от - вер - жи ме - не...

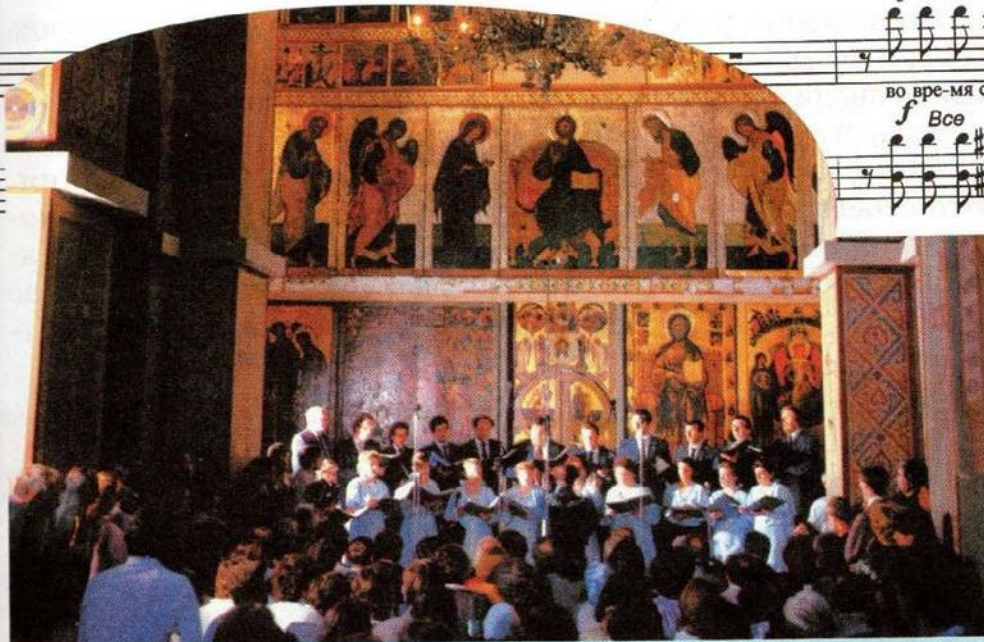
- Помогает ли прочтение текста псалма восприятию трагического, скорбного характера музыкального высказывания М. Березовского?
- Послушай 1-ю часть Концерта М. Березовского. Попытайся проследить за развитием эмоционально-образного состояния человека, молящего Бога о состраданиях и помощи.
- Почему композитор поручает исполнение вступительного раздела Концерта солистам? Каково взаимодействие голосов в хоровом звучании? Какие чувства подчёркивают контрасты звучностей?

Музыкальная запись с нотами и русскими текстами:

Не от - вер - жи ме - не во вре - мя ста - рос - ти,
 Не от - вер - жи ме - не во вре-мяста-рос-ти, не от - вер-жи ме-не... *f* Все
 не во вре-мя ста-рос-ти, не от - вер - жи ме - не... *f* Все
 во вре-мя ста-рос-ти, *f* Все

- Проследи по нотной записи за вступлением голосов солистов. Какой тип фактуры — полифонический или гомофонный — использует автор Концерта? Почему?
- В каком знакомом тебе жанре светской инструментальной музыки XVIII в. используется такой же тип изложения музыкальной мысли?
- Как ты объяснишь применительно к Концерту М. Березовского смысл выражения: «Есть музыка, которая к нам идёт, и другая, которая требует, чтобы мы шли к ней»?

**духовный концерт
полифония**

«Фрески Софии Киевской»

«ОРНАМЕНТ»

Музыканты — извечные маги
Вызывают виденья веков...

Б. Дубровин

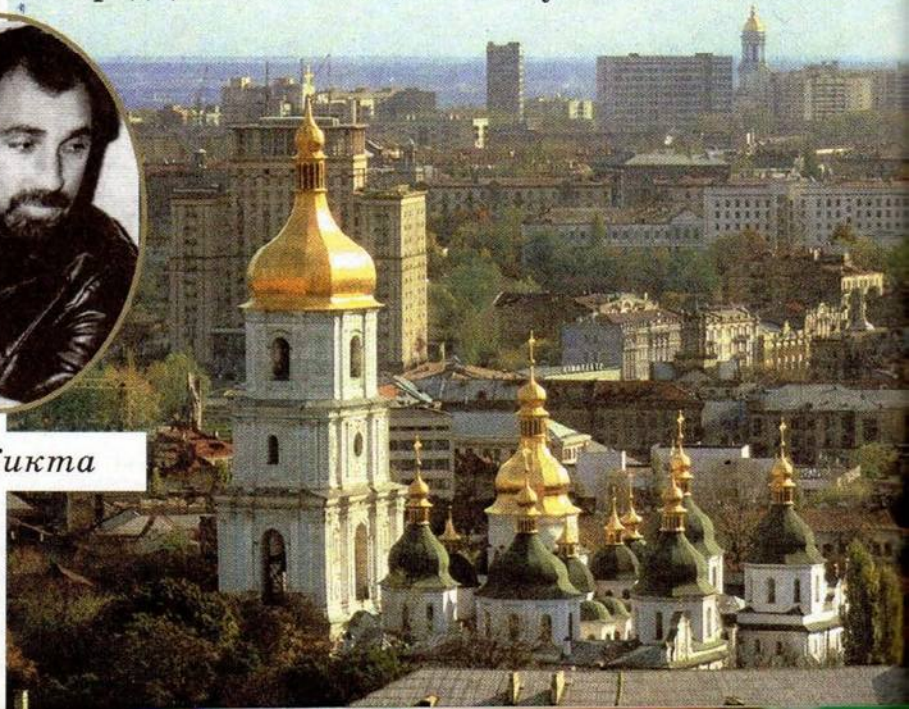
Современный композитор Валерий Григорьевич Кикта родился в Украине в 1941 г., а музыкальное образование получил в Москве. В своих крупных сочинениях композитор обращается к интонациям и образам христианской славянской культуры. Он, словно летописец, бережно сохраняет для потомков события древности, насыщая их собственной интонацией, лирически окрашенным отношением, создавая свой неповторимый музыкальный язык, понятный его современникам.

По велению русского князя Ярослава Мудрого в начале XI в. в честь 50-летия принятия христианства на Руси в Киеве возводится величественный собор Святой Софии. Считалось, что святая София — символ премудрости Божией.

«Фрески Софии Киевской» — необычная симфония. Это своего рода большая инструментальная былина, в которой повествуется об одной из самых значительных страниц истории русского государства, о духовном богатстве русского народа, воплотившемся и в уникальном памят-

В. Г. Кикта

нике архитектуры, его живописных фресках, и в народном искусстве Руси. В симфонии ярко ощущается влияние жанра инструментального концерта, а солирующий инструмент — *арфа* (по мнению композитора, инструмент «чистой красоты») приближает слушателей к образам старинных эпических сказаний, имитируя звучание гуслей.

Пёструю вереницу музыкальных картин и образов, в которых раскрывается единство небесного и земного, скрепляет музыкальная тема «Орнамент». Она звучит во «Фресках» несколько раз. «Орнамент» — говорит композитор, — самый значительный образ. Это те чувства, которые охватывают вас, когда вы присутствуете в этом храме: это и ощущение, что здесь бывал Ярослав Мудрый, что здесь происходили центральные события, связанные с историей Киевской Руси, и мысль — сколько раз разрушалась Киевская София, и всегда она возрождалась во всей своей красоте. «Орнамент» — это и красота, и неповторимость, и изменяемость...»

Свободно

флейта

арфа

- Спой главную тему симфонии — «Орнамент». Подчеркни в своём исполнении её повествовательный, былинный характер.
- Вспомни и спой мелодии знакомых тем музыкальных произведений, для которых композиторы сочинили музыку в духе народных былин, сказаний. Сравни их с мелодикой «Орнамента».
- Послушай неоднократно повторяющуюся в симфонии тему «Орнамент». Почему композитор при повторениях этой темы вносит в неё интонационные, ритмические, тембровые изменения?
- В каком знакомом тебе многочастном сочинении (сюите) русского композитора его начальная пьеса выполняла роль связующего звена между разнообразными, а подчас и контрастными образами?
- Выполни задания в творческой тетради на с. 22–25.

арфа
музыка
в народном духе
повтор
вариантность

В симфонии «Фрески Софии Киевской» композитор В. Кикта создаёт яркие запоминающиеся образы: «Групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого» (№ 4), «Борьба ряженных» (№ 6), «Музыкант» (№ 7), «Скоморохи» (№ 9).

В «Групповом портрете дочерей Ярослава Мудрого» два пласта звучания. Первый — нисходящие мелодические попевки скрипок, тремоло которых создаёт трепетное, зыбкое, изящное звучание. Второй — повторяющиеся пятизвучные нисходящие интонации арфы, которые звучат неопределённо, неясно, словно мерцающие свечи. Так композитор рисует образы загадочных и утончённых девушек — дочерей князя, изображённых неизвестными мастерами-живописцами на фресках собора, будущих королей Франции, Норвегии и Венгрии.

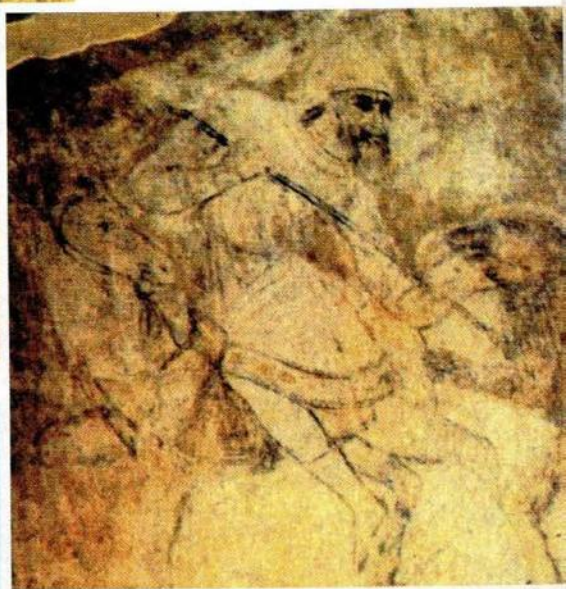
В «Борьбе ряженных» жёсткие короткие ритмы ксилофона в разных регистрах перемежаются с напряжённым журчанием арфы. Быстрый темп музыки, её безостановочное движение усиливает яркий, радостно-тревожный характер части.

- Сравни две части симфонии. Какими приёмами развития композитор достигает контраста образов?
- В музыке какой из частей подчёркивается мерная поступь, безостановочное движение? В какой форме написаны эти музыкальные фрески?

Фреска «Музыкант» — одна из самых драматичных частей симфонии. Музыка рисует образ одинокого музыканта-скрипача. Композитор использует тембр солирующего альты, который подражает звучанию древнего струнного инструмента — гудка, предка современной скрипки. Фон для главной темы этой части составляют монотонный долгий звук (ключ для настройки арфы скользит по струнам) и отзвуки арфы.

В «Скоморохах» композитор рисует «беспечное племя весёлых бродяг». Эта часть построена на коротких плясовых повторяющихся интонациях с шутливостью, насмешкой, безостановочным движением, бряцанием струнных инструментов, перезвоном бубенцов, подражанием балабачным и свирельным наигрышам.

- Сравни две части симфонии — «Музыкант» и «Скоморохи». Как варьирование главных тем этих частей даёт возможность композитору создать контрастные образы?
- Как знакомая тебе песенная тема симфонии звучит в «Скоморохах» на фоне колокольного звона?

- Какой из образов симфонии произвёл на тебя особое впечатление? Почему?
- В чём современность музыкальных образов, созданных В. Киктой в этом сочинении? Свои размышления запиши в творческую тетрадь.

- Как ты понимаешь смысл высказывания П. Чайковского применительно к данному сочинению: «Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться...»?

**живописность
музыки
контраст образов
варьирование**

«Перезвоны»

Всю жизнь несу родину в душе, люблю её, жив ею, она придаёт мне силы, когда случается трудно и горько.

В. Шукшин

В. А. Гаврилин

Современный композитор Валерий Александрович Гаврилин (1939—1999) сочинил симфонию-действие «Перезвоны» для солистов, хора и ударных. Она имеет подзаголовок «По прочтении В. Шукшина».

«Перезвоны» — это размышление композитора о любви к человеку, к родной земле, о том, чему посвятил своё творчество русский писатель Василий Макарович Шукшин. В музыке В. Гаврилина возникает голос народной жизни во всём её многообразии.

В «Перезвонах» композитор обратился к древней традиции колокольности в русской музыке. Многочисленные звоны раскрывают праздничную и будничную, комическую и трагическую стороны народной жизни. Это сочинение — диалог-раздумье композитора и писателя о самых простых и самых трудных истинах: жизнь и смерть, любовь и разлука, печаль и радость, грех и раскаяние, мать и сын, человек и природа, Отчизна, душа, совесть.

Основным принципом раскрытия образов симфонии-действия «Перезвоны» является принцип контрастного сопоставления.

- Послушай фрагменты из «Перезвонов» В. Гаврилина: озорные частушки «Весело на душе», зарисовку природы «Вечерняя музыка», покаянную «Молитву». Какие образы, какие картины жизни возникают в твоём воображении?

- Какие средства музыкальной выразительности позволяют композитору выявить контрастность образов?

В своём творчестве В. Гаврилин постоянно обращался к вокальной музыке. Именно песенная природа музыки композитора пленяет слушателей своим обаянием, естественностью и мелодичностью.

Мир русской природы запечатлён композитором в вокальном цикле «Времена года».

Умеренно быстро

Сдержанно

- Спой две мелодии из цикла «Времена года». Какое время года предстаёт в каждой из них?
- Как музыкальные образы песен раскрывают лирические чувства поэтических высказываний? Разучи понравившуюся песню.
- Вспомни и спой песню «Мама» В. Гаврилина на стихи А. Шульгиной.
- Разучи и спой народные песни своего края о природе, временах года.
- Выполни задания в творческой тетради на с. 20–21.

контраст —
сопоставление
хор
солист

Молитва

Любить. Молиться. Петь. Святое назначение
 Души, тоскующей в изгнании своём,
 Святого таинства земное выраженье,
 Предчувствие и скорбь о чём-то неземном...

П. Вяземский

В молитве человек обращается к Богу со своими самыми сокровенными мыслями, с просьбами поддержать его в трудные минуты жизни, помочь найти верное решение сложных жизненных проблем, с покаянием в своих прегрешениях.

В жанре молитвы сочиняют свои произведения поэты и композиторы. В «Детском альбоме» П. Чайковского есть две пьесы-молитвы: «Утренняя молитва» и «В церкви».

Ария Ивана Сусанина — главного действующего лица одноимённой оперы М. Глинки — также написана композитором в духе молитвы. Принимая решение завести врагов Руси — польских захватчиков — в непроходимые лесные чащи, Сусанин молит Бога:

Неторопливо

Гос - подь, в ду - ше мо-ей ты не ос - тавь ме - ня!

Горька моя судьба,
 Ужасная тоска закралась в грудь мою.
 Терзает сердце скорбь...

В хоровой симфонии-действе «Перезвоны» композитора XX в. В. Гаврилина также звучит «Молитва». В ней умирающий человек, в прошлом разбойник, завершая свой жизненный путь, смиренно обращается к Богу и с раскаянием, и с благодарностью. Звучание мужского хора и колокольный звон, сопровождающий речитатив-монолог солиста, создают ощущение присутствия в храме.

- Какие образы рисует музыка П. Чайковского, М. Глинки, В. Гаврилина, написанная в жанре молитвы? Что роднит эти образы между собой? Какое эмоциональное состояние выражено в них композиторами?
- Назави особенности музыкального языка каждого произведения, которые подчёркивают их принадлежность к жанру молитвы.

К жанру молитвы в своём творчестве обращались и знаменитый поэт и композитор, бард Булат Окуджава, и иеромонах Роман, который поёт свои духовные стихи и молитвы под... гитару!

- Послушай две песни – «Молитву» Б. Окуджавы и «В минуту скорбную сию...» иеромонаха Романа. Раскрой содержание этих песен-молитв.
- Какие слова, по твоему мнению, написаны на картине И. Орлова «Вечерняя молитва»?

ОБРАЗЫ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

«Небесное и земное» в музыке Баха

О, грянь, орган, над головою
И каждого, как светом в полдень,
Навек духовностью наполни...
В век бездуховный и слепой.

Л. Болеславский

И.-С. Бах

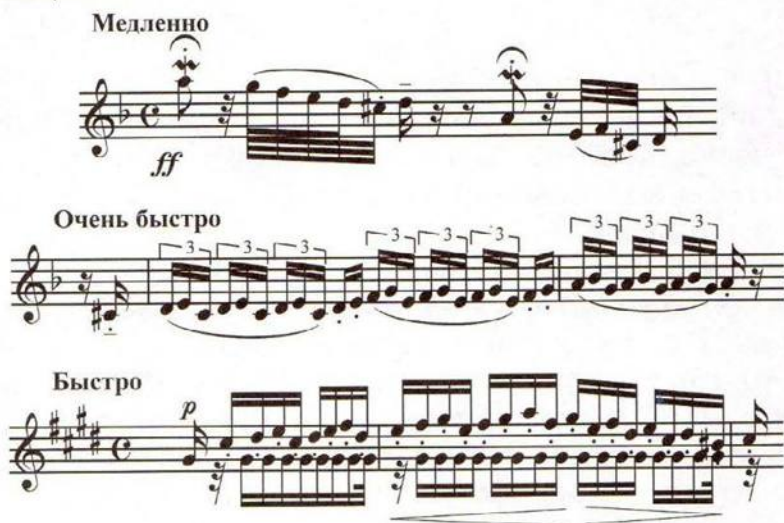
Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) — великий немецкий композитор. Несколько поколений Бахов были музыкантами. Сам же И.-С. Бах был прекрасным органистом, и именно это принесло ему известность при жизни.

Для творчества И.-С. Баха особое значение имели музыкальные традиции семьи, религиозные традиции родины — Германии, традиционные приёмы построения музыки. Отдельная часть лю-

бого его произведения всегда посвящена развитию одной идеи, одной темы — жизни или смерти, дня или ночи, горя или радости. «Что за гений этот Бах! — писал русский композитор XIX в. А. Серов. — Возьмёт одну мысль и проводит её всё глубже и глубже, вживается в неё и вместе с этой мыслью внедряется в тайники души!.. Понятно, что для такого гения, как Бах, самым родным инструментом был орган, этот океан гармоний, бесконечно могучий и величественный даже в бесстрастном спокойствии своём».

Лучшие органисты мира включают в свои концертные выступления такое известное произведение И.-С. Баха, как Токката и фуга ре минор. Эта музыка под стать самому органу — монументальному по размерам, часто богато украшенному резьбой. Внешний вид органа во времена И.-С. Баха сложился под влиянием стиля *барокко* (в переводе с итальянского — *причудливый*). В Токкате и фуге ре минор ярко раскрываются все возможности звучания этого мощного инструмента. Слушая орган, мы можем пережить всё то, что чувствовал сам композитор, создавая свою музыку.

Интересен тот факт, что современные джазовые музыканты боготворят Баха. Его музыка является образцом непрерывного развёртывания мелодии в джазовых импровизациях.

Токката и фуга ре минор — это произведение, объединяющее в себе токкату и фугу (как видно из названия). Слово *токката* в переводе с итальянского означает *прикосновение, удар*. Токкатой называют виртуозную музыкальную пьесу импровизационного характера, как правило, для клавишных инструментов. Для неё характерно быстрое, чёткое движение равными короткими длительностями.

• Рассмотрите нотную запись вступления и двух тем токкаты и послушайте токкату Баха.

• Какие чувства вызывает эта музыка, передающая богатство звучания органа? Какой образ возникает в твоём воображении?

• На каком принципе развития основан импровизационный характер токкаты — повтор, контраст?

• Сравни органное звучание музыки Баха с современной рок-обработкой. Какие особенности музыки Баха подчёркивают современные музыканты?

• Подбери в Интернете информацию о происхождении органа, о знаменитых органистах мира и фрагменты органных сочинений.

стиль
токката
фуга

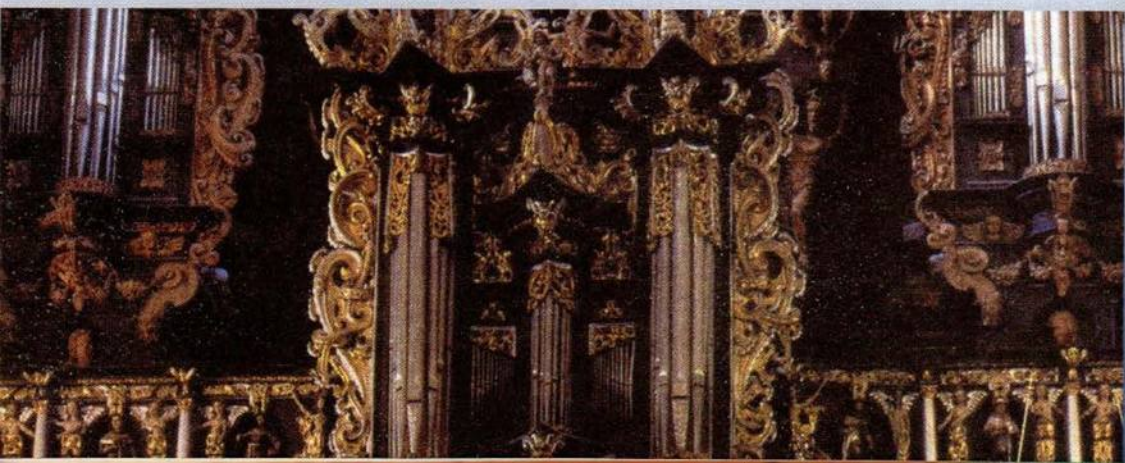
Полифония. Фуга

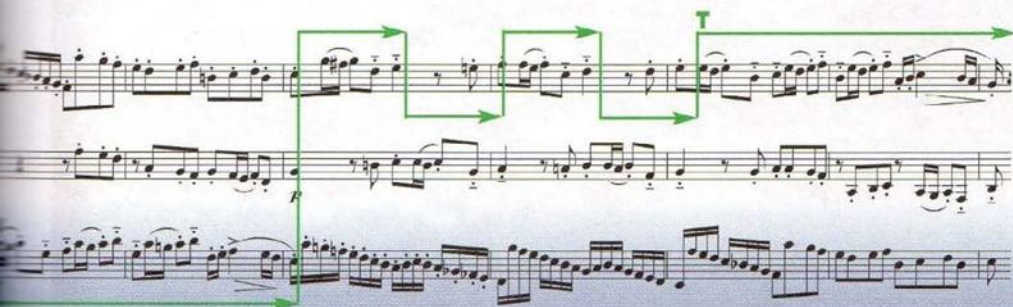
Во всём царит гармонии закон,
И в мире всё суть ритм, аккорд и тон.
Из поэзии XVII в.

Контрапункт, канон, фуга... Эти музыкальные термины обозначают разные варианты одновременного звучания нескольких мелодических линий, самостоятельных выразительных мелодий, олицетворяющих дружескую беседу нескольких людей.

Вспомним, что *фуга* (в переводе с латинского и итальянского — *бег, быстрое течение*) — это многоголосное полифоническое произведение, которое строится на проведении одной или нескольких музыкальных тем во всех голосах.

В фуге И.-С. Баха одновременно могут звучать четыре мелодические линии. Но если внезапно задержать пальцы на клавишах, то можно услышать *аккорд* — одновременное сочетание нескольких звуков. Мелодия каждого голоса и *гармония* (в переводе с греческого — *согласие, созвучие*) находятся во взаимодействии. И это ключ к стилю Баха. Он, как говорил современный американский композитор Л. Бернстайн, сотворил нечто вроде грандиозного кроссворда, в котором ноты горизонтальных и вертикальных «слов» взаимосвязаны, где всё сходится и все ответы правильны.

- Послушай Фугу № 2 до минор из «Хорошо темперированного клавира» И.-С. Баха и проследи по графической записи за появлением темы в разных голосах.

- Послушай фугу из двухчастного цикла Токката и фуга ре минор И.-С. Баха. Как музыкальный образ фуги связан с образом токкаты? Какие особенности связывают эти произведения в двухчастный цикл?

**двухчастный
цикл
развитие темы**

Хорал

Так высота была светла,
Такою ясностью манила,
Что там, за далью, можно было
Заметить ангелов крыла.

Л. Болеславский

Слово «формула» привычно звучит на уроках математики, физики. Но оказывается, его применяют и по отношению к музыке. Так, различные мотивы музыки И.-С. Баха нередко называют говорящими мотивами, формулами, например: мотив — формула шага, формулы покоя, радости, скорби. Очень часто эти формулы звучат в басовом голосе, например в хорале.

Хорал (в переводе с греческого — хор, а с латинского — хоровое песнопение) — одноголосное песнопение, являвшееся частью богослужения в церкви Западной Европы. И.-С. Бах в своих хоралах — для хора, органа,

клавира — к хорошо известной, популярной в то время мелодии, которая оставалась без изменения, добавлял новые. Так возник *контрапункт* — тип полифонии, многоголосия с одновременным звучанием нескольких мелодических линий, не нарушающих общего благозвучия.

Хоралы Баха подобны музыкальным гравюрам, которые можно сравнить с гравюрами немецкого художника XVI в. А. Дюрера, запечатлевшими духовные сюжеты и образы.

Музыка Баха постоянно звучит на концертах известных отечественных исполнителей-органистов: Г. Гродберга, Л. Ройзмана, О. Янченко.

- Послушай хоралы И.-С. Баха. Постарайся найти и напеть вокализмом мотивы-формулы, определяющие содержание музыкального образа, смысл музыки.

- Как ты считаешь, можно ли о Бахе сказать поэтическими строками К. Бальмонта: «Есть люди — с голосом глубоким и призывным, / В котором Вечность задремала...»? Как они соотносятся с его музыкой?

- Найди стихи, отрывки прозы, созвучные музыке Баха, и прочитай их в классе.

- Составь компьютерную презентацию из гравюр Г. Доре к «Библии» и озвучь её музыкой Баха.

- Найди в Интернете и прочитай в классе рассказ Д. Гранина «Могила Баха». Обсуди с одноклассниками, в чём его главная мысль.

полифония
контрапункт
хор
орган

Образы скорби и печали

«STABAT MATER»

Я плачу: слёзы эти святы,
То дань Творцу от сердца моего
За радости мои, за горе и утраты,
По гласу вечному закона Твоего.

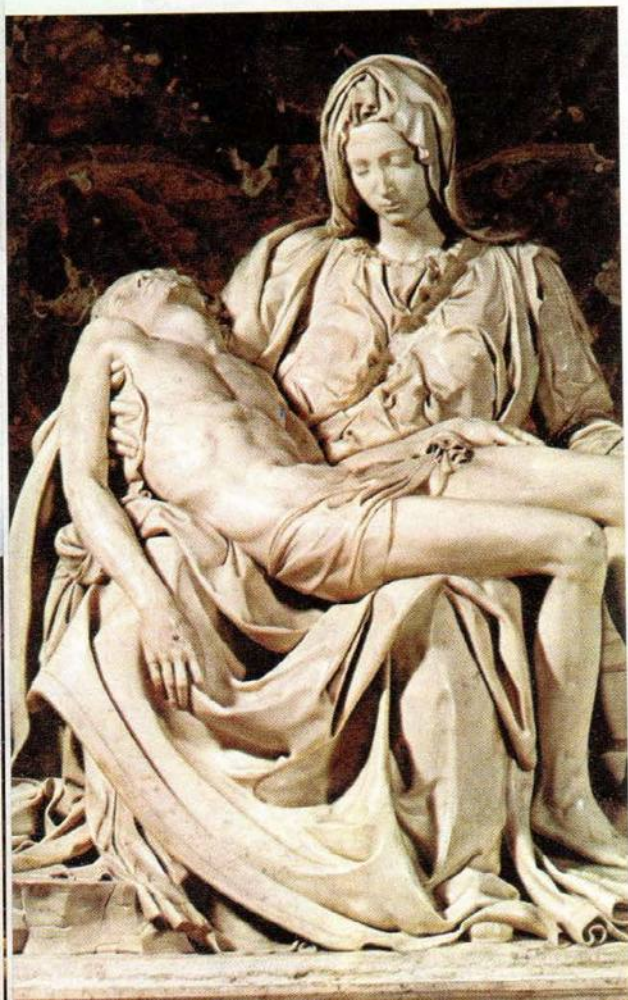
В. Красов

Легендами овеяна история создания кантаты «Stabat mater» («Стояла мать скорбящая») итальянского композитора Джованни Перголези (1710—1736). Это сочинение для двух солистов, струнного квартета, контрабаса и органа относится к жанру церковной музыки и воспекает образы скорби, тоски, печали.

Перголези написал кантату «Stabat mater» в память о возлюбленной, отвергнутой его родителями, ушедшей в монастырь и вскоре умершей там. Сочинив кантату, скоро умирает и сам композитор в возрасте 26 лет. Произведение становится заукойной мессой (реквиемом) самому Перголези.

В том виде, как её сочинил композитор, кантата была впервые исполнена спустя два года после смерти её создателя. Позже в кантате появился хор, что придало произведению яркий эмоциональный накал и широту.

Трепетные человеческие чувства, фольклорные интонации неаполитанской бытовой музыки наполняют образы реальной жизни содержание кантаты, написанной в традициях культовой музыки того времени.

- Спой мелодии двух частей кантаты.

Медленно и торжественно

Очень быстро

Смерть есть тайна, жизнь — загадка:
Где решение? Цель? Конец?
Впереди — исчезновенье
Иль бессмертия венец?

А. Майков

- Послушай 1-ю и 13-ю части кантаты. Какие образы создаёт музыка каждой части? По какому принципу их можно сопоставить — по принципу контраста или по принципу сходства?
- Определи средства выразительности (интонация, темп, лад, тембры голосов и инструментов и др.), которые создают скорбный образ 1-й части? Каков характер 13-й части?
- В каком соотношении друг с другом (гомофония или полифония) находятся вокальные партии хора (сопрано и альты)?
- Какими художественными средствами воплощены образы скорби, печали в музыке, скульптуре, живописи? Что между ними общего? Что их отличает друг от друга?

кантата
контраст образов
полифония
гомофония

В.-А. Моцарт

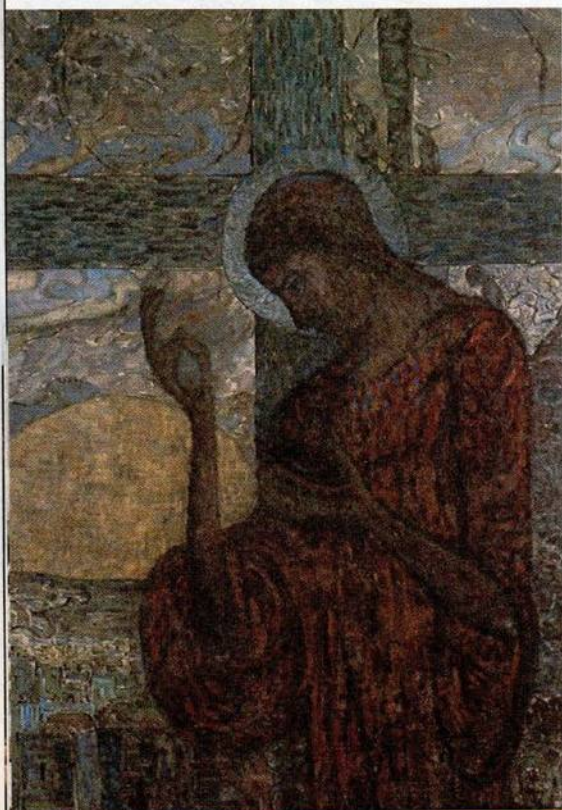
«**П**окой вечный дай им» — этими словами начинается древняя молитва. Первое её слово — *покой* — и есть перевод с латыни слова *реквием*. «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта (1756—1791) — многочастное произведение для смешанного хора, солистов и оркестра. В основе его содержания молитвы, произносимые на латинском языке.

Это сочинение композитор начал писать по заказу графа Вальзегга в память о его умершей жене. Переговоры о создании произведения были окутаны тайной, так как заказчик не хотел называть своего имени. Моцарта преследовал образ незнакомца:

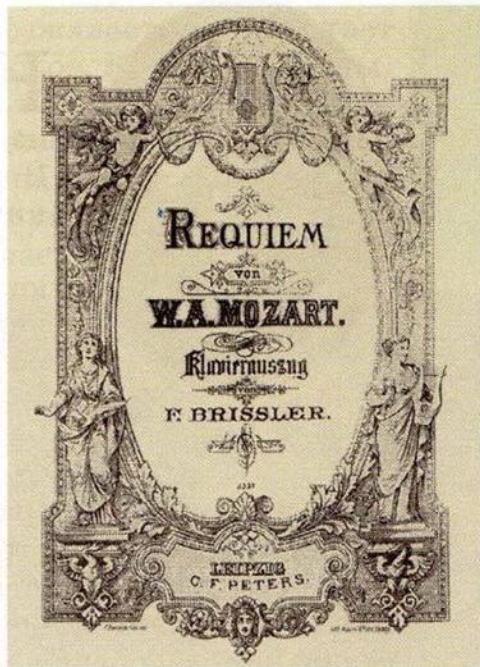
Мне день и ночь покоя не даёт
Мой чёрный человек. За мною всюду
Как тень он гонится...

Такими словами охарактеризовал смятение души композитора А. Пушкин в своей знаменитой маленькой трагедии «Моцарт и Сальери».

Музыка «Реквиема» не просто заупокойная месса. В ней композитор, измученный постоянными жизненными невзгодами, передал свои размышления о жизни и смерти, о душе и о Боге. Безвременная кончина не позволила Моцарту завершить работу над его последним сочинением, его лебединой песней. Ученик композитора Зюсмайер дописал заключительные части «Реквиема» и сделал намеченную Моцартом оркестровку произведения, благодаря чему это сочинение стало известно всему миру.

- Послушай 1-ю часть «Реквиема» — «Requiem aeternam» («Покой вечный дай им»). Какими чувствами наполнена музыка? Как композитор воплотил в ней образ скорби, тоски, горестных воспоминаний, смирения?
- Сравни музыку 1-й части со знакомой тебе музыкой 7-й части «Реквиема» — «Lacrimosa» («День, исполненный слёз») и 2-й части «Dies irae» («День гнева»), которая рисует картину конца света, Страшного суда Господня. Как музыкальный язык этих фрагментов и приёмы развития усиливают эмоциональное воздействие на слушателей?

Медленно

Медленно, очень певуче

- Какие чувства испытываешь ты, слушая фрагменты из «Реквиема»? Какие образы возникают в твоём воображении?
- Современна ли музыка «Реквиема» В.-А. Моцарта? Аргументируй своё мнение.
- Сравни между собой темы разных частей «Реквиема» Моцарта и «Stabat mater» Перголези. В чём их интонационно-образное единство?

**полифония
тембры
инструментов
голоса хора**

Фортуна правит миром

«КАРМИНА БУРАНА»

Слёзы катятся из глаз,
арфы плачут струны.
Посвящаю свой рассказ
колесу Фортуны.

Из поэзии вагантов

К. Орф

Немецкий композитор и педагог Карл Орф (1895—1982) — один из выдающихся музыкантов XX в. В своей музыке он стремился соединить традиции разных эпох.

Детство композитора прошло на юге Германии в Баварии, где Орф увлекался представлениями ярмарочного театра. Возможно, поэтому главным направлением его творчества стали сценические кантаты и произведения для музыкального те-

атра, в которых театральными средствами раскрывается смысл хоровой и инструментальной музыки.

Наибольшую известность приобрела «Кармина Бурана» — сочинение для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене — новый музыкально-театральный жанр, где равноправно сочетаются музыка, танец и сценическое действие.

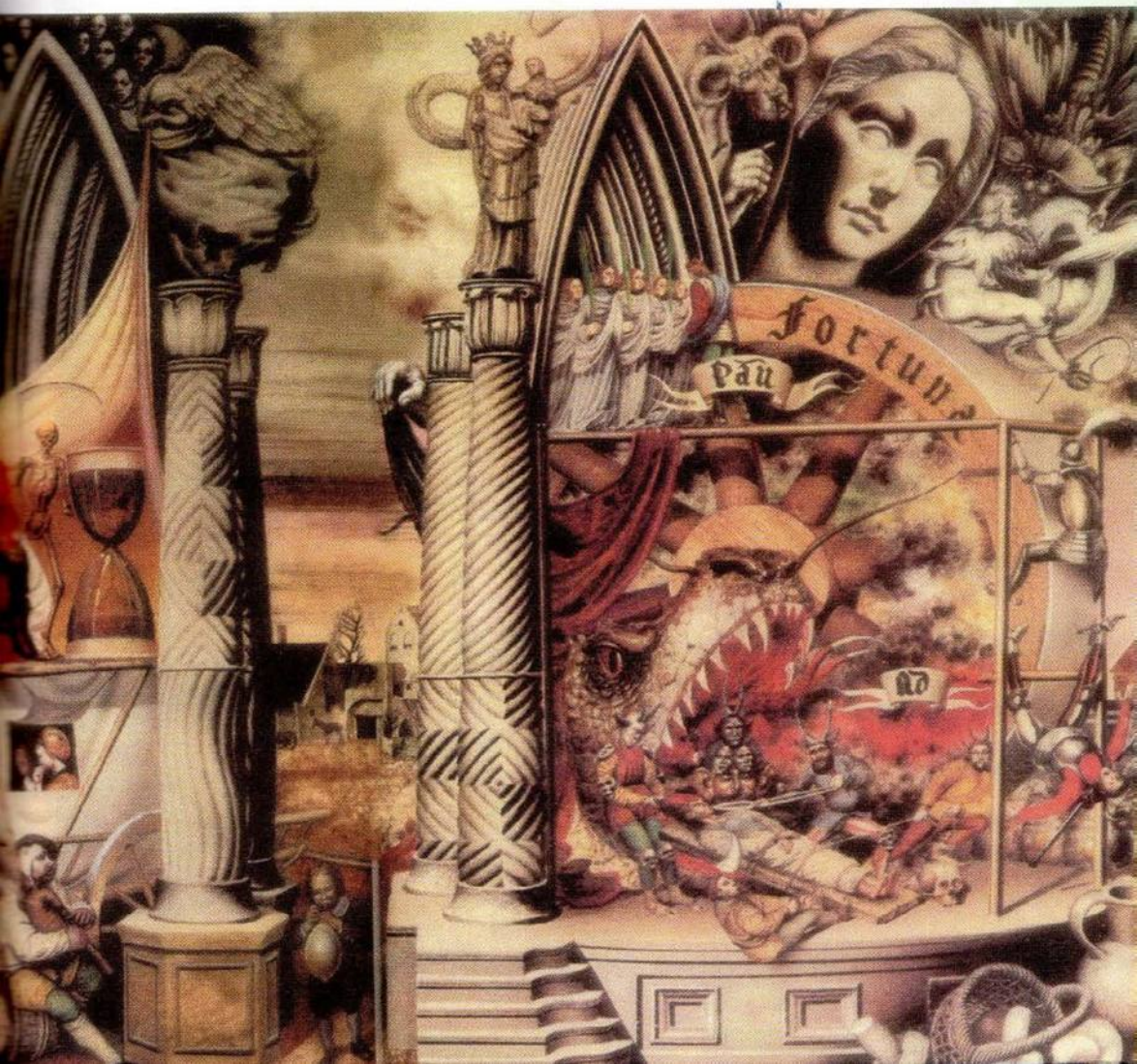
Как же возник замысел этого сочинения? В монастыре в предгорьях Баварских Альп хранился рукописный сборник стихов и песен XII—XIII вв. Авторы песен — странствующие поэты и музыканты — *ваганты*, что в переводе с латинского означает *бродячие*. В середине XIX в. рукописный сборник был издан под названием «Carmina burana» — «Баварские песни». Тексты сборника делятся на 4 группы: сатирические песни,

лирические стихи, застольные и плясовые песни и песни духовного содержания. Спустя почти столетие «Кармина Бурана» попала в руки Орфа. Всё, что привиделось композитору за чтением драгоценного сборника, он пересказал языком музыки.

Средневековая миниатюра, воспроизведённая на первой странице старинного рукописного сборника «Кармина Бурана», подсказала Орфу композиционный план кантаты: колесо Фортуны то возносит, то безжалостно низвергает человека, совершая свой полный оборот. Колесо Фортуны, которое с одной стороны приводит в движение ангел, а с другой — дьявол, — главный сценический образ кантаты.

Гимном, восхвалением Фортуны начинается и заканчивается «Кармина Бурана». Всё в жизни человека подвластно всемогущей Фортуне — богине счастья, случая и удачи.

Кантата имеет подзаголовок «Мирские песнопения». В величественном Прологе — два больших номера: «О, Фортуна!» и «Оплакиваю раны, нанесённые мне судьбой». Три части кантаты: «Ранней весной», «В таверне» и «О любви» — представляют собой контрастные картины жизни: весенняя природа и нежность человеческих чувств, лирическое объяснение влюблённых, ярмарочное представление, необузданное веселье в таверне, красота жизни и её торжественное прославление. В зависимости от поворотов колеса меняются и сценические картины. Судьба человека изменчива: счастье и горе, благополучие и нищета, радость и слёзы...

Песни славят весеннюю природу, расцветающую под лучами бога-целителя, прорицателя и покровителя искусств Феба (Аполлона); богиню весеннего цветения Флору; приветствуют богиню земли Майю за то, что она вселяет в людские сердца любовь; поются в честь богини любви и красоты Венеры.

- Спой по нотной записи главные мелодии Пролога.

- Сравни мелодии кантаты с древнерусскими напевами. Что общего в мелодике, ритмике, ладовой окраске, эмоциональном строе западноевропейских и русских средневековых песнопений?
- Послушай музыку Пролога. Какие новые краски вносит оркестр в образный строй музыки?
- Найди выразительный жест, движение, которые передают характер музыки, многократное повторение ритмической фигуры.
- Исполни под фонограмму Пролог, подпевая главные темы и используя выразительные движения рук. Какие образы рождаются в твоём воображении?
- Несмотря на то что нам непонятен текст, постарайся определить, к какому из разделов относится каждая часть: к Прологу («О, Фортуна!»); к частям «Ранней весной», «В таверне» или «О любви»?

сценическая кантата
хор
оркестр
особенности ритма

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

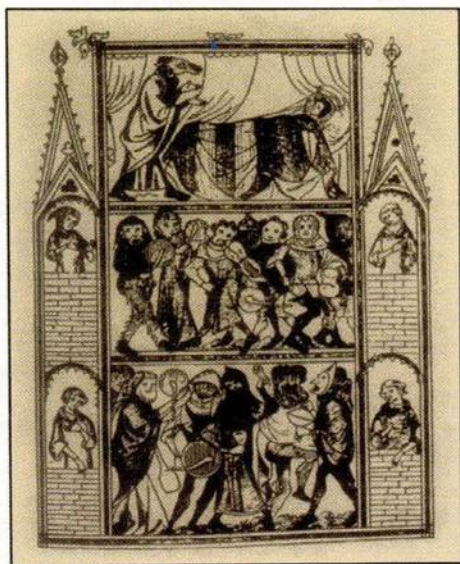
Песни вагантов

Будет ныне учреждён
наш союз вагантов
для людей любых племён,
званий и талантов.

Из поэзии вагантов

В Средние века, в эпоху расцвета городов, по дорогам, пролегающим между ними, странствовали *ваганты*. Среди них были студенты, монахи, философы — актёры и певцы, рассказчики и акробаты.

Ваганты большую часть жизни проводили в поисках знаний в университетах, каждый из которых славился преподаванием какой-либо из наук. Большинство вагантов писали свои стихи на латыни. Их весёлое поэтическое братство отличалось свободой мнений и оценок. В своём творчестве бродячие музыканты и поэты, устроители театрализованных представлений опирались не только на традиции церковных песенных и речевых жанров (исповеди и проповеди), но и на опыте народной песенной лирики, обрядовой поэзии. Например, мотив весенней природы сочетается у вагантов с восхвалением молодости как «вешней» поры жизни, времени любви, веселья и беззаботности.

До нашего времени дошли многочисленные стихи и песни неизвестных поэтов и музыкантов XII—XIII вв.

Знаменитая песня «Гаудеамус», прославляющая академию и преподавателей-профессоров, уже несколько сотен лет является международным студенческим гимном.

Торжественно

Широкую популярность получил альбом песен, рок-сюита «По волне моей памяти» современного композитора Давида Фёдоровича Тухманова (р. 1940). Среди стихов поэтов разных эпох и стран, к которым обращается композитор, есть и образец средневековой поэзии. Песня «Из вагантов» («На французской стороне...») рисует нам образ жизнерадостного, беззаботного школяра.

Подвижно

• Выучи международный студенческий гимн «Гаудеамус» и песню Д. Тухманова «Из вагантов». Постарайся в своём исполнении передать яркий контраст образов.

• Сравни музыкальный язык средневекового гимна и современной песни. Что их роднит, а что отличает?

Французский средневековый сборник песен (шансон)

гимн
сатирическая
песня

Авторская песня сегодня

Возьмёмся за руки, друзья,
Возьмёмся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке.

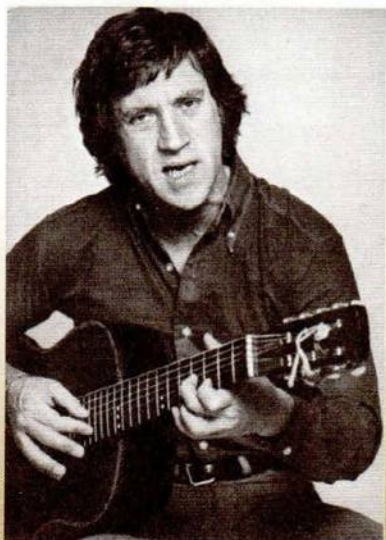
Б. Окуджава

Всередине XX в. в нашей стране зародился новый жанр — авторская песня. Создатели нового жанра напомнили слушателям о первоначальном союзе слова и музыки. В этих песнях авторы размышляли о смысле жизни, признавались в любви и воспевали дружбу. Много было в этих песнях шуток, юмора, даже сатиры.

Авторская песня — своеобразный городской фольклор, который называют по-разному: бардовская песня, самодеятельная песня, поэзия под гитару. В самом начале авторские песни чаще всего называли студенческими и туристскими, потому что сочинялись они в основном студентами, а распевались в студенческих общежитиях и в туристских походах.

Кто же они — авторы — исполнители этих песен? Сейчас их имена знают все. Это — Булат Окуджава, Юрий Визбор, Сергей и Татьяна Никитины, Александр Розенбаум, Александр Городницкий, Юлий Ким, Владимир Высоцкий, Андрей Макаревич и др.

В. Высоцкий

Б. Окуджава

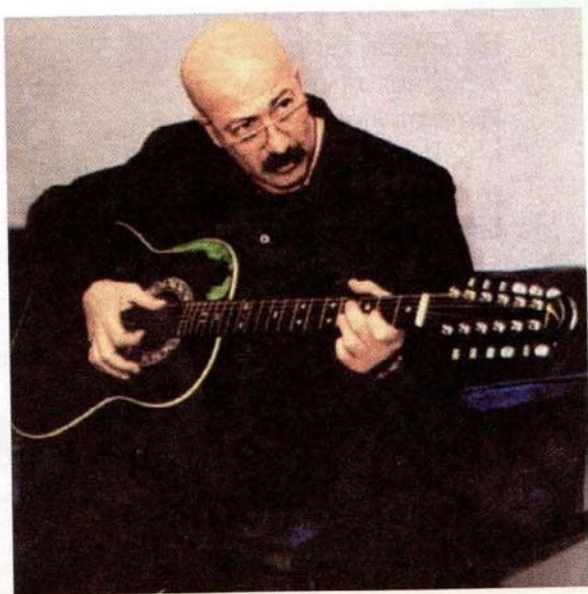

В чём же ценность авторской песни? Несомненно, это искренность, доверие, с которыми она звучит и которые вызывает у слушателей; доступность для исполнения и восприятия любым человеком. И в то же время это настоящая поэзия и музыка, способная скупыми средствами выразить глубокие чувства, удивляющая нас смелостью и индивидуальностью высказывания.

Мелодии авторских песен интересны и сами по себе, но главное, что они живут внутри стихотворения. Любовь к слову определяет точность музыкальной интонации. Напечатанные в виде стихов, такие песни многое теряют — они непременно должны звучать. И сюжет, и рифма, и ритм, и мелодия служат выявлению смысла. Это особенная песенная поэзия, образ которой одновременно музыкальный и словесный.

Ю. Ким

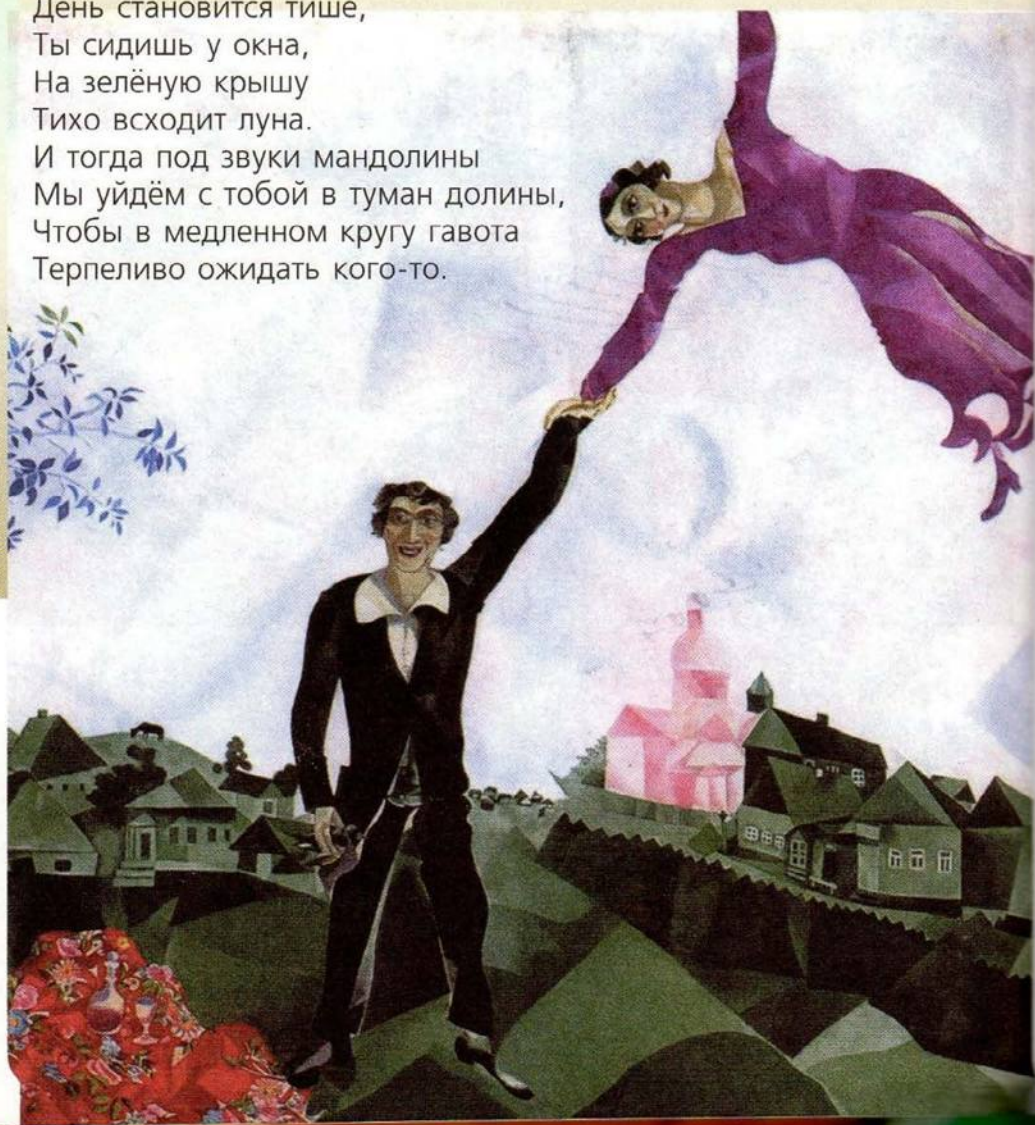
А. Розенбаум

- Спой знакомые тебе авторские песни.
- Разработай программу вечера, посвящённого творчеству одного из бардов.
- Подготовь компьютерную презентацию на тему «Авторская песня: любимые барды».
- Выполни задание в творческой тетради на с. 30–31.

**городской фольклор
бард**

Интересна история песни «Глобус». Её мелодия приписывается поэту Михаилу Светлову. Первоначальные слова песни, которую ещё на фронте в годы Великой Отечественной войны спел сам М. Светлов, были другими:

За зелёным забориком
Ты не можешь уснуть.
А вечерняя зорька
Продолжает свой путь.
Я измученным лицом яснею,
Может быть, увижусь вновь я с нею,
И тогда она со мной до вечера
Будет песни рядом петь доверчиво.
День становится тише,
Ты сидишь у окна,
На зелёную крышу
Тихо всходит луна.
И тогда под звуки мандолины
Мы уйдём с тобой в туман долины,
Чтобы в медленном кругу гавота
Терпеливо ожидать кого-то.

После войны, в 1947 г., поэт М. Львовский по просьбе друга-однополчанина написал на эту мелодию другие слова для спектакля «Старые друзья». Так и получилась песенка «Глобус», состоящая всего из двух строф. Многие годы поётся она с разными словами. Фольклористы насчитали 93 варианта куплетов этой песни.

Не спеша

1. Я не зна - ю, где встре - тить - ся нам при - дет - ся сто - бой, — гло - бус

2. Зна - ю есть не - из - вест - на - я ши - ро - та из ши - рот, где нас

кру - тит - ся, вер - тит - ся, слов - но шар го - лу - бой. И мель -
друж - ба чу - лес - на - я не - пре - мен - но све - дет. И уз -

ка - ют го - ро - да и стра - ны, па - рал - ле - ли и ме - ри - ди - а - ны, но та -
на - ем мы тог - да, что сме - ло каж - дый брал - ся за боль - шое де - ло, а мес -

ких е - ще пун - кти - ров не - ту, по ко - то - рым нам бро - дить по све - ту.
та, в ко - то - рых мы бы - ва - ли, лю - ди в кар - тах ми - ра от - ме - ча - ли.

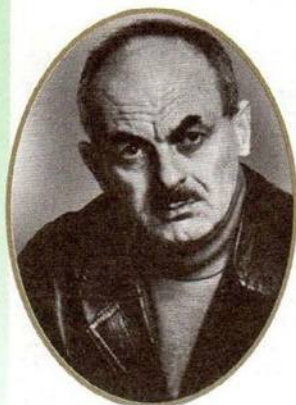
- Выучи песню «Глобус» со словами М. Львовского.
- Спой её с первоначальным текстом М. Светлова. Какие изменения в звучании и исполнении влечёт за собой смена слов?
- Подготовь вопросы к дискуссии «Взаимодействие слов и мелодии в песне «Глобус». Предложи одноклассникам найти аргументированные ответы на них.

Песни Булата Окуджавы

Давайте понимать друг друга с полуслова,
чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.
Давайте жить, во всём друг другу потакая, —
тем более что жизнь короткая такая.

Б. Окуджава

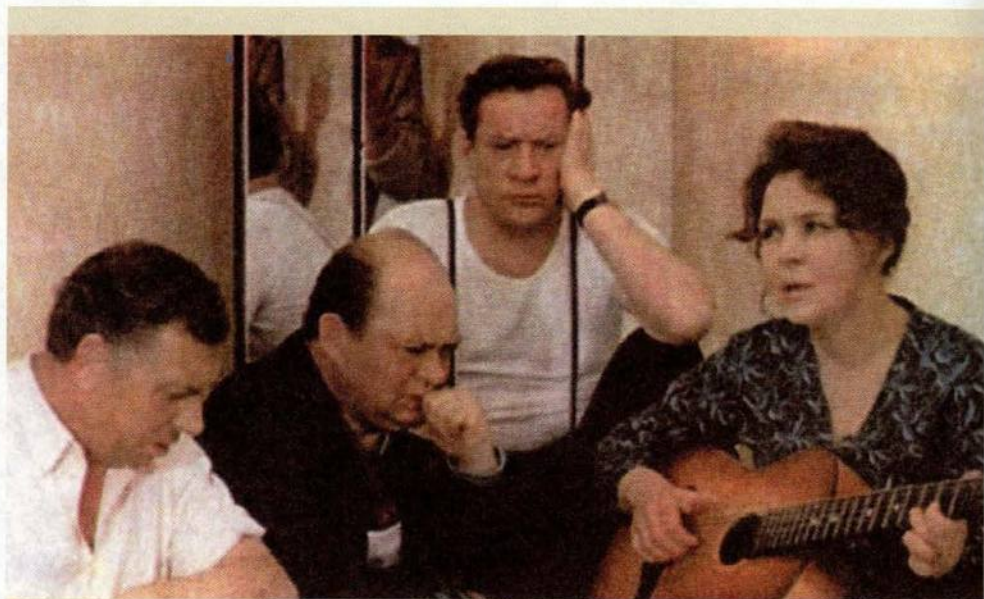

Б. Ш. Окуджава

Булат Шалвович Окуджава (1924 — 1997) по праву считается первым по значимости российским бардом. Его песни внесли новое представление о том, каким может быть песенный текст. Он написал около 150 песен. Они — о любви и надежде, о бессмысленности войн, о вере и торжестве разума и мудрости.

Родился Булат Окуджава 9 мая, теперь это День Победы. И словно ему в подарок уже много лет подряд в этот день звучит его песня из кинофильма «Белорусский вокзал».

- Послушай песню Б. Окуджавы «Мы за ценой не постоим» из кинофильма «Белорусский вокзал». Какой образ создал композитор в этой песне? Какими средствами выразительности передал он её содержание?
- Составь исполнительский план песни и разучи её.

«ПЕСЕНКА ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ»

романс

87

Когда метель кричит, как зверь, —
протяжно и сердито,
не запирайте вашу дверь,
пусть будет дверь открыта.

И если ляжет долгий путь,
нелёгкий путь, представьте,
дверь не забудьте распахнуть,
открытой дверь оставьте.

И уходя в ночной тиши,
без лишних слов решайте:
огонь сосны с огнём души
в печи перемешайте.

Пусть будет тёплой стена
и мягкой — скамейка...
Дверям закрытым — грош цена,
замку цена — копейка!

речитатив

баллада

серенада

Подвижно

Ког-да ме - тель кри - чит, как зверь, —

про-тяж - но и сер - ди - то,

не за-пи - рай - те ва - шу дверь,

1 2
пусть бу-дет дверь от - кры - та. Неза-пи - //кры - та.

- Как ты понимаешь стихотворение Окуджавы? Какие слова кратко, ёмко передают его смысл? Почему поэт призывает «открыть двери» перед человеком?
- Разучи «Песенку об открытой двери». Обрати внимание на то, как построена мелодия. Какому знакомому тебе жанру она близка?
- Подготовь беседу о творчестве Б. Окуджавы, подбери к ней фонограммы песен (или исполни сам). Проведи беседу с младшими школьниками, родителями или жителями своего микрорайона.

ДЖАЗ — ИСКУССТВО XX ВЕКА

Спиричуэл и блюз

Верьте Музыке — проведёт
Сквозь гранит,
Ибо Музыка — динамит...
М. Цветаева

В наше время удивительным образом смешались самые разнообразные стили, направления, виды и жанры музыкального искусства. Здесь и эстрадная музыка, поп-музыка, рок-музыка, джаз, авторская песня.

По манере исполнения, особой ритмичности, мелодическим акцентам, которые дают ощущение волнообразного движения, «раскачки» (свинг), по импровизации, такой свободе исполнения, когда музыка создаётся здесь, сейчас, мы всегда узнаём, что звучит джаз. Джаз отличает своя «блюзовая интонация», «блюзовая гармония». Джазом называют и оркестр, состоящий в основном из духовых, ударных и шумовых инструментов.

Среди современных музыкальных течений джаз занимает одно из значительных мест.

Название *джаз* происходит от английского слова *jazz*, означающего ободряющий выкрик у негров. Родина джаза — Америка. Именно там, в негритянской среде, на рубеже XIX—XX вв. возникла джазовая музыка. Отличает её, как было уже сказано, искусство импровизации, в котором ведущая роль принадлежит ритму, метрической пульсации, получившей название *бит* (от английского *bit* — удар, биение). В основе джаза — жанры афроамериканской музыкальной культуры: спиричуэл и блюз.

Спиричуэл (spiritual) — в переводе с английского означает *духовный, церковный*. *Негритянский спиричуэл* — духовный хоровой гимн, часто сочинявшийся на библейские сюжеты и тексты. Это жанр религиозного пения и танца, исполнение которого сопровождается ударами в ладоши, притопыванием, непринуждёнными телодвижениями.

Спиричуэл исполняют коллективно, выражая идеи и чаяния всей общины. Строится спиричуэл нередко в форме вопроса — ответа, которая характерна для фольклора многих стран.

Сдержанно и очень ритмично

джаз
спиричуэл
блюз

Блюз (*blues*) переводится с английского как *меланхолия, уныние*. В отличие от спиричуэла, блюз — сольно-песенный жанр. Он драматичен, отражает глубоко личные переживания, конфликты беднейших слоёв Америки. Но в блюзе есть и юмор, и ирония, и сатира. Как в фольклорном жанре, в блюзе музыка и текст импровизируются, подчиняясь таким особенностям изложения, как полиритмия (одновременное сочетание различных ритмических рисунков), синкопирование (перенос ударения с сильной доли такта на слабую), специфическая тембровая окраска звучания голоса или инструмента.

Джордж Гершвин

Неторопливо *mf*

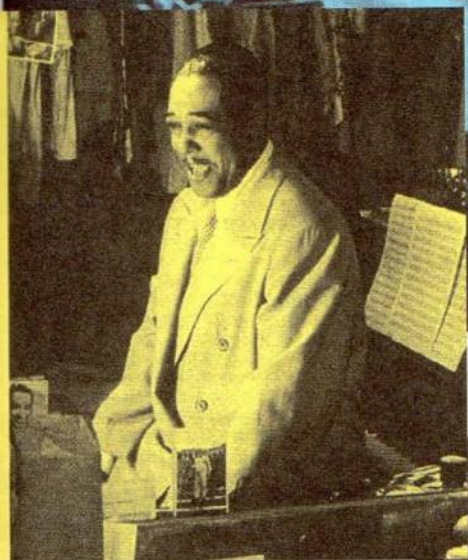
Как-то раз в сто-ли-цу я по-пал,
 как-то раз в Нью-Йор-ке я сто-ял, да, сэр,
 как-то раз в Нью-Йор-ке петь я стал. Пел я:
 Гей, гей, гей, гей!

- Послушай спиричуэл и блюз в исполнении известных джазовых музыкантов.
- Спой мелодии спиричуэла, блюза и сравни их между собой. Какие особенности характерны для каждого из этих жанров?
- Составь звуковую дорожку из полюбившихся тебе джазовых композиций.
- Подготовь мини-исследование «Джазовые музыканты моего края» или «Джаз в моём городе».

• Спой песни Д. Гершвина «Острый ритм — джаза звуки», «Хлопай в такт». Постарайся в своём исполнении передать яркие образы этих песен, подчёркивая характерные особенности джазовой музыки.

Луи Армстронг

Дюк Эллингтон

Уинтон Марсалес

Диззи Гиллесси

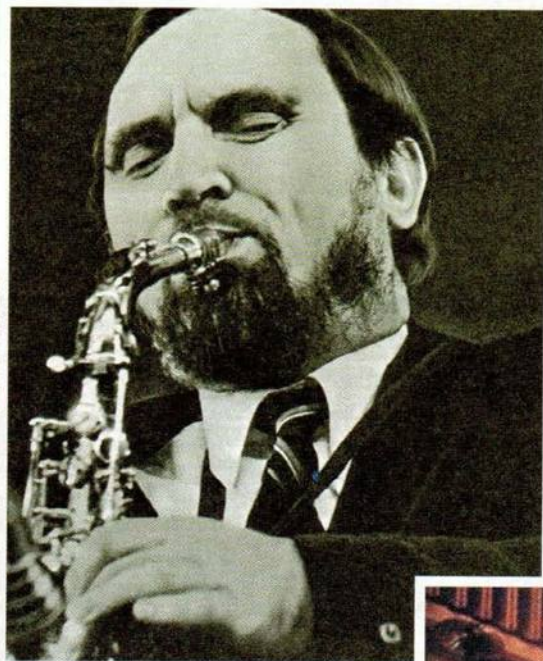
импровизация
ритм
тембр

До сих пор музыканты спорят о том, к какой музыке — лёгкой или серьёзной — можно причислить джаз.

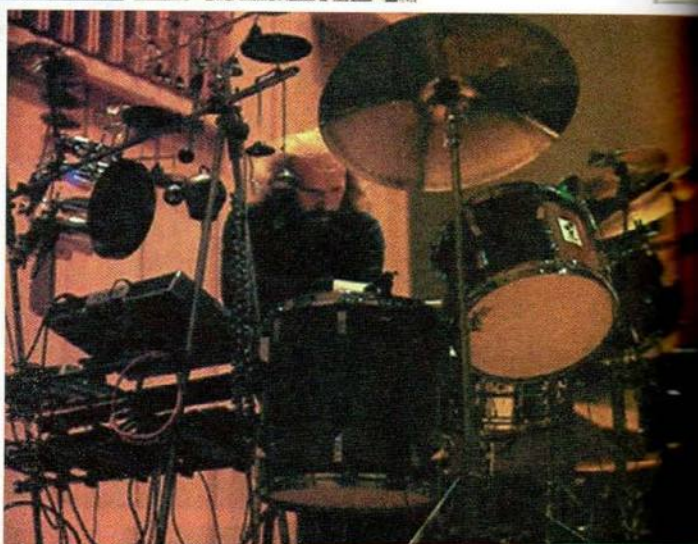
О джазе очень точно сказал американский композитор XX в. Л. Бернштейн: «Я люблю джаз за то, что он... никогда не бывает окончательно печальным или окончательно весёлым... самый что ни есть весёлый, буйный джаз всегда чуть-чуть отдаёт горечью... Я люблю джаз и за его юмор. Он действительно играет нотами. Говоря о музыке, мы всегда употребляем слово «играть» — мы играем Брамса или Баха, хотя термин этот гораздо больше подходит к теннису. Но джаз — это и в самом деле игра. Он... «дурачится» с нотами, забавляется с ними...»

Развитие джаза происходило в двух направлениях и привело в сфере лёгкой музыки к рождению рок-музыки, а в сфере серьёзной музыки — к симфоджазу.

А. Козлов

В. Тарасов

САМБЛЬ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

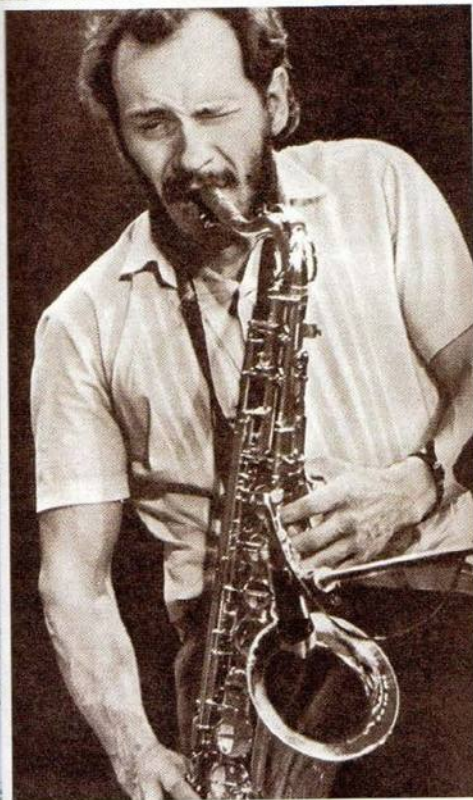
ИГОРЬ БРИЛЬ

В КОНЦЕРТЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:

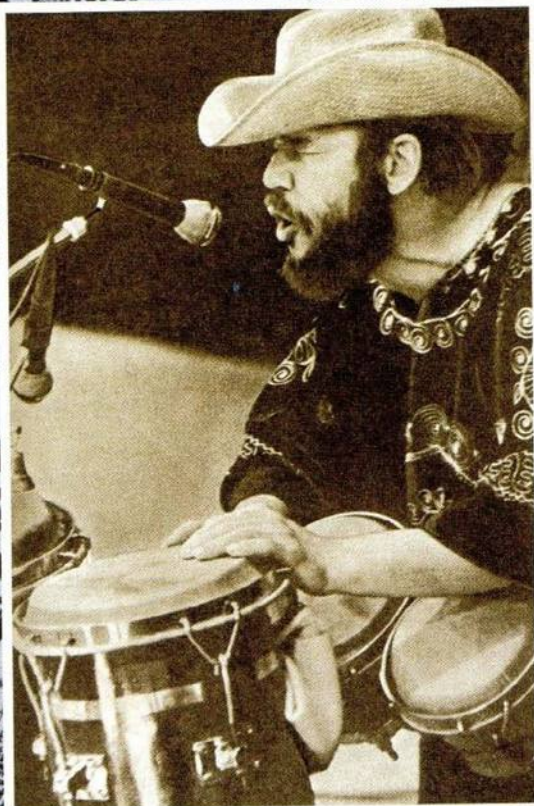
Т. ОГАНЕСЯН А. ОСЕЯЧУН А. КУЗНЕЦОВ
Е. НАЗАРЯН В. ВИСТ А. СОБОЛЕВ

А. БАТАШЕВ

БОРИС БРУНОВ

В. Чекасин

- Послушай фрагменты джазовых импровизаций. Какие образы рождает эта музыка в твоём воображении?
- Какие из услышанных импровизаций написаны в жанре спиричуэла? блюза? Какие из них можно отнести к серьёзной музыке, а какие – к лёгкой?
- Послушай джазовую обработку известной классической мелодии. Какие новые черты приобрела эта музыкальная тема в интерпретации джазовых музыкантов?
- Разучи песню М. Минкова «Старый рояль» из кинофильма «Мы из джаза». В своём исполнении передай необычность мелодий и ритмов джаза.
- Придумай ритмическую импровизацию и исполни её как сопровождение к одной из песен джазового характера.
- Выполни задания в творческой тетради на с. 32–33.

импровизация
джазовая обработка

Вечные темы искусства
и жизни

96

Образы камерной музыки

98

Образы симфонической
музыки

120

Симфоническое развитие
музыкальных образов

132

Программная увертюра

138

Мир музыкального театра

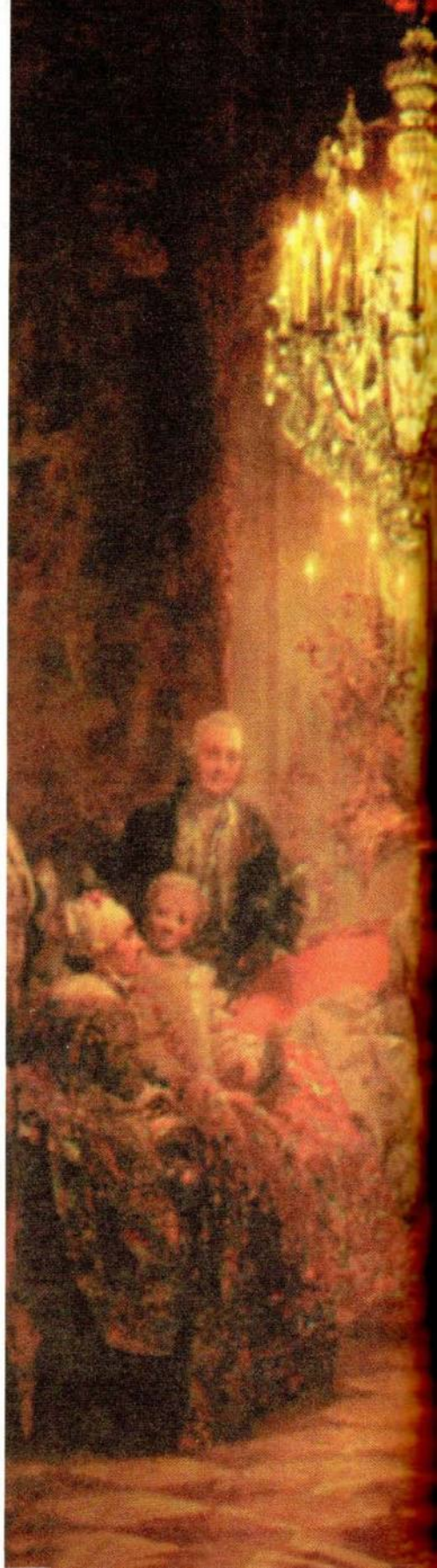
150

Образы киномузыки

160

Исследовательский проект

164

*Мир образов
камерной
и симфонической
музыки*

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА И ЖИЗНИ

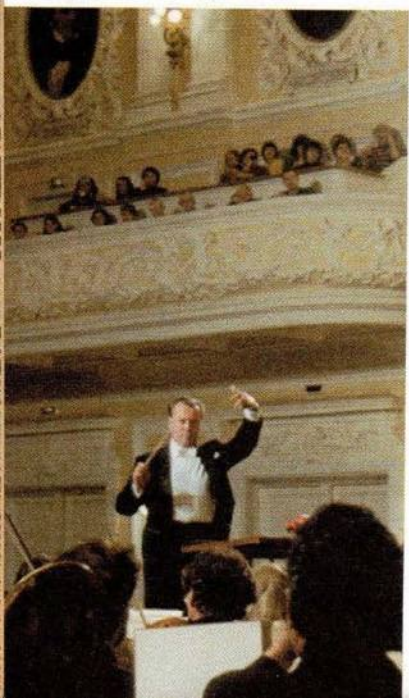
Все искусства имеют единую основу — жизнь. Пока жив человек, он будет искать ответы на вопросы, что есть прекрасное и безобразное, добро и зло, любовь и ненависть, мир и война, жизнь и смерть. Отношение к этим вечным темам воплощается в художественных образах музыки и театра, изобразительного искусства и литературы. Но каждый из видов искусства живёт по своим, определённым законам.

По способу исполнения музыкальные произведения подразделяют на *вокальные* и *инструментальные*. А по условиям (месту) исполнения и восприятия — на *камерные* и *симфонические*. Камерная музыка (от латинского *самега* — комната) начиная с XVI в. предназначалась для домашнего музицирования или для исполнения в небольших помещениях. Позднее она наряду с симфонической музыкой зазвучала в концертных залах.

Инструментально-симфоническая музыка бывает *программная* и *непрограммная*. К программной музыке относятся произведения, написанные на какой-либо литературный сюжет, раскрывающийся в названии, к непрограммной — квартеты, квинтеты, сонаты, концерты, симфонии и др., не имеющие конкретных названий.

Существуют два направления программной музыки. В одном — на первый план выступают красочные, изобразительные свойства музыки, её способность создавать образ — портрет какого-либо действующего лица или пейзажные зарисовки. В другом — программа становится основой переинтонирования литературного сюжета, его обобщённого музыкального воплощения.

К первому направлению можно отнести симфоническую сказку «Петя и волк» С. Прокофьева, «Океан-море сильнее» — вступление к опере Н. Римского-Корсакова «Садко», «Рассвет на Москверке» — вступление к опере «Хованщина»

и сюиту «Картинки с выставки» М. Мусоргского, симфоническую поэму «Море» К. Дебюсси. Ко второму — симфоническую сюиту «Пер Гюнт» Э. Грига, написанную к одноимённой драме Г. Ибсена, увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» П. Чайковского по одноимённой трагедии У. Шекспира, увертюру «Эгмонт» Л. Бетховена из музыки к трагедии И.-В. Гёте и др. Однако надо сказать, что границы между этими направлениями весьма условны.

В вокальной музыке содержание художественного образа во многом связано со словом, поэтическим текстом. В инструментальной музыке, где нет слов, как в песне, романсе, кантате, опере, особенно важно представлять себе принципы развития, построения музыки.

Сходство и различие (повтор и контраст) — основной принцип развития, построения музыкальной формы. *Повторение* интонаций, ритмических фигур, музыкальных фраз, тем в инструментальной музыке создаёт ощущение ясности, порядка, стройности, позволяет запоминать музыку, узнавать её образы. *Контраст* оттеняет грани одного образа или представляет взаимодействие нескольких образов: их сопоставление, столкновение, конфликт.

В этом разделе ты познакомишься с шедеврами мировой музыкальной классики и современной музыки. Это расширит твой кругозор, позволит глубже понять мир, взаимоотношения между людьми, самого себя. Музыкальные образы раскроют перед тобой особенности времени, в которое создавалось произведение, введут в мир самых разных композиторов, чувства и мысли которых созвучны нашему времени, мировосприятию. Именно такие музыкальные произведения стали образцами *классического искусства* и потому живут в веках.

ОБРАЗЫ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

Могучее царство Шопена

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

Ф. Шопен

Композитор Фридерик Шопен (1810—1849) был одним из величайших пианистов мира, вдохновенным импровизатором, сочинявшим музыку в процессе игры.

Ф. Шопен — создатель гениальных *прелюдий* — небольших инструментальных сочинений, раскрывающих, как правило, один образ. В этих прелюдиях, по отзывам современников, «сердце его волнуется, трепещет, страдает, негодует, ужасается, томится, нежится, изнывает, стонет. Озаряется надеждой, радуется ласке, восторгается, снова печалится, снова рвётся и мучается, замирает и холодеет от страха, немеет среди завываний осенних вихрей, чтобы через несколько мигнов опять поверить солнечным лучам и расцвести в звучаниях весенней пасторали».

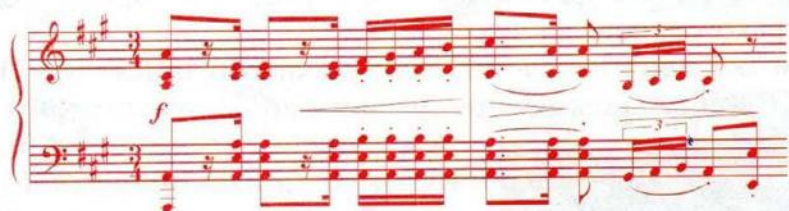
Очень быстро

Быстро

Быстро, с огнём

Не спеша

Быстро, с огнём

- Вспомни знакомые произведения Ф. Шопена: этюды, прелюдии, вальсы, мазурки, полонезы. Какие особенности сочинений композитора сближают его творчество с польской народной музыкой?
- Почему Полонез ля мажор Ф. Шопена стал музыкальным символом Польши?
- Послушай несколько прелюдий Ф. Шопена. Какие музыкальные образы они создают? Какой знакомый тебе жанр народной музыки напоминает Прелюдия № 7?
- Найди в Интернете факты из биографии Ф. Шопена и сопоставь их с характером его музыкальных сочинений.
- Выполни задания в творческой тетради на с. 36–37.

прелюдия
вальс
мазурка
полонез

Вдали от Родины

Шопен в любой из наших дней
Легко вальсирует над бездной
И гордо властвует над ней.

Л. Озеров

Судьба Ф. Шопена тесно переплелась с судьбой Родины. Признанный лучшим пианистом Польши, композитор должен был отправиться с концертами в Европу. Шопен долго не мог решиться на этот шаг.

«...Нет у меня сил, — писал он, — назначить день отъезда; мне представляется, что я уезжаю, чтобы умереть, — а как, должно быть, горько умирать на чужбине, не там, где жил».

И все же двадцатилетний композитор покидает Польшу. На прощальном вечере, устроенном друзьями, Ф. Шо-

пену преподнесли серебряный кубок с польской землёй, который он хранил в знак верности своей Родине.

Когда из Польши пришла весть о начале народного восстания и его жестоком подавлении, Ф. Шопен решил прервать концертное путешествие и вернуться на Родину. Однако родные и друзья, боясь за его жизнь, отговорили композитора от этого шага: пусть он служит Родине своим искусством.

«Я проклиная час своего отъезда... — пишет в письмах композитор. — Я не могу поступать, как мне хочется... В гостиных притворяюсь спокойным, а вернувшись домой, бушую на фортепиано».

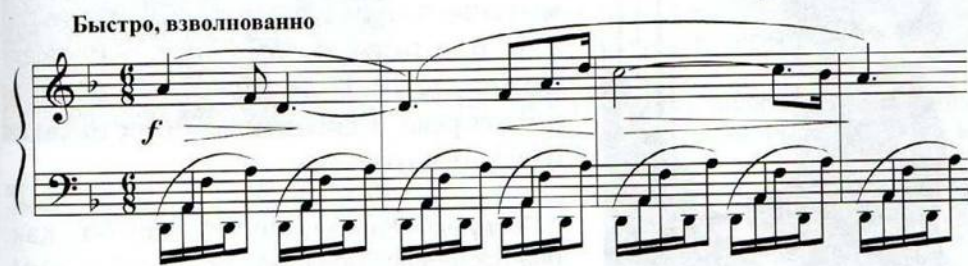
Свое горе, гнев, возмущение он излил в музыку. Как творческий отклик на происходя-

Ф. Шопен

щие в Польше события (в 1831 г.) появились такие сочинения Шопена, как знаменитый Этюд № 12, названный «Революционный», и Прелюдия № 24.

«Глубокие думы о себе самом и о своём несуществующем более Отечестве, свои радости и отчаяние, свои восторги и мечты, минуты счастья и гнетущей горести, солнечные сцены любви, лишь изредка прерываемые тихими

и спокойными картинами природы, — вот где область и могучее царство Шопена, вот где совершаются им великие тайны искусства под именем сонат, прелюдий, мазурок, полонезов, скерцо, этюдов...», — писал В. Стасов, выдающийся русский критик и общественный деятель XIX в.

- Послушай Этюд № 12 и Прелюдию № 24 Ф. Шопена, написанные им в 1831 г.
- Какой образ возникает у тебя, когда ты слышишь Этюд № 12 («Революционный»)? Напой мелодию Прелюдии № 24. Что она напоминает: эпическое повествование, взволнованный рассказ, драматическую декламацию?
- Музыке какого композитора созвучны эти произведения Шопена: Чайковского? Бетховена? Рахманинова? Грига?
- Какие тайны искусства и жизни открываются, когда звучат произведения Ф. Шопена?
- Подготовь с одноклассниками презентацию на тему «Могучее царство Шопена» для младших школьников.

этюд
прелюдия
музыкальный язык

Инструментальная баллада

РОЖДАЮТСЯ ВЕЛИКИЕ ТВОРЕНИЯ

Шопен беседует с тобою
В часы раздумья и унынья,
В часы тревоги, немоты,
Растерянности и покоя.

Л. Озеров

Если Шуберт возродил жанр вокальной баллады, то Шопен создал жанр *инструментальной баллады*. Им написаны четыре баллады, в которых композитор музыкально преломил черты поэтической баллады: особый строй музыкальной речи, взволнованный характер, переплетение фантастических и реальных образов, множество контрастных эпизодов...

В Балладе № 1 переплетаются эпические, лирические, драматические образы. Переход от лирики к героике, от эпического повествования к драматическому действию роднит эту балладу с театром. Начало Баллады № 1 звучит как пролог, в котором возникает образ народного сказителя.

• Послушай Балладу № 1 Ф. Шопена. Как она построена? Понаблюдай за контрастным сопоставлением и развитием её основных тем. Какую роль играет контраст в «рассказе» композитора о судьбах своего народа?

нежно

Э. Гилельс

Сдержанно

p

нежно

Менее подвижно

pp

вполголоса

pp

плавно

благородно

элегично

умиротворённо

изысканно

Р. Керер

повествовательно

- Какую мысль композитор передаёт во вступлении к Балладе № 1?
- Из каких интонаций вступления вырастает главная тема Баллады? Что она напоминает: неторопливую речь человека, ритм вальса?... Какое название можно дать главной теме Баллады № 1?
- Как звучит вторая тема Баллады? Что отличает средний её раздел?
- Сравни Балладу Шопена с его Этюдом № 12 и Прелюдией № 24. Что роднит эти произведения?
- В какой мере к Балладе Шопена можно отнести характеристику прелюдий (см. с. 98)?
- Как ты думаешь, на какой из фотографий пианистов «звучит» музыка, подобная началу Баллады № 1 Ф. Шопена?
- Подготовь письменное* сообщение на тему «Жанровое многообразие фортепианной музыки Шопена». Придумай вопросы для анализа одного из сочинений Шопена.
- Выполни задания в творческой тетради на с. 38–39.
- Найди в Интернете информацию о международном конкурсе имени Ф. Шопена и его лауреатах.

эпически сурово

С. Рухтер

**баллада
контраст —
сопоставление
форма**

Ночной пейзаж

НОКТЮРН

Какая ночь! Как воздух чист,
Как серебристый дремлет лист,
Как тень черна прибрежных ив,
Как безмятежно спит залив,
Как не вздохнёт нигде волна,
Как тишиною грудь полна!

А. Фет

А. П. Бородин

Ноктюрн в переводе с латинского значит *ночной*. Ноктюрнами называют пьесы, предназначенные для ночного музицирования под открытым небом («Маленькая ночная музыка» В.-А. Моцарта), а также сочинения, которые передают настроения человека, находящегося под впечатлением образов ночи.

К жанру ноктюрна относятся произведения для разных составов исполнителей. Это и вокальные сочинения, например «Серенада» Ф. Шуберта, и сочинения для фортепиано — ноктюрны П. Чайковского, Ф. Шопена.

Жемчужиной русской камерной классики XIX в. является Квартет № 2 Александра Порфирьевича Бородина (1833—1887), который композитор посвятил своей жене — чуткому и отзывчивому другу, помощнику, прекрасной пианистке — Екатерине Сергеевне Бородиной.

Прежде чем послушать 3-ю часть квартета — Ноктюрн, эту удивительную по своей красоте музыку, — прочитай строки письма А. Бородина к своей жене. Оно написано в немецком городке Гейдельберге, в котором много лет назад начинались трогательные и нежные отношения двух любящих сердец — Александра Порфирьевича и Екатерины Сергеевны. Бородин писал:

«Никогда ещё я так далеко не уезжал от тебя, и, кажется, никогда ты мне не была так близка, как теперь. Пойми только: я в Гейдельберге!!! Ещё по дороге мимо меня, как в панораме, проносились давно знакомые берега, которые мы видели ещё с тобой. Можешь думать, что я должен был перечувствовать!..

Картинная галерея

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывём, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

Ф. Тютчев

- Какой из картин наиболее созвучно душевное состояние лирического героя Ноктюрна А. Бородина?
- Послушай два ноктюрна и определи, какой из них принадлежит русскому композитору П. Чайковскому, а какой — польскому композитору Ф. Шопену. По каким особенностям данных сочинений можно определить стиль этих композиторов?

- Выполни задания в творческой тетради на с. 42–43.
- Подготовь мини-проект на тему «История развития жанра ноктюрна в музыке».

Инструментальный концерт

«ВРЕМЕНА ГОДА»

О Боге нам гласит времён круговращенье,
О благодати Его — исполненный Им год.
Творец! Весна — Твоей любви изображение...
Дж. Томсон (перевод В. Жуковского)

А. Вивальди

Антонио Вивальди (1678—1741) — скрипач-виртуоз, дирижёр и педагог, один из величайших композиторов XVII—XVIII вв. Он был создателем жанра *инструментального концерта*. Известно около 450 его концертов. Стилль барокко был характерен для эпохи, в которую жил и творил Вивальди. Драма в музыке, контраст между хором и солистом, голосами и инструментами поражали публи-

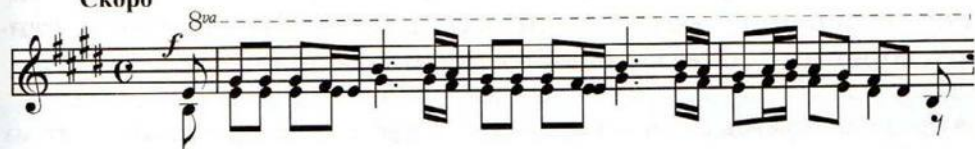
ку: насыщенность сменялась спокойствием, нежность — мощью, соло прерывалось оркестром.

В композициях концертов Вивальди чередовались сольные и оркестровые части. Принцип контраста определял трёхчастную форму концерта: 1-я часть — быстрая и энергичная, обычно без медленного вступления; 2-я — лирическая, певучая, более скромная по размерам; 3-я — финал, подвижный, блестящий.

Вершиной творчества Вивальди является цикл «Времена года», который объединил четыре концерта для солирующей скрипки и струнного оркестра. В них развитие музыкального образа основано на сопоставлении звучания скрипки соло и *tutti* оркестра — в переводе с итальянского означает *все*. В этих концертах музыка точно следует за образами стихотворных сонетов, которыми компо-

Скоро

зитор раскрывает содержание каждого из концертов цикла: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». Предполагается, что сонеты написаны самим композитором.

В XIX в. соединение музыки со словом, с определённым сюжетом стало основой так называемой программной музыки, даже программных симфоний.

контраст темпа
рефрен
эпизоды
форма

Цикл концертов «Времена года» — программное сочинение, в основе которого лежат, как уже говорилось, стихотворения (сонеты) самого композитора.

• Прочитай переводы сонета Вивальди, который стал программой первого из концертов цикла — «Весна».

Пришла весна,
и весёлые птички приветствуют её своим пением,
и ручейки бегут, журча.
Небо покрывается тёмными тучами,
молнии и гром
тоже весну возвещают.
И вновь возвращаются птички
к своим сладостным песням.
И все — на цветущей лужайке,
под шелест дубрав
спит пастушок
с верной собакой рядом.
Под звуки пастушье-волынки
танцуют нимфы.

Перевод М. Иванова-Борецкого

1. Весна грядёт! И радостною песней
Полна природа. Солнце и тепло,
Журчат ручьи. И праздничные вести
Зефир разносит, точно волшебство.
Как благовест, звучит небесный гром.
Но быстро вдруг набегают бархатные тучи,
Иссякает вихрь могучий,
И щебет вновь плывёт в пространстве голубом.
2. Цветов дыханье, шелест трав,
Полна природа грёз.
Спит пастушок, за день устав,
И твякает чуть слышно пёс.
3. Пастушеской волынки звук
Разносится гудящий над лугами,
И нимф танцующих волшебный круг
Весны расцвечен дивными лучами.

Перевод В. Григорьева

- Послушай концерт «Весна». Какие чувства выражает эта музыка?
- Какой из двух переводов, по твоему мнению, точнее и полнее раскрывает музыкальный образ концерта?
- Как звучит главная мелодия 1-й части концерта? Как её можно назвать?
- Вслушайся в пассажи скрипки и сопоставь их с записью мелодической линии. Что напоминает графика мелодии?
- Что композитор изобразил в эпизодах? Как он средствами музыки передал пение птиц, журчание ручейков, «лёгкое дуновение зефира», вспышки молний?
- В какой форме (рондо, вариации) написана 1-я часть концерта? Какую роль играют принцип контраста, изобразительные эпизоды?
- Почему сегодня часто исполняется эта музыка, написанная три века назад?
- Выполни задание в творческой тетради на с. 48–49.
- Подготовь с одноклассниками мини-проект на тему «Времена года в музыке, литературе, живописи».

«Итальянский концерт»

Не ручей — море ему имя!

Л. Бетховен

Любая баховская тема, — всё равно, выражает ли она радость или скорбь, — звучит возвышенно.

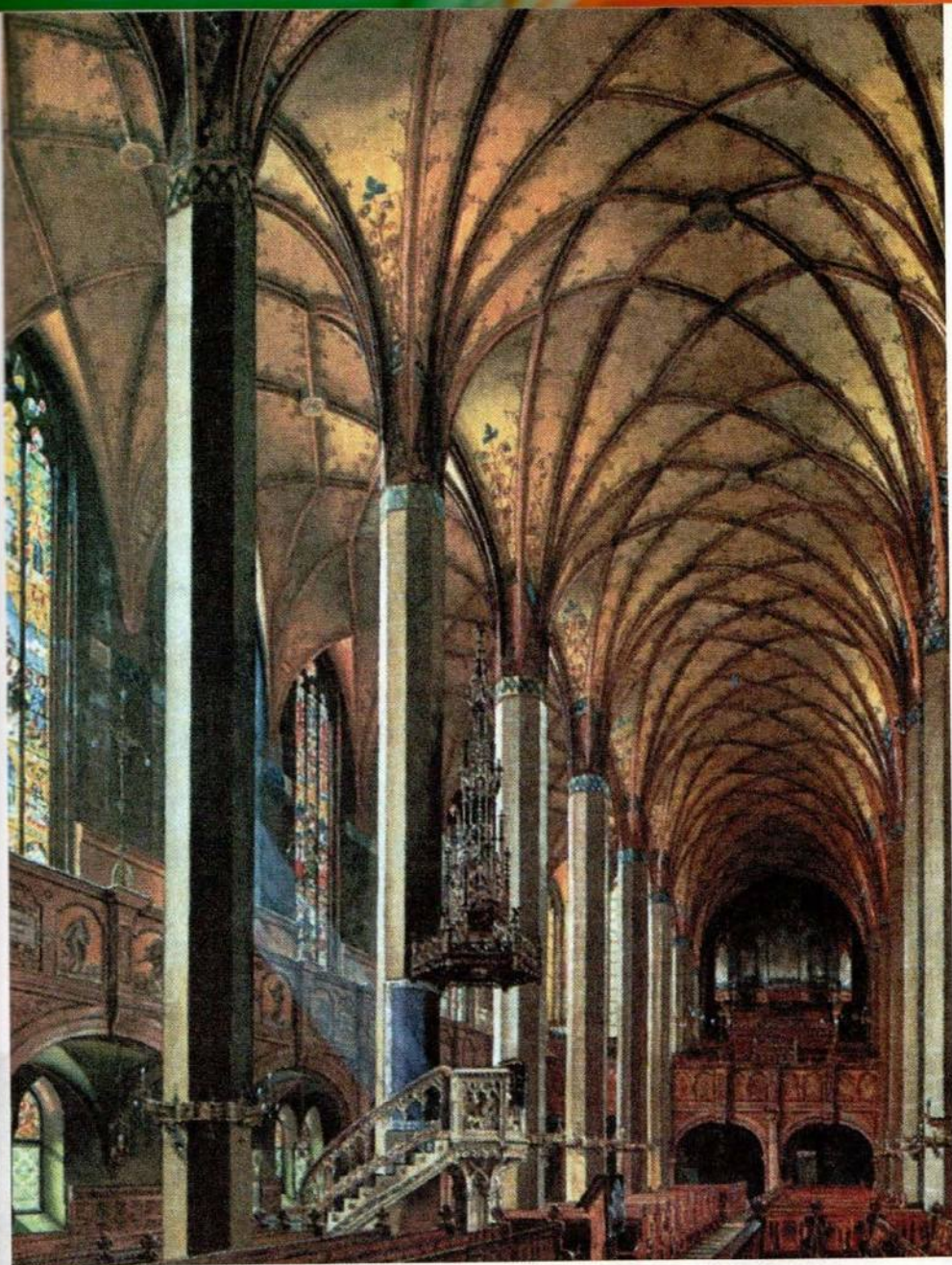
А. Швейцер

И.-С. Бах — современник А. Вивальди. И хотя он никогда не выезжал из своей страны, среди его произведений есть «Итальянский концерт», написанный для клавира. Так называли в XVII—XVIII вв. клавишные инструменты — клавикорд, клавесин, фортепиано. Бах использовал опыт итальянских мастеров сольного скрипичного концерта и заимствовал характерные приёмы развития музыки в концерте: трёхчастное строение, контраст движения (быстрое — медленное — быстрое); контраст ладовой окраски (мажор — минор — мажор).

Энергии движения, жизнерадостной устремлённости 1-й части «Итальянского концерта» противопоставляется певучая мечтательность 2-й части, которая напоминает протяжную, печальную, чисто итальянскую мелодию.

Не спеша

- Послушай фрагменты 1-й и 2-й частей «Итальянского концерта» И.-С. Баха. Представь себе, как может звучать 3-я часть — финал концерта.
- Вспомни музыку концерта А. Вивальди «Весна». Как приём сопоставления звучания скрипки-соло и всего оркестра Бах применил в «Итальянском концерте» для клавира?
- Вслушайся в мелодию и аккомпанемент «Итальянского концерта». Какой оркестровый инструмент мог бы вести мелодию, а какие инструменты — аккомпанирующие голоса?
- Подготовь с одноклассниками компьютерную презентацию на тему «Образы Италии в творчестве русских композиторов».

Космический пейзаж

Мы видим, мы слышим,
Как светят нам солнца,
Как дышат нам блики
Нездешних миров...

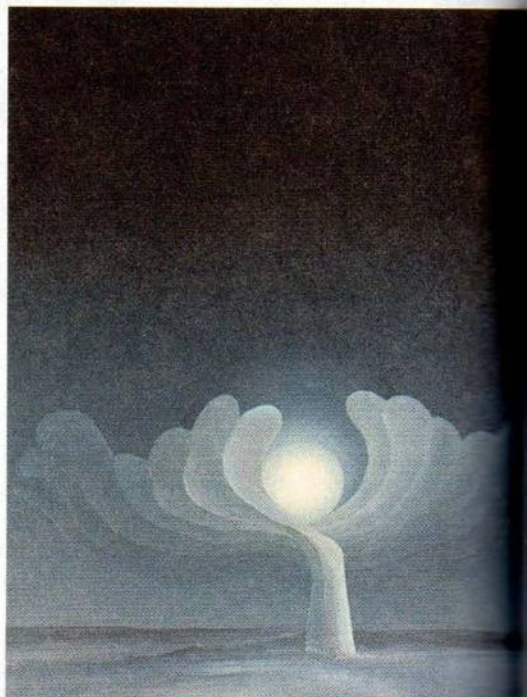
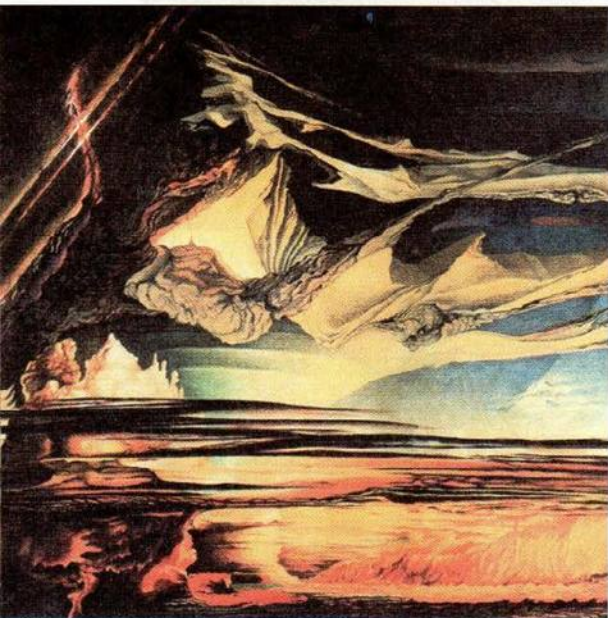
К. Бальмонт

Человека издавна влекли к себе высокое небо, далёкие звёзды, загадочные дали космоса, Вселенной. Уже в древности русский народ мечтал о полётах, и потому в сказках возникали образы Бабы-яги, которая летала на помеле и в ступе, Ивана-царевича, парящего на ковре-самолете, Иванушки-дурачка, скачущего по воздуху на Коньке-Горбунке.

Начиная с XIX в. о полётах на другие планеты, пришельцах из космоса, космических войнах рассказывали писатели-фантасты Ж. Верн, Г. Уэллс, А. Беляев, И. Ефремов, братья Стругацкие и др. А в XX в., 12 апреля 1961 г., в космос был запущен первый космический корабль с человеком на борту. Им был наш соотечественник лётчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.

Воображение композиторов, писателей, художников не могло остаться равнодушным к чарующим красотам звёздного неба.

Какая же она, музыка космоса, музыка других миров?

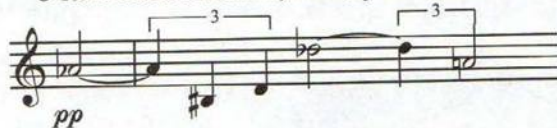

Ч. Айвз

Вот как услышал её еще в начале XX в. американский композитор Чарлз Айвз (1874—1954), написавший оркестровую пьесу, которую так и назвал — «Космический пейзаж».

Очень взволнованно, с воодушевлением

- Послушай пьесу «Космический пейзаж». Есть ли в музыкальной ткани этого сочинения повторяющаяся несколько раз интонация? Запомнилась ли она?
- Спой эту интонацию. В чём её выразительность и изобразительность?
- Сколько «действующих лиц» в этом сочинении? Как музыкальный язык пьесы помогает услышать диалог разных эмоциональных состояний?
- Представь себе такую ситуацию: струнные инструменты оркестра рисуют образ неизвестной планеты, деревянные духовые — образ космонавтов-исследователей. В каком взаимодействии находятся эти образы? Что их различает? Какими средствами композитор подчёркивает контраст образных сфер?
- В заключительном варианте композитор назвал это оркестровое сочинение так: «Вопрос, оставшийся без ответа». Как ты думаешь почему?
- Попытайся после знакомства с музыкой Ч. Айвза разъяснить смысл высказывания русского учёного и поэта М. В. Ломоносова: «Открылась бездна, звезд полна;/ Звездам числа нет — бездне дна...»
- Подбери в Интернете электронную музыку на тему «Космические фантазии».

**выразительность
изобразительность
тембры**

«Быть может, вся природа — мозаика цветов?»

Быть может, вся природа — мозаика цветов?
 Быть может, вся природа — различность голосов?
 Быть может, вся природа — лишь числа и черты?
 Быть может, вся природа — желание красоты?

К. Бальмонт

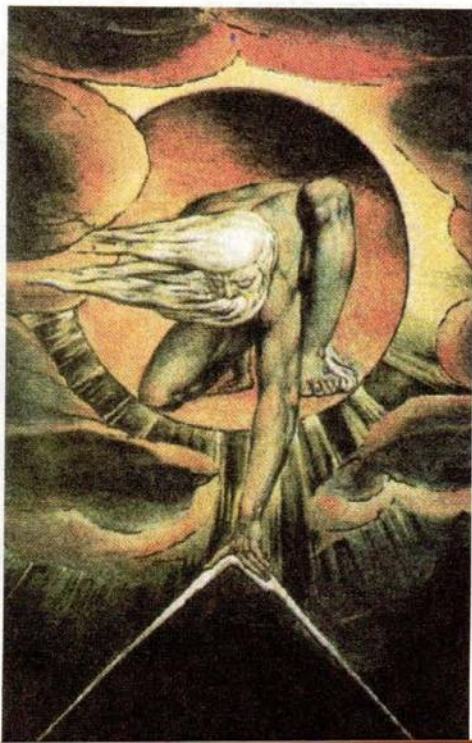
Э. Н. Артемьев

Э. Н. Артемьев

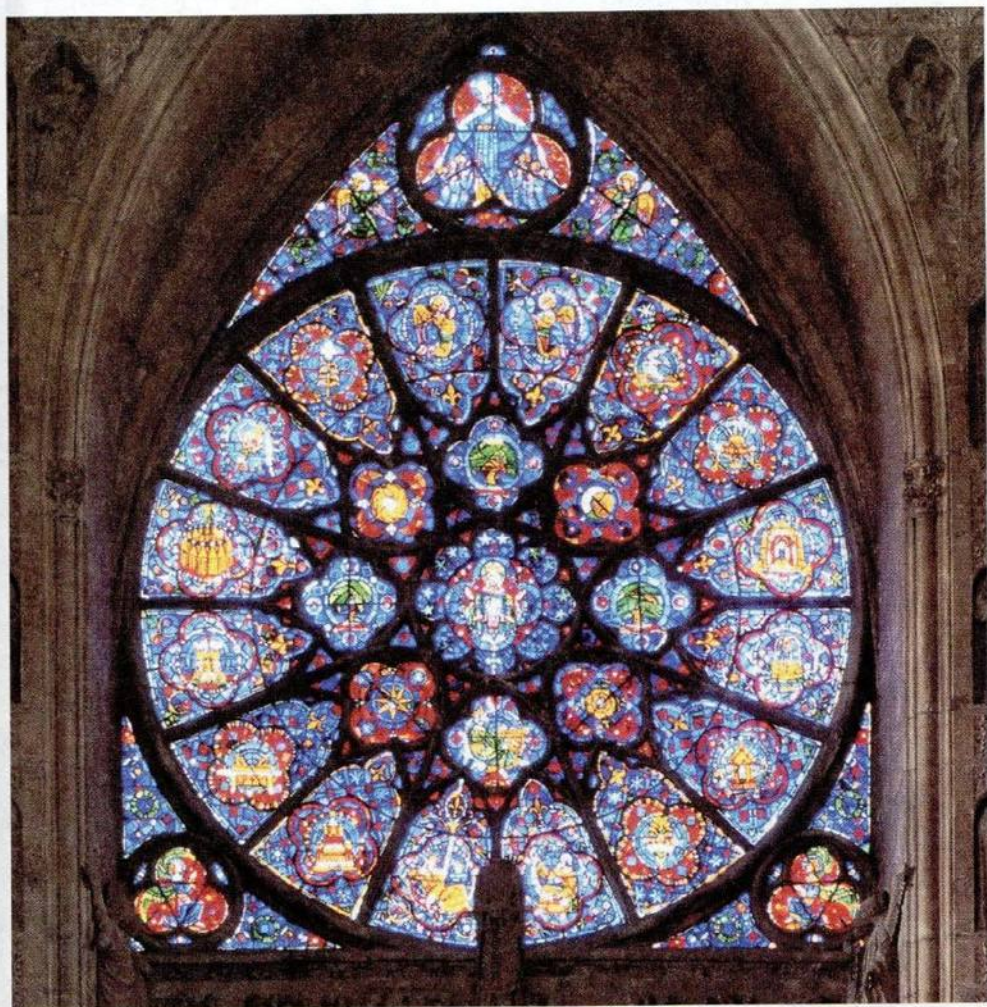
Есть у него произведения, в которых он создаёт образы Вселенной, используя при этом новые краски, тембры и ритмы музыки. Широко известны его композиции к фильмам режиссёров А. Тарковского

(«Солярис», «Сталкер»), Н. Михалкова («Утомлённые солнцем», «Сибирский цирюльник») и др.

Одно из произведений Э. Артемьева называется «Мозаика». Слово *мозаика* в переводе с латинского означает *посвящённое Музам*. В изобразительном искусстве мозаика — это изображение или орнамент, составленные из простейших цветовых элементов — кусочков разноцветных натуральных камней, стекла (смальты), керамики, дерева или других материалов.

«Мозаика» Э. Артемьева написана для синтезатора — современного музыкального инструмента, акустические возможности которого настолько уникальны, что позволяют передать красочность и гармонию Вселенной.

- Послушай фрагмент «Мозаики» Э. Артемьева. Какие образы нарисовал композитор в своём произведении? Как ты думаешь, почему оно называется «Мозаика»?
- Какие картины возникают в твоём воображении под воздействием этой музыки?
- Какие особенности музыкального языка этого произведения помогают почувствовать его современность?
- Прочитай эпиграф к этому развороту. Как ты понимаешь его смысл?
- Придумай вопросы к дискуссии по содержанию эпиграфа к этому развороту.

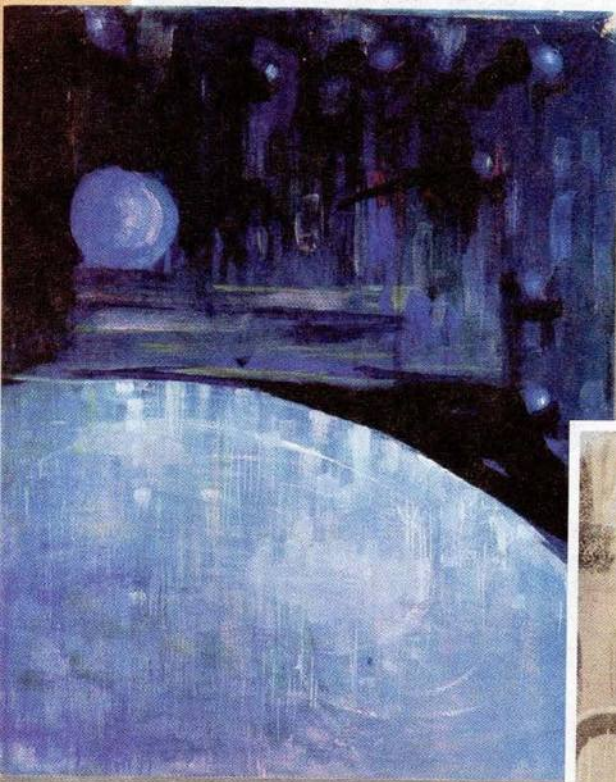
**синтезатор
колорит
гармония**

Картинная галерея

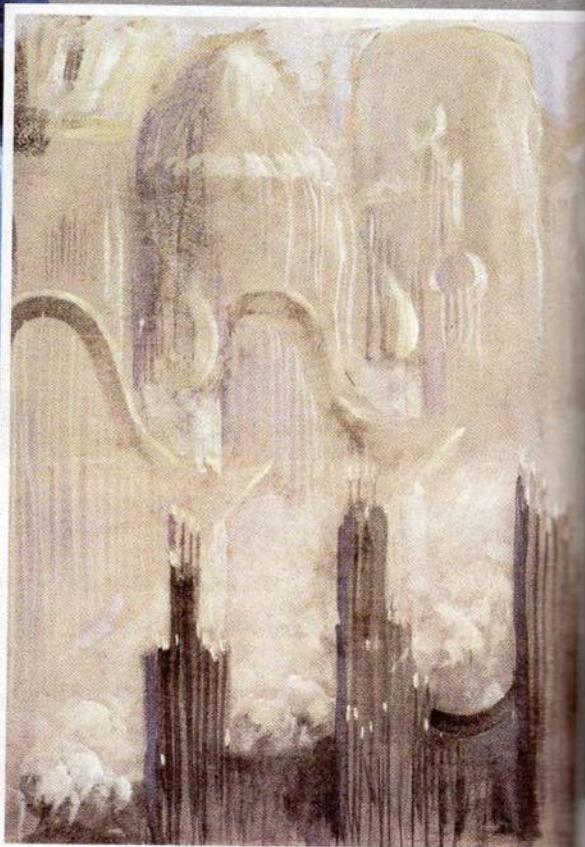
Целый мир от красоты,
От велика и до мала,
И напрасно хочешь ты
Отыскать её начало.

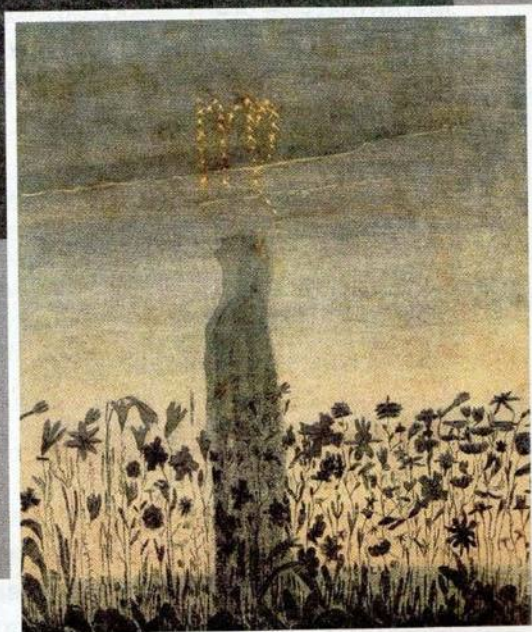
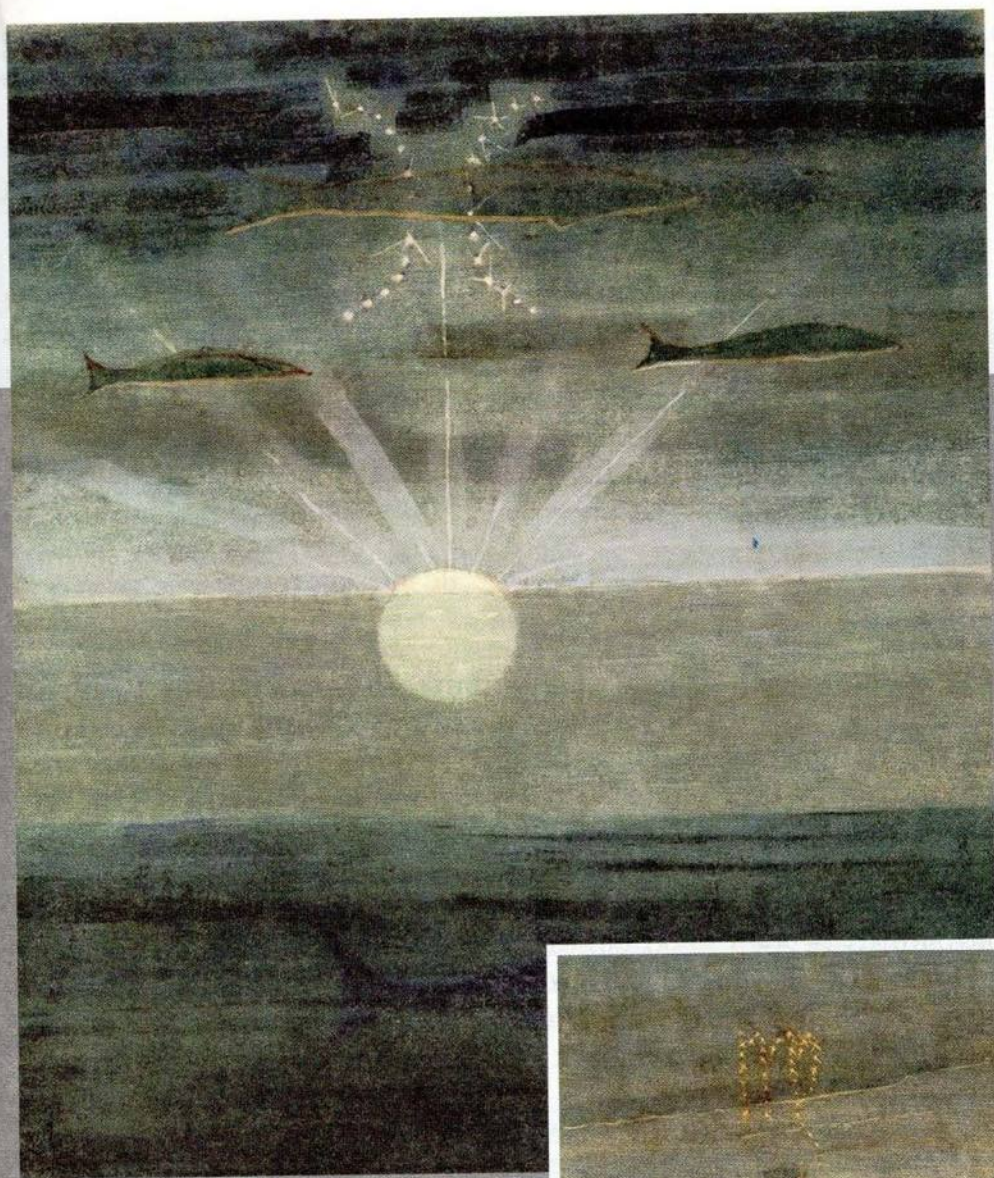
Что такое день иль век
Перед тем, что бесконечно?
Хоть не вечен человек,
То, что вечно, — человечно.

А. Фет

- Подбери коллекцию музыкальных сочинений для синтезатора, созвучных картинам М. Чюрлёниса.
- Передай в своём рисунке цветом, линией, пятном впечатление от услышанной музыки.
- Найди в Интернете репродукции картин, стихи и рассказы, в которых воплощены образы фантастики, космоса, Вселенной.

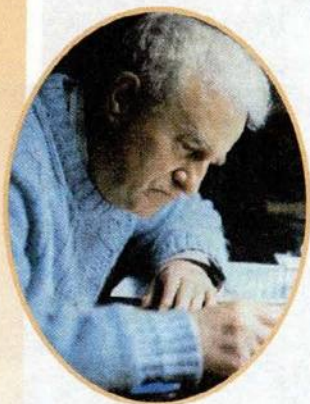

• Рассмотрите картины литовского композитора и художника М. Чюрлениса. Представьте себя композитором, сочиняющим музыку под впечатлением от этих картин. Запишите в творческую тетрадь свои размышления о возникающем у тебя образе произведения.

ОБРАЗЫ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина

«ТРОЙКА»

Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Чёрный вран, свистя крылом,
Вьётся над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в тёмну даль,
Воздымая гривы...

В. Жуковский

Г. В. Свиридов

Музыкальные иллюстрации Георгия Васильевича Свиридова (1915—1998) к повести А. Пушкина «Метель» широко известны слушателям не только в России, но и во всём мире. Эта музыка пронизана интонациями русской песенности, танцевальности и маршевости. Она не только воссоздаёт колорит пушкинской эпохи, но и раскрывает мир чувств и переживаний героев небольшого литературного произведения.

Эти два шедевра русской культуры отделены друг от друга промежутком времени, который измеряется почти ста пятьюдесятью годами. События в повести Пушкина происходят в начале XIX в., в 1811—1812 гг., в период войны русского народа с армией Наполеона.

- Прочитай повесть «Метель». Определи этапы развития её действия.
- Почему эту повесть А. Пушкин назвал «Метель»? Какие события сопровождает метель в повести?
- Какие чувства, переживания главных героев повести — Марьи Гавриловны, Владимира, Бурмина — описывает Пушкин?

Музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к повести «Метель» — это взгляд нашего современника на Россию XIX в. Музыка семи пьес для симфонического оркестра впитала в себя разнообразные интонации и ритмы пушкинского времени и выразила их в зарисовках природы («Тройка», «Весна и осень», «Пастораль»), бытовых танцах («Вальс»),

романсах («Романс»), маршах («Военный марш»), сценах из жизни действующих лиц повести («Венчание»).

Открывает цикл музыкальных иллюстраций пьеса «Тройка». Прежде чем послушать эту музыку, прочитай два эпизода из повести.

Рассказ автора:

...Едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла в мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега; небо слилось с землёй. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу, лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались... Владимир ехал полем, пересечённым глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось.

Рассказ Бурмина:

Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою... Берега были занесены... Буря не утихала...

С движением

С движением

- Спой главные мелодии «Тройки». Какими чертами наделил их композитор?
- Послушай пьесу «Тройка». Как ты думаешь, чем вступление по своему характеру отличается от первой темы пьесы? Что хотел передать композитор в этой музыке?
- Какими приёмами развития Г. Свиридов достигает драматизма звучания пьесы?
- Какие средства выразительности использует композитор для развития главного образа пьесы — от спокойной, неторопливой первой темы до драматически насыщенного звучания второй?
- В какой форме написана эта пьеса?
- Какое известное тебе стихотворение А. Пушкина может послужить литературным аналогом этой пьесы?

**выразительность
изобразительность
приёмы развития**

«**Ж**енщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезала. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: *ура!*... Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой?.. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был ещё сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством...» — пишет А. Пушкин в повести «Метель».

Хотя в повести нет описания бала, но рассказ о восторженном отношении женщин к воинам-победителям дал повод Г. Свиридову для создания образа бала в своих музыкальных иллюстрациях. Этот образ композитор воплотил в одном из самых любимых и популярных жанров музыки — *вальсе*.

- Послушай «Вальс». Какие картины рисует твоё воображение?
- Вспомни, сколько мелодий получают своё развитие в музыке «Вальса». Почему композитор не ограничился развитием лишь одной мелодии?
- Спой эти мелодии и сравни их друг с другом. Какие образы они характеризуют? С помощью каких выразительных средств?
- В какой форме написан «Вальс»? Влияет ли композиция «Вальса» на характер развития образа бала?
- Представь себя дирижёром оркестра, который играет на балу, и продирижируй началом «Вальса». Движениями рук передай контраст вступления и первой темы вальса.

В темпе вальса

вальс
форма

В повести А. Пушкина читатели смогут найти лишь несколько фрагментов, в которых писатель рисует природу во время метели. Образы полей, реки, дороги, рощи, родных русских пейзажей, занесённых снегом, усиливают эмоциональное состояние героев — безысходность и тоску Владимира, тревожное ожидание Марьи Гавриловны, безрассудство Бурмина.

Г. Свиридов вводит в свои музыкальные иллюстрации к повести одухотворённые зарисовки природы: «Весна и осень», «Пастораль», которые не только вносят в развитие действия лирический оттенок, покой, но и усиливают драматизм чувств и переживаний действующих лиц.

Подвижно

Медленно, но не слишком

- Спой мелодии «Весны и осени». Передай в исполнении настроение каждой из них.
- Послушай эти лирические пейзажные зарисовки в звучании оркестра. Какие чувства вызывает у тебя эта музыка?
- Как тембры инструментов оркестра, ладовая окраска подчёркивают весенний и осенний колорит музыки?
- Какие выразительные и изобразительные элементы использованы композитором в этих зарисовках?
- Сравни особенности воплощения образов весны и осени композитором и художником.
- Составь программу концерта «Образы весны и осени в искусстве».

**сходство
контраст
лад
тембр**

Одну из пьес музыкальных иллюстраций Г. Свиридов назвал «Романс». Внимательные читатели пушкинской «Метели» вряд ли вспомнят ситуацию, в которой кто-либо из главных героев пел романс. Чутко следуя вкусам того времени, стремясь приблизиться к чувствам современников поэта, композитор вводит в свой цикл романс без слов.

В «Романсе» точно воспроизведены интонации, ритмы, сопровождение любимого жанра городского музицирования той поры. Композитор не только использует характерные особенности музыкального языка романсов XIX в., но и, уловив их привлекательность для слушателей, насыщает музыку глубокими чувствами, что помогает лучше понять характеры главных героев повести.

Не спеша

Медленно

- Спой мелодии романса «Побудь со мною» Н. Зубова и «Романс» Г. Свиридова.
- Послушай оба романса. Сопоставь их форму и интонационные особенности.
- Почему в кульминации «Романса» проведение главной темы композитор поручает трубе?
- По интонациям диалога, беседы, разговора определи, музыкальные портреты каких героев рисует «Романс» Г. Свиридова.
- «Романс» в музыкальных иллюстрациях — это воспоминание о безвременно ушедшем из жизни Владимире, мечты о несостоявшемся счастье или... ?

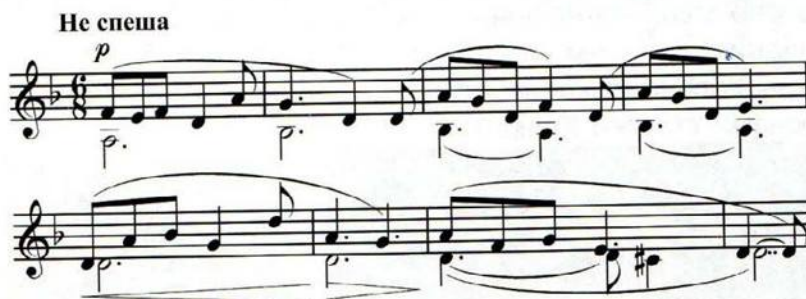
романс
диалог
интонаций
форма
тембр

В повести «Метель» можно найти ещё одно короткое упоминание о природе, на фоне которой происходит объяснение между Марьей Гавриловной и Бурминым: «Бурмин нашёл Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящую героиню романа».

Пастораль (pastoralis) в переводе с латинского означает *пастушеский*. Это музыкальное произведение, рисующее сцены безмятежной сельской жизни, картины природы.

Г. Свиридов расширил значение этого жанра в своих музыкальных иллюстрациях, наполнив пьесу, названную «Пастораль», трепетным человеческим чувством.

- Спой главную мелодию «Пасторали» и послушай пьесу в исполнении симфонического оркестра. Какое эмоциональное состояние передаёт эта музыка? Какому герою повести А. Пушкина «Метель» созвучна эта пьеса?
- Тембры каких инструментов помогают композитору создать лирический образ пьесы? Какой принцип развития образа использует Г. Свиридов в «Пасторали»?
- Вспомни знакомые тебе произведения пасторального характера русских и зарубежных композиторов и запиши их названия в творческой тетради.
- Назови лирические вокальные сочинения, рисующие природу. Спой их главные мелодии и сравни друг с другом. Каково основное свойство пасторальной музыки?

пастораль

«**М**ежду тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоёванные песни: ...тирольские вальсы и арии... Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами... Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество!*» Так описана в повести «Метель» победа над Наполеоном.

В другом сочинении А. Пушкина — в романе «Евгений Онегин» звучат такие слова:

Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.

В двух пьесах музыкальных иллюстраций Г. Свиридова — «Военный марш» и «Вальс» — ярко передана атмосфера торжеств, подъёма патриотических чувств народа России. Эта музыка косвенно связана с характеристиками главных героев повести: и Владимир, и Бурмин были участниками Отечественной войны 1812 г.

В темпе быстрого марша

- Послушай «Военный марш». Какими интонациями насыщена эта музыка?
- Сравни по нотной записи две мелодии марша. Что их роднит? Что различает?
- В какой форме написан «Военный марш»? Как такая композиция подчёркивает значимость образных характеристик марша?
- В каких знакомых тебе музыкальных сочинениях запечатлены образы героев твоего народа?

**военный марш
контраст образов
форма**

Описание сцены венчания завершает повесть А. Пушкина «Метель». Бурмин с раскаянием рассказывает Марье Гавриловне о своей жестокой шутке:

...Буря не утихала; я увидел огонёк и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь... Я молча выпрыгнул из саней и вошёл в церковь, слабо освещённую двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в тёмном углу церкви... Старый священник подошёл ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» — «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Непонятная, непростительная ветреность... я стал подле неё перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали... Жена моя обратила ко мне бледное своё лицо. Я хотел было её поцеловать... Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» — и упала без памяти... Я повернулся, вышел из церкви... бросился в кибитку и закричал: «пошёл!»

...Не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе... так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.

— Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его за руку; — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к её ногам...

- Послушай пьесу «Венчание». Какой образ создаёт эта музыка? Почему композитор заканчивает цикл именно этой иллюстрацией?
- Каков план развития в пьесе? Какому замыслу композитора он соответствует? Почему Г. Свиридов использует в «Венчании» приём полифонического переплетения голосов?
- Почему пьеса заканчивается звучанием струнных инструментов, напоминающим церковное песнопение, а минорная окраска в конце сменяется светлым мажорным аккордом?
- Выполни задание в творческой тетради на с. 46–47.

гомофония
полифония

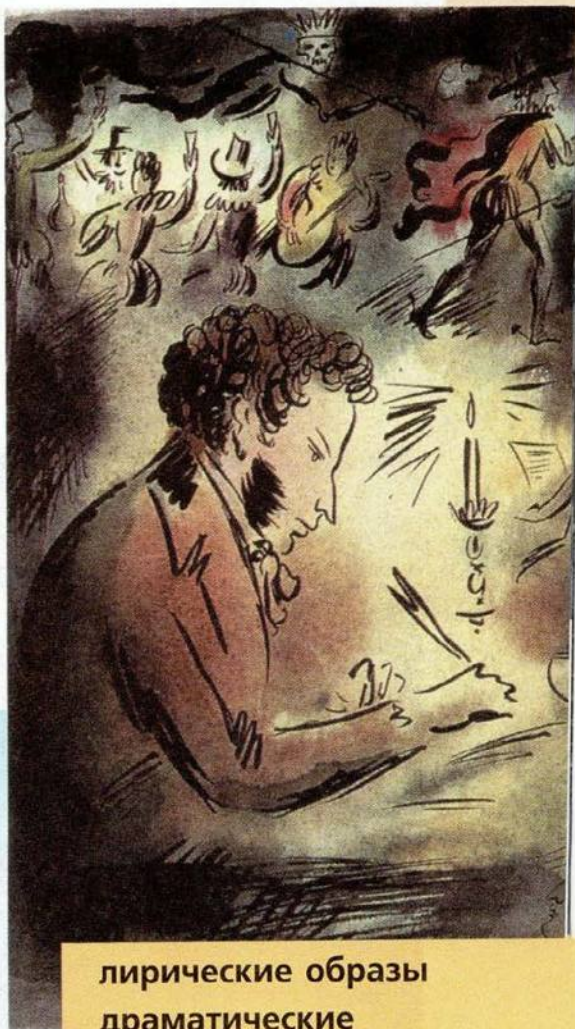
Музыкальные иллюстрации — симфонические пьесы Г. Свиридова — не только запечатлели образы пушкинской повести «Метель», но и наполнили их новыми мыслями и чувствами, созвучными современным слушателям. Композитор придал жанру иллюстраций более глубокий смысл. Отказавшись от простого музыкального сопровождения событий повести, он превратил каждую пьесу в самостоятельное сочинение. Яркость и убедительность образов музыки Свиридова сделали возможной их вторую жизнь в кино, в концертном зале, в музыкальном театре — на эту музыку был поставлен балет.

• Послушай музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к повести А. Пушкина «Метель».

• Подумай, какие события повести хотел подчеркнуть, усилить, насытить эмоциями и чувствами Г. Свиридов? Какие черты характеров героев повести раскрывает композитор в своей музыке?

• Какие пьесы из музыкальных иллюстраций можно отнести к лирическим, а какие к драматическим образам?

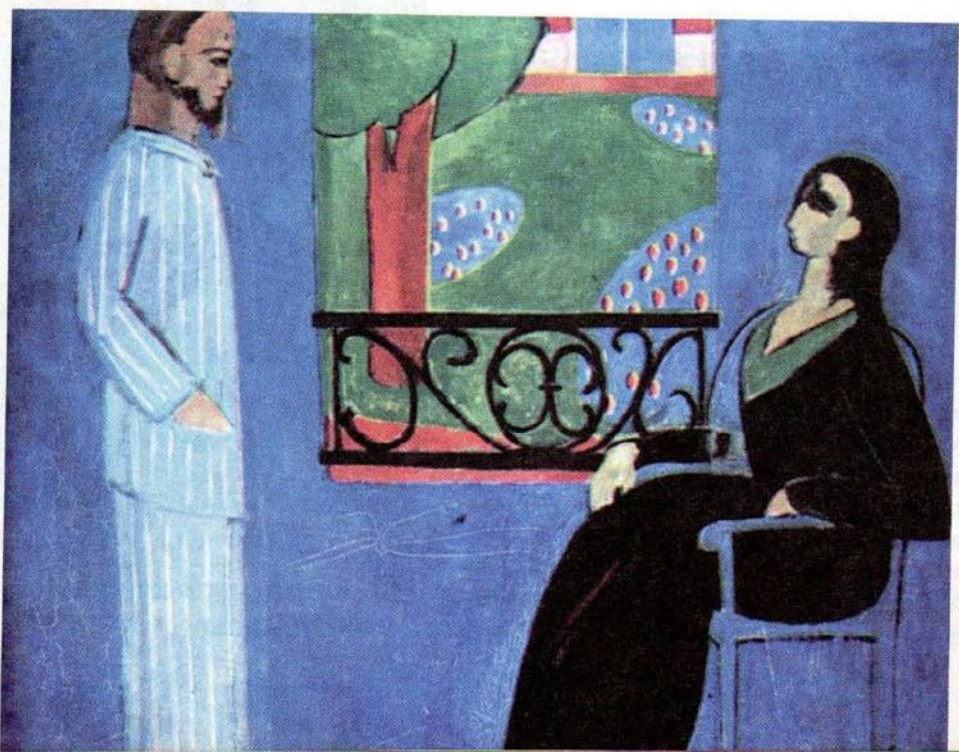
лирические образы
драматические
образы

СИМФОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ

Написанная музыкой наука
О людях, что вокруг,
и обо мне.
В. Семернин

Образы симфонической музыки, часто не связанные с каким-либо сюжетом или программой, раскрывают перед слушателями многообразие жизненных явлений, переживаний не только одного человека, но и целых поколений. Сложен внутренний мир человека. И к какой бы симфонической музыке прошлого или настоящего времени мы ни обратились, в центре её содержания — человек, его отношения с окружающим миром, подчас сложные и противоречивые, его нередко особый взгляд на мир, на самого себя.

Богатейшие возможности симфонического оркестра: разнообразие тембров и звуковых красок, способность соединить самые разные по характеру мелодии, темы, музыкальные образы в едином гармоничном звучании — позволяют симфонической музыке рассказать о сложном и интересном внутреннем мире человека, о его сомнениях

и переживаниях, передать смену настроений — от грусти к радости, от сомнений к уверенности.

Понять инструментальную, симфоническую музыку, где нет ни слов, как в песне или романсе, ни декораций, костюмов и действующих лиц, как в опере, помогает знание законов, принципов, приёмов *музыкального развития*.

Напомним, что основной принцип развития, построения музыкальной формы — *сходство и различие*. Ярким приёмом симфонического развития становится *контраст*: контраст-сопоставление или контраст-столкновение (конфликт) музыкальных тем-образов.

• В чём проявляется действие принципа сходства и различия, принципа контраста в музыке и в других видах искусства: в поэзии, в живописи, в архитектуре, в дизайне? Можно ли наблюдать действие этого принципа в жизни, в окружающем нас мире, в поступках людей?

• Обрати внимание на композиции картин французских художников А. Матисса и П. Сезанна. Какую роль играет контраст в картине А. Матисса? Что ты можешь сказать о художественных образах картин? В какой из них возникает единый образ?

• Послушай фрагменты известных тебе симфонических произведений и вспомни имена их создателей. Какие образы созданы ими? Есть ли среди них образы эпические, лирические, драматические? Как они взаимодействуют?

• Почему образы этих произведений близки современному слушателю?

• Выполни задания в творческой тетради на с. 50–51.

«В печали весел, а в веселье печален»

Какая глубина, какая смелость и какая стройность.

А. Пушкин

В.-А. Моцарт — великий австрийский композитор, который писал музыку в самых разных жанрах. Моцартом были написаны оперы, среди которых «Волшебная флейта» и «Свадьба Фигаро», симфонии, концерты для различных инструментов и симфонического оркестра, сонаты для фортепиано, заупокойная месса — «Реквием».

К наиболее популярным произведениям во всём мире относится Симфония № 40 соль минор. Её постоянно исполняли и исполняют оркестры под управлением прославленных дирижёров разных стран, открывая в ней что-то своё, неповторимое.

«Каждая нота в ней — чистое золото, каждая часть её — это клад», — писал о Симфонии № 40 немецкий композитор-романтик XIX в. Р. Шуман. «Вся симфония — словно образ самого Моцарта, устремлённого в будущее», — так отзывался о ней современный отечественный композитор Д. Кабалевский.

Что же привлекает нас в музыке Моцарта? Его мастерство, богатство мелодического дара, способного выразить гармонию мира, в котором в единстве существуют добро и зло, свет и мрак, счастье и горе, радость и печаль... В слиянии контрастов в едином, внутренне противоречивом целом — загадочность, непостижимость и глубина музыки Моцарта.

Умеренно скоро

Умеренно скоро

- Напой две основные темы 1-й части Симфонии № 40 Моцарта. Послушай всю часть.

- Какой образ преобладает в музыке этой части? Какие эмоциональные состояния передаёт каждая из тем: трепетность, нежность, взволнованность, беспокойство, энергичность, серьёзность, собранность и др.

- Послушай 4-ю часть Симфонии – финал. Сравни образы 1-й и 4-й частей. Какой образ композитора возникает у слушателей при восприятии музыки Симфонии?

- Придумай вопросы к дискуссии: «Каждая нота в симфонии – «чистое золото» (Р. Шуман).

контраст образов
тембры инструментов
динамика

Связь времён

Из всех великих композиторов я наиболее нежную любовь питаю к Моцарту.

П. Чайковский

В.-А. Моцарт

Моцарт и Чайковский... Великие имена рядом. Их творения недосыгаемо прекрасны и до конца непостижимы... Не одно столетие дарят они слушателям минуты высокой радости, счастливых озарений, необходимого очищения души. Удивительно родство творческих натур обоих художников.

Чайковский боготворил Моцарта. В его музыке он видел идеал совершенной красоты и гармонии:

«По временам мне казалось, что я живу в XVIII в. и что дальше Моцарта ничего не было... По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая кульминационная точка, до которой красота досегаала в сфере музыки. Никто не заставлял меня плакать, трепетать от восторга, от сознания близости своей к чему-то, что мы называем идеал, как он. В Моцарте я люблю всё, ибо мы любим всё в человеке, которого мы любим действительно».

В знак восхищения Моцартом Чайковский создаёт сочинения в жанрах, распространённых в XVIII в., иногда сознательно приближаясь к стилю Моцарта, иногда — используя темы его произведений.

Обратившись к жанрам оркестровой сюиты, струнного квартета, Чайковский воскрешает традиции ансамблевого музицирования. Для широкого круга любителей музыки предназначены и фортепианные пьесы из «Детского альбома», пронизанные общительными песенно-танцевальными мелодиями.

В дневнике Чайковского можно прочесть такие записи:

«Играл Моцарта и восхищался. Мысль о сюите из Моцарта... Мне кажется, что этой сюите, благодаря удачному выбору вещей

П. И. Чайковский

и новости характера (старина в современной обработке), предстоит большая будущность...»

Подлинным памятником великому композитору стала оркестровая сюита № 4 («Моцартиана»), включающая четыре пьесы В.-А. Моцарта, инструментованные П. Чайковским.

Об этой музыке норвежский композитор Э. Григ написал:

«Русский композитор Чайковский с тонким умением и с большим тактом собрал часть... хоровых и фортепианных вещей Моцарта в одну оркестровую сюиту, облечённую в современную инструментовку... Против такой модернизации старинного мастера, модернизации, предпринимаемой для проявления чувства восхищения, возразить ничего нельзя».

Для кульминации «Моцартианы» Чайковский выбрал хоровую молитву Моцарта «Ave, verum». Она стала 3-й частью этого сочинения.

Медленно
p

A - ve, a - ve ve - rum cor - pus,
na - tum de Ma - ri - a vir - gi - ne...

• Послушай молитву Моцарта и 3-ю часть «Моцартианы» Чайковского. В чём проявляется родство музыки Моцарта и Чайковского?

- К какому направлению музыкального искусства — классике или современности — относится трактовка Чайковским музыки Моцарта?
- Почему мелодии классических произведений привлекают внимание современных интерпретаторов, джазовых и рок-музыкантов?
- Найди в Интернете и послушай современные обработки произведений Моцарта.

сюита
обработка
интерпретация
трактовка

ПРОГРАММНАЯ УВЕРТЮРА

Увертюра «Эгмонт»

Лишь тот достоин счастья и свободы,
кто каждый день за них идёт на бой.

И.-В. Гёте

Л. Бетховен

Увертюра — это музыка, которая открывает оперу, драматический спектакль, кинофильм.

С именем немецкого композитора Людвига ван Бетховена (1770—1827) связано рождение нового симфонического жанра — *программной увертюры*. Созданные как музыкальные вступления к театральным спектаклям, увертюры Бетховена обрели жизнь самостоятельных симфонических произведений.

Во всём мире хорошо известна увертюра Бетховена к трагедии Гёте «Эгмонт». Темой трагедии послужила борьба народа Нидерландов (современной Голландии) за независимость против испанского владычества в XVI в. Граф Эгмонт возглавил восстание, которое было жестоко подавлено испанским правителем герцогом Альбой, а Эгмонт был брошен в тюрьму и приговорён к смерти.

Увертюра «Эгмонт» Бетховена сочинена в сонатной форме, развитие музыки в которой близко развитию действия в драматическом спектакле.

Открывается увертюра зловеще-торжественным вступлением. В основе первой темы — ритм старинного испанского танца *сарабанды*. Мощная, суровая, гнетущая «по-ступь» аккордов струнных инструментов воплощает идею власти, создаёт образ жестоких завоевателей.

Сдержанно

Контрастом к первой теме вступления звучит одинокая мелодия деревянных духовых инструментов, которая напоминает плач, стенания.

Из второй темы вступления постепенно рождается страстная тема борьбы, героического порыва. С этой темы начинается экспозиция увертюры.

Быстро

Во второй теме экспозиции чередуются интонации обеих тем вступления: ритм сарабанды, сохраняющий своё зловещее звучание, и интонации вздоха, горя, народного страдания. Этот острый конфликт лежит в основе симфонического развития увертюры.

Две темы экспозиции рисуют главные образы трагедии. К чему приведёт их взаимодействие, можно узнать из следующего раздела увертюры — *разработки*.

- Спой две темы вступления к увертюре «Эгмонт».
- Послушай увертюру «Эгмонт» и проследи за особенностями развития музыки.
- Как звучит первая тема вступления в экспозиции?
- Какие интонации вступления можно услышать в начале экспозиции? Как изменился их характер?
- Назовите образы, которые получают развитие в разработке увертюры.

- Прочитай монолог Эгмонта из пятого действия драмы «Эгмонт» И.-В. Гёте.

О, храбрый мой народ! Богиня победы летит впереди! Как море, что твои плотины сокрушает, круши и ты тиранов злобных крепость! Топите их, гоните вон с несправедливо захваченной земли!

Бой барабанов приближается.

Чу! Слышишь! Как часто эти звуки призывали меня на поле битвы и побед. Как бодро ступали мои соратники по стезе опасной доблести! Теперь и я выхожу из темницы навстречу почётной смерти. Я умираю за свободу. Для неё я жил, за неё боролся и ей в страданиях я приношу себя в жертву. <...>

Я привык стоять с копьём в руке лицом к копьям, со всех сторон окружённый грозной смертью и с удвоенной силой, с удвоенной страстью чувствовать жизнь.

Барабаны.

Враг обступает нас со всех сторон! Мечи блестят, друзья мои, смелей! Ведь дома жёны, старцы, дети! За родину идите в бой! За благо высшее сражайтесь, за свободу. В чём вам пример я ныне подаю.

Барабаны. Когда он идёт к двери, навстречу стражникам, занавес падает, вступает музыка и завершает пьесу победной симфонией.

Развитие музыки приводит к трагическому перелому — гибели героя и вслед за этим — к напряжённому бурному нарастанию, завершающемуся мощным взрывом радостного ликования.

Яркая, мажорная, огненная, торжественная музыка коды звучит как «победная симфония», прославляющая героизм и самопожертвование во имя свободы. Так Бетховен прочёл сюжет трагедии: через смерть героя — к воле, к свободе народа.

Быстро, с огнем

- Какие средства выразительности использовал композитор, чтобы передать момент гибели Эгмонта?
- Выполни задание в творческой тетради на с. 52–55.
- Как композитор оркестровал увертюру? Тембры каких музыкальных инструментов характеризуют различные образы увертюры, подчёркивая их контраст?
- Спой мелодию канона Бетховена «Скорь и радость». В чём общность и различие построения музыкальных образов в песенном каноне и в симфонической увертюре «Эгмонт»?
- Вспомни и спой в классе песни героического характера.

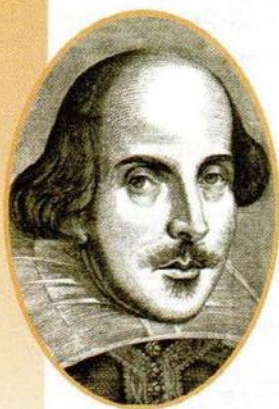
Умеренно

программная
увертюра
разделы
сонатной формы
контраст
конфликт

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»

Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о Ромео и Джульетте...
У. Шекспир

У. Шекспир

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» — одно из самых знаменитых произведений П. Чайковского. В основу программы этого симфонического сочинения было положено литературное произведение — трагедия гениального английского драматурга эпохи Возрождения Уильяма Шекспира, повествующая о любви, верности и трагической гибели двух юных героев.

О кропотливой работе композитора над созданием увертюры-фантазии говорят три её редакции. Чайковский задумал даже сочинить оперу на сюжет трагедии Шекспира, но написал лишь сцену прощального свидания Ромео и Джульетты, основой которой послужила музыка увертюры-фантазии. После смерти Чайковского композитор С. И. Танеев закончил эту сцену и издал её как дуэт Ромео и Джульетты.

П. И. Чайковский

Чайковский ясно представлял себе будущую оперу. «Это будет самый мой капитальный труд, — писал он своему брату Модесту Ильичу. — Как я мог до сих пор не видеть, что я как будто предназначен для положения на музыку этой драмы? Ничего нет более подходящего для моего музыкального характера... Есть любовь, любовь и любовь...»

Оживленно, очень выразительно

Оживленно

• Послушай дуэт Ромео и Джульетты. Каким образом композитору удалось подчеркнуть глубину и поэтичность образов двух юных возлюбленных?

• Спой главную тему дуэта Ромео и Джульетты, подчеркнув её песенный, лирический характер.

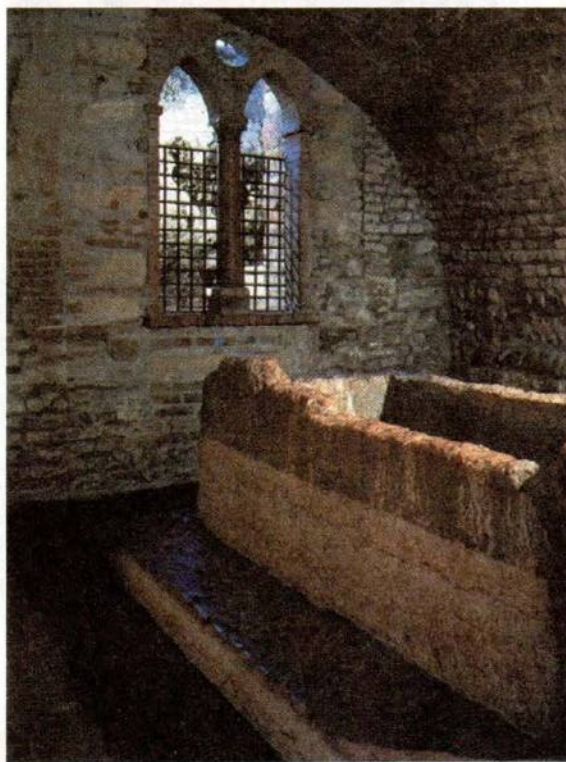
• Выполни задания в творческой тетради на с. 56–57.

**дуэт
лирические
образы**

Познакомимся с образами увертюры-фантазии Чайковского и трагедии Шекспира. В прологе трагедии Шекспира звучат такие строки:

Две равноуважаемых семьи
В Вероне, где встречаются
Ведут междуусобные бои
И не хотят унять кровопролитья.
Друг друга любят дети главарей,
Но им судьба подстраивает козни.

И гибель их у гробовых дверей
Кладёт конец непримиримой розни.
Их жизнь, любовь, и смерть, и, сверх того,
Мир их родителей на их могиле
На два часа составят существо
Разыгрываемой пред вами были.

*Гробница
Джульетты*

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» написана Чайковским в сонатной форме и имеет несколько частей — вступление, экспозицию, разработку, репризу и коду.

Открывает увертюру-фантазию тема одного из действующих лиц трагедии.

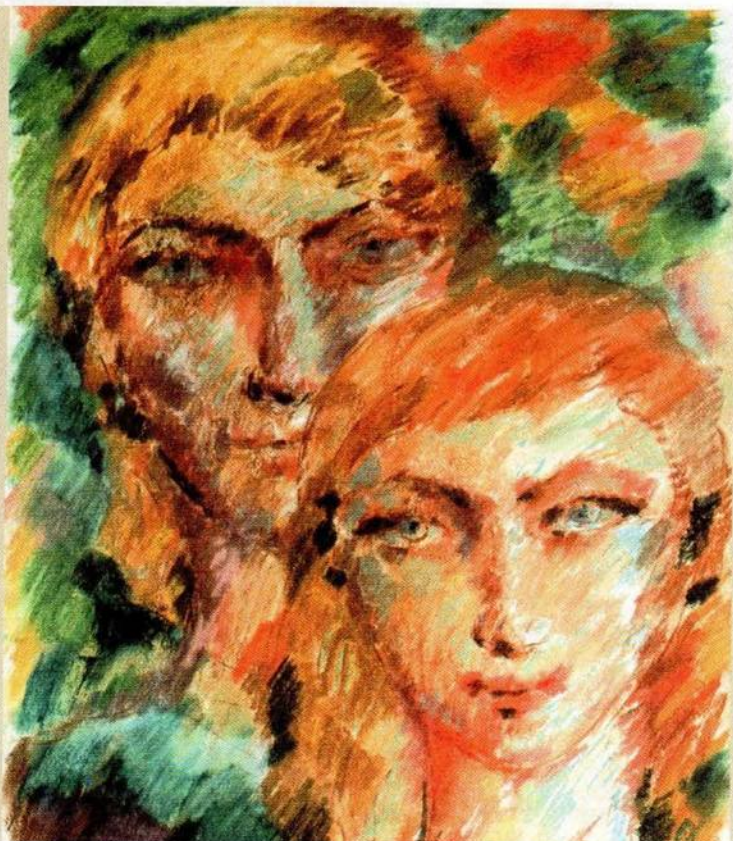
- Послушай тему вступления увертюры-фантазии. Портрет какого человека рисует эта музыка? Каков его характер, возраст, настроение, род занятий? Что он делает — погружён в воспоминания, размышляет о чём-то или активно действует?

Спокойно

- Сколько раз звучит тема этого героя в оркестре? Как изменяется её характер при повторениях? Появляются ли в ней трагические мотивы, интонации скорби, отчаяния?
- Какие инструменты исполняют эту тему? Звучание какого инструмента оркестра словно расчленяет повторения темы этого действующего лица трагедии?
- Почему композитор выбирает приём волнообразного развития темы во вступлении? С каким душевным состоянием героя связано такое построение вступления?
- Спой мелодию темы вступления. Какие черты этой темы раскрылись перед тобой в процессе её исполнения?

Внимательное вслушивание в первую тему увертюры-фантазии позволяет познакомиться с одним из действующих лиц трагедии Шекспира — монахом, патером Лоренцо, от лица которого Чайковский ведёт дальнейший рассказ о происходящих событиях.

- Подготавливается ли звучанием оркестра появление нового музыкального образа увертюры-фантазии?
- Спой начальные интонации следующей музыкальной темы.

Быстро

- Музыка какого характера может «вырасти» из этих интонаций? Аргументируй своё мнение, обратив внимание на мелодику, ритм, силу звучания, темп, особенности тембровой окраски этой темы.
- Послушай эту тему в звучании симфонического оркестра. Какой образ создаёт П. Чайковский? Какими выразительными средствами композитор добивается яркости, выпуклости, убедительности музыкального образа? Какие изобразительные элементы он вводит в звучание темы?

После вступления, которое рисует образ патера Лоренцо, следует *экспозиция* — показ других образов трагедии. И первый из них — это образ борьбы, смертельной схватки, образ вражды и ненависти двух непримиримых родов — Монтекки и Капулетти.

Дом Джульетты в Вероне

- Послушай музыку увертюры-фантазии дальше. Знакома ли тебе она? Какой образ противостоит образу вражды? Какими контрастными средствами создаёт его композитор?

Нежно

струнные

- Какие два элемента можно выделить в звучании этой темы?
- С какой целью П. Чайковский использует многократные повторения этой темы? Почему композитор применяет приём волнообразного развития темы?
- Определи по нотной записи темы любви те её особенности, которые превращают звучание оркестра в величественный гимн красоте человеческого чувства.

Богатство чувств чуждается прикрас,
Лишь внутренняя бедность многословна.
Любовь моя так страшно разрослась,
Что мне не охватить и половины.

Растаяли в воздухе звуки чарующей мелодии. Вопросительной интонацией заканчивается первый раздел увертюры. И после короткой паузы... вновь звучит музыка. Патер Лоренцо продолжает свой рассказ — начинается новый раздел симфонического произведения — *разработка*.

- Послушай разработку увертюры-фантазии.
- Интонациями какой уже знакомой темы открывается этот раздел? Какой смысл вкладывает композитор именно в такое начало средней части своего произведения?
- Проследи по партитуре за развитием интонаций главной темы.

Хотя любовь их всё непобедимей,
Они пока ещё разделены.
Исконная вражда семей меж ними
Разрыла пропасть страшной глубины.
В её семье Монтекки ненавидят,
В глазах родни Ромео не жених.
Когда и где она его увидит
И как спасти от ненависти их?

- Какая знакомая тема вступает в противоборство с темой вражды? Образ какого действующего лица трагедии получает в разработке увертюры-фантазии новое звучание? Как композитор подчёркивает его смысловое значение? Почему тема этого героя вводится Чайковским в самый драматический момент развития действия?
- Спой тему патера Лоренцо из разработки увертюры-фантазии. Сравни её с темой вступления. Что в ней изменилось? Почему из сосредоточенно-спокойной она превратилась в страстный призыв к примирению?

- Какой образ набирает силу после звучания темы патера Лоренцо? Какие моменты усиливает Чайковский, вводя в звучание оркестра удары литавр?
- Какая тема завершает среднюю часть сочинения Чайковского? Она звучит так же, как и в первой части?
- Появляется ли в разработке тема любви?

Так надвое нам душу раскололи
 Дух доброты и злого своеволя.
 Однако в тех, где побеждает зло,
 Зияет смерти чёрное дупло.

И вновь в музыке увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» звучит тема главной партии — тема вражды. Она открывает третий раздел сочинения — *репризу*.

- Вслушайся в начало репризы. Проследи за тем, как в этом разделе звучат две темы увертюры-фантазии. Какой из двух основных образов произведения вновь раскрывается перед слушателями?
- Звучание какой темы в репризе словно вторгается в поток света, радости, счастья, надежды? С какой уже знакомой темой сталкивается в последней схватке тема вражды? Вспомни, в каком разделе увертюры-фантазии эта тема уже появлялась в подобном звучании?

Тревога и напряжение в музыке усиливаются. После удара большого барабана возникает неожиданная пауза. Какой смысл несёт такой изобразительный момент в музыке? Об этом рассказывает слушателям последний раздел увертюры-фантазии — *кода* (завершение, заключение). Звучат мерные скорбные аккорды оркестра. О чём говорит эта музыка? Это траурный марш, неторопливое скорбное шествие или — зауспокойное песнопение?

- Вслушайся: какая знакомая тебе тема увертюры-фантазии пробивается к свету сквозь неумолимую стену горечи, скорби, тоски?
- Как изменилась знакомая тебе тема любви?
- Каков эмоциональный строй заключительных тактов увертюры-фантазии? Какую мысль этим хотел подчеркнуть Чайковский?
- Совпадает ли трактовка основной идеи произведения композитором Чайковским с замыслом драматурга Шекспира, который завершает свою пьесу словами: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»?
- Обсуди с одноклассниками, в каких современных музыкальных произведениях раскрывается тема любви.

**сонатная форма
контраст образов**

МИР МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Балет «Ромео и Джульетта»

Восторженный певец жизни, солнца и молодости.
Д. Кабалевский (о С. Прокофьеве)

Тебе уже знакомы инструментальные вступления к музыкально-театральным спектаклям — увертюры: к операм «Руслан и Людмила» М. Глинки, «Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарта, «Хованщина» М. Мусоргского, к трагедии Гёте «Эгмонт» Л. Бетховена, которые живут и как самостоятельные концертные произведения.

Музыка балета С. Прокофьева, как и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П. Чайковского, ярко раскрывает основной конфликт трагедии Шекспира — столкновение светлой любви Ромео и Джульетты с родовой враждой Монтекки и Капулетти, характеризующей средневековый уклад жизни. Но если в увертюре содержание трагедии Шекспира представлено обобщённо, то в балете сюжет трагедии раскрывается последовательно, в конкретных событиях, ситуациях, на основе острых контрастных сопоставлений.

Наряду с сольными сценами-портретами и сценами-диалогами в балете широко представлены массовые сцены, в которых даётся характеристика места, обстоятельств действия, раскрываются основные драматические столкновения.

- Послушай и сравни сцены из балета: «Улица просыпается» (1-я картина) и «Танец рыцарей» (2-я картина). Какие образы возникают в твоём воображении?
- Какое значение в этих сценах имеет появление контрастных музыкальных тем?
- Какими средствами выразительности композитор достигает яркого контраста образов?
- Какова роль трёхчастной композиции-формы в раскрытии основного конфликта трагедии?

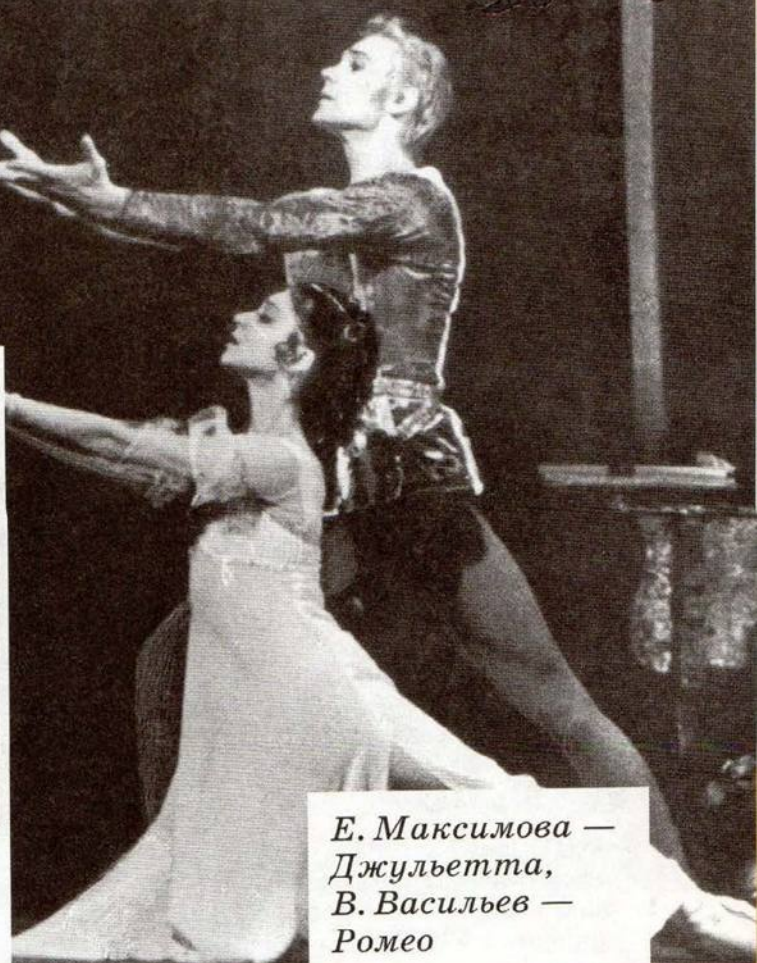
задумчивость

грациозность

М. Плисецкая —
Джульетта,
Н. Фадеечев — Ромео

Е. Максимова —
Джульетта,
В. Васильев —
Ромео

Каждое действующее лицо балета имеет свою музыкальную характеристику. Музыкальные портреты героев балета сплетаются из нескольких тем, характеризующих разные стороны образа. Они могут повторяться, варьироваться, появление новых качеств образа вызывает чаще всего и появление новой темы, которая интонационно тесно связана с предшествующими.

Образы Ромео и Джульетты развиваются сложно и многогранно. И только образ мрачной, тупой вражды, того зла, которое стало причиной гибели героев, остаётся неизменным на протяжении всего балета.

Первой исполнительницей роли Джульетты была всемирно известная балерина Галина Сергеевна Уланова.

Г. Уланова — Джульетта,
Ю. Жданов — Ромео

Очень быстро

лёгкость

Изящно

шаловливость

живость

Безмятежно, нежно

мечтательность

нежность

• Вслушайся в музыкальные портреты Ромео и Джульетты. Пластически исполни основные темы героев балета. Охарактеризуй их. Какими предстают перед зрителями и слушателями юные влюблённые?

Образ-портрет патера Лоренцо создаёт музыка хорального склада. Обряд венчания двух влюблённых, который тайно совершает Лоренцо, также сопровождает хорал.

Не спеша, выразительно

- Послушай музыкальную характеристику патера Лоренцо. Какие интонации характеризуют этого мудрого, человеколюбивого монаха?

- Сравни темы патера Лоренцо в музыке Чайковского и Прокофьева. Что в них общего? В чём проявляется своеобразие музыкальной речи каждого из композиторов?

- Послушай финал балета. Какая знакомая тема лежит в основе гимна любви? Вспомни, как завершает увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» Чайковский.

- Придумай вопросы к дискуссии «В чём современность трагедии «Ромео и Джульетта» Шекспира, Чайковского, Прокофьева».

Сцены из
балета
«Ромео и
Джульетта»

образ-портрет
массовые сцены
контраст тем
форма

Мюзикл «Вестсайдская история»

Любовь — безумье мудрое: оно
И горечи и сладости полно.

У. Шекспир

Л. Бернстайн

Вестсайдская история» — так называется один из самых известных мюзиклов мира американского композитора и дирижёра XX в. Леонарда Бернстайна (1918—1990). Удивительно то, что в основу современного музыкального спектакля композитор положил сюжет трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта», перенеся её действие в современную Америку на западные окраины Нью-Йорка (Вест-Сайд), населённые бедняками.

Между собой враждуют две группировки беспризорных юнцов: уроженцы Нью-Йорка («Ракеты») и приезжие пуэрториканцы из бедных семей («Акулы»). Пуэрториканскую девушку Марию полюбил американец Тони. Главари враждующих молодёжных группировок решают устроить поединок между лучшими бойцами, чтобы раз и навсегда решить, кто сильнее. Узнав о драке, Тони пытается остановить её, но в результате погибает его лучший друг Рифф. Тони, обезумев от горя, убивает главаря банды «Акул» Бернардо, брата Марии. За это Тони поплатился своей жизнью. Сценой отчаяния Марии над телом убитого Тони и примирением банд заканчивается мюзикл.

- Если бы ты был режиссёром мюзикла, то на контрасте каких образов сосредоточил бы внимание композитора?
- Послушай фрагменты из мюзикла «Вестсайдская история»: сцену драки, песню Тони «Мария!», дуэт Марии и Тони, песню и танец девушек «Америка».
- Сравни мелодию песни Тони «Мария!» с темой любви из увертюры-фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта». Что в них общего?

С волнением

Нежно

- Найди сходные черты в обрисовке образов при сопоставлении темы вражды в музыке П. Чайковского и сцены драки в мюзикле Л. Бернштейна.

Быстро

Быстро, решительно

- К какой музыке — серьёзной или лёгкой — можно отнести песню «Америка»?
- Какими средствами композитор усиливает юмористический характер действия?
- Какие особенности вокальных эпизодов и сцены драки «Акул» и «Ракет» подчёркивают современность музыкального языка мюзикла?

**сходство и различие
музыкальный язык**

Опера «Орфей и Эвридика»

К. Глюк

Пенье волшебное в душу целебное
Льёт нам волнение.

Скорбь и мучение замерли в нас...
Из либретто оперы

Сюжеты и образы литературных произведений часто служат основой музыкальных произведений. Так, античный миф «Орфей и Эвридика» вдохновил композитора XVIII в. Кристофа Виллибальда Глюка (1714—1787) на создание оперы.

• Прочитай краткий пересказ мифа об Орфее и Эвридике, ставшего основой либретто оперы Глюка.

Великого певца и музыканта Орфея любили боги и люди за магическую, чудодейственную силу искусства. От его пения и музыки передвигались деревья и скалы, укрощались дикие звери, останавливались реки.

От укуса змеи умирает жена Орфея — Эвридика, прекрасная нимфа. Отец богов Зевс разрешает Орфею спуститься в подземное царство, где среди умерших находится душа Эвридики. Но Эвридика вернётся к жизни лишь при одном условии: Орфей должен идти впереди Эвридики, не оглядываясь на неё.

Орфей спускается в мир теней. Своим пением он смягчает гнев грозных фурий, духов подземного мира. Находит Эвридику и ведёт её на поверхность земли, к свету солнца. Однако во время пути Орфей, несмотря на запрет, оглядывается на Эвридику, и она снова умирает.

Боги, сжалившиеся над страданиями Орфея и желающие сохранить для людей несравненное искусство певца и музыканта, прощают его. Эвридика пробуждается к жизни. Счастливая супружеская чета прославляет вместе со своими друзьями силу любви.

• Если бы ты был композитором, сколько частей (действий) в развитии сюжета оперы ты бы выделил? Почему?

• Какие образы смогли бы раскрыть сюжет каждого из действий оперы?

- Постарайся внутренним слухом услышать основные темы оперы, ориентируясь на нотную запись.

С волнением

mf cresc.

В тре-пет-ный мир те-ней сли-рой сой-дет Ор-фей.
Путь пе-ред ним от-крыт, пе-сня е-го зву-чит, — он по-бе-дит!

Медленно, проникновенно

pp

флейта

Не спеша

p горестно

По-те-рял я Эв-ри-ди-ку, неж-ный цвет ду-ши мо-ей... Рок су-ро-вый, бес-по-щад-ный!

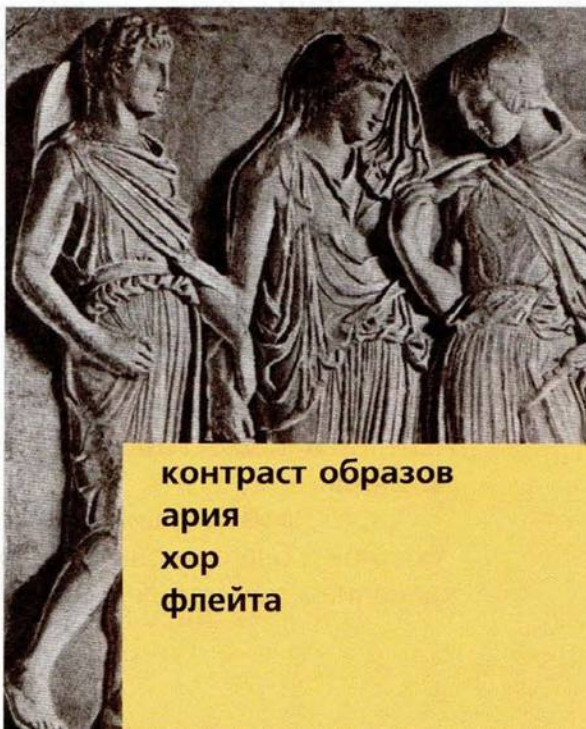
• Послушай несколько фрагментов из оперы: хор «О, если в роще сей унылой...», «Мелодию», хор и пляску фурий, арию Орфея «Потерял я Эвридику...». Подумай над тем, в каком из трёх действий оперы может звучать эта музыка.

• Назови знакомые фрагменты из оперы «Орфей и Эвридика».

• Спой главные темы оперы, передавая в своём исполнении характерные особенности музыкальных образов.

• Какими средствами выразительности композитор рисует различные образы героев оперы?

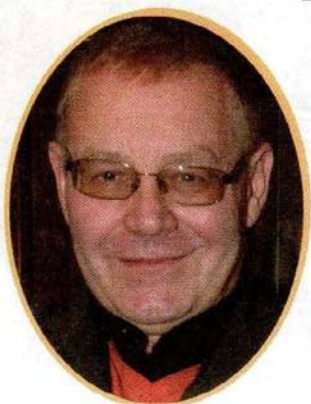
• Почему ария Орфея из заключительного действия оперы написана композитором в мажорном ладу?

контраст образов
ария
хор
флейта

Рок-опера «Орфей и Эвридика»

- Скажи, Орфей, у тебя есть друзья?
 - Скажи, Орфей, ты счастлив?
 - Орфей, твоё сердце согрето любовью?
 - Ты поёшь, как прежде, легко и свободно?
- Из либретто рок-оперы

А. Б. Журбин

История создания в России рок-оперы «Орфей и Эвридика» началась с того момента, как, будучи начинающим композитором, Александр Борисович Журбин (р. 1945) услышал рок-оперу американского композитора Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда». Необычное соседство современной музыки и крупных форм классики, вечных тем жизни (любовь и всепобеждающая

сила искусства) и молодёжного жаргона, современных интонаций и ритмов джаза, рока, эстрадной песни и танцевальных сцен заинтересовало молодого композитора.

В рок-опере А. Журбина (на либретто Ю. Димитри-на) сохранена лишь основная сюжетная линия античного мифа — любовь героев, разлука, попытка Орфея вновь обрести Эвридику, его возвращение к жизни без неё и, наконец, их воссоединение навсегда. В либретто рок-оперы соединились древний миф и история современной рок-звезды, красивая сказка о чистой и жертвенной любви и история падения творческой личности — талантливого певца.

В рок-опере главные действующие лица — Орфей, Эвридика, Фортуна и Харон. Есть и группа певцов, соревнующихся с Орфеем, а также хор Вестников, который на протяжении всего спектакля, как в древнегреческой трагедии, комментирует происходящее на сцене.

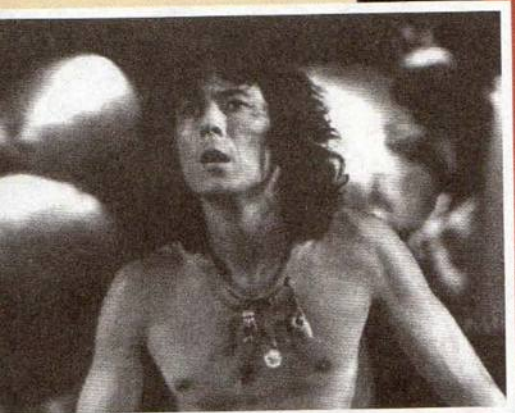
Музыкальную постановку рок-оперы «Орфей и Эвридика» А. Журбина осуществил вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» под руководством А. Васильева.

Орфей, победивший в состязании певцов, завоёвывает Золотую лиру и благосклонность Фортуны. Прельстившись славой и поклонением почитателей своего таланта, Орфей покидает Эвриди-

ку. Песня их любви, известная теперь всему миру, изменяется до неузнаваемости: «Ты не любишь, Орфей, твоё сердце во льду!»

Орфей бросает вызов судьбе-Фортуне, и в его душе, как и прежде, начинает звучать нежная песня Эвридики. В сердце Орфея снова оживает любовь!

*О. Левицкая —
Фортуна*

*А. Асадулин —
Орфей*

- Послушай фрагменты рок-оперы: дуэт Орфея и Эвридики, песню Орфея, сцену состязания, явление Фортуны.
- В каких известных тебе произведениях находил воплощение образ судьбы-Фортуны?
- Сравни образы рок-оперы А. Журбина с образами оперы К. Глюка. Что в них общего? Что их различает?
- Как современный музыкальный язык рок-оперы позволяет раскрыть замысел её создателей — композитора, либреттиста, исполнителей?
- Напиши эссе на тему «Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно» (В. Маяковский). Аргументируй своё мнение на примерах музыкальных сочинений.

рок-опера
вокально-инструментальный ансамбль
хор
солисты

ОБРАЗЫ КИНОМУЗЫКИ

«Ромео и Джульетта» в кино XX века

Они ушли во тьму,
Но не исчез их след.
У. Шекспир

Через несколько лет после постановки мюзикла «Вестсайдская история» появляется одноимённый фильм с музыкой Л. Бернстайна. Он стал заметным событием в мировом кинематографе и получил несколько наград «Оскар» от Американской киноакадемии. В России в различных театрах также были осуществлены постановки этого мюзикла.

Сюжет бессмертной трагедии У. Шекспира продолжает привлекать режиссёров театра и кино. Известны два художественных фильма: итальянского режиссёра Франко Дзеффирелли (с юными актёрами Оливией Хасси и Леонардом Уайтингом) и австралийского режиссёра Бэза Лурмэнна (с Клэр Дэнз и Леонардо Ди Каприо в главных ролях).

Итальянский композитор Нино Рота и американские композиторы Кейдж Армстронг, Мариус де Вриес и Нелли Хупер «прочитали» известную трагедию XVI в. на языке современной вокально-инструментальной музыки.

- Послушай музыку Н. Рота к кинофильму «Ромео и Джульетта». Как ты думаешь, кого из героев характеризует неоднократно повторяющаяся в фильме музыкальная тема?
- Выучи и спой песню «Слова любви» из кинофильма. Какие чувства вложил композитор в эту музыку?
- Послушай фрагменты музыки к американскому кинофильму «Ромео и Джульетта». Что общего в музыкальных образах итальянского и американского фильмов и что их различает?
- С какими фрагментами из мюзикла Л. Бернстайна схожи эти темы? Почему?
- Подготовь компьютерную презентацию «Они ушли во тьму, но не исчез их след» (У. Шекспир).

киномузыка
вокальная музыка
инструментальная музыка

Музыка в отечественном кино

Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзьям по белу свету.
Ю. Энтин

И. О. Дунаевский

Трудно представить себе любой кино- или телефильм без звучащей в нём музыки. Она помогает зрителям глубже понять характеры действующих лиц, события, происходящие в фильме.

В то время, когда кино было немым, демонстрацию фильма сопровождали музыканты — пианисты-иллюстраторы (тапёры), инструментальные ансамбли или небольшие оркестры. Они исполняли популярные пьесы, танцы, импровизации, которые по своему характеру подходили к событиям, происходящим на экране.

В отечественном кинематографе музыка к фильмам нередко создавалась композитором в тесном содружестве с режиссёром. Примером такого взаимодействия может служить музыка С. Прокофьева к кинофильму режиссёра С. Эйзенштейна «Александр Невский».

Большой вклад в киномузыку внёс известный отечественный композитор Исаак Осипович Дунаевский (1900—1955). Его музыку к кинофильмам «Волга-Волга», «Весёлые ребята», «Дети капитана Гранта», «Цирк» знают и любят не только в нашей стране, но и за рубежом.

Много песен, созданных для киноэкрана, продолжают свою жизнь на эстраде, их помнят и поют люди.

*Л. Орлова в фильме
«Весёлые ребята»*

Кадр из фильма «Александр Невский»

- Послушай фрагменты из музыки С. Прокофьева к фильму «Александр Невский»: «Ледовое побоище», хор «Вставайте, люди русские». Образы каких героев фильма ты представляешь, слушая эту музыку?
- Послушай увертюру И. Дунаевского к кинофильму «Дети капитана Гранта». Как композитор отразил романтику странствий в своей музыке? Какая известная тебе музыкальная форма использована композитором в увертюре?
- Разучи «Песенку о весёлом ветре», «Песенку о капитане» из этого кинофильма.
- Послушай и разучи песню М. Таривердиева из телефильма «Семнадцать мгновений весны». Какое значение имеет эта песня в драматургии фильма?
- Спой песню М. Минкова «Старый рояль» из кинофильма «Мы из джаза».
- Послушай фрагменты из музыки к киномюзиклу (мультфильму) «Бременские музыканты» композитора Геннадия Гладкова. Какие образы рисует эта музыка? Разучи «Песенку друзей».
- Подготовь беседу для младших школьников и родителей о роли музыки в кино. В Интернете подбери музыкальные примеры.

*Л. Орлова
и Л. Утёсов
в фильме
«Весёлые
ребята»*

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

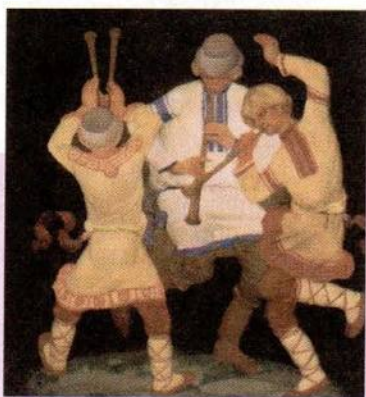
Надеемся, что уроки музыки помогли тебе накопить достаточно большой багаж музыкальных впечатлений. Образы народной, классической и современной музыки, разнообразные события жизни могут послужить основой для твоего самостоятельного исследовательского проекта.

Прежде всего нужно выбрать интересную тему, например:

• Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве.

• Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе.

• Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители и исполнительские коллективы.

• Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве прошлого и настоящего.

• Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему.

• Музыка серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, мнения.

• Авторская песня: любимые барды.

• Что такое современность в музыке?

Выбрав тему, составь план исследования и начни отбор музыкального материала, книг, зрительного ряда (репродукции картин, скульптур, фотографии др.), информации из газет и журналов. С помощью собранного материала напиши небольшой реферат, творческую работу. Важно, чтобы в реферате не только нашла отражение та информация, которую ты отберёшь из книг по искусству, Интернета, но и было высказано твоё собственное мнение, твоё личное отношение к этим явлениям, которые ты будешь рассматривать в ходе исследования.

Защита проектов может превратиться в увлекательный праздник. Её можно организовать в виде соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, театрализации, представления для младших школьников, фестиваля искусств и т. п.

Работать над проектом можно одному или в группе из пяти — семи одноклассников. Зрелищность проекту придаст компьютерная презентация с использованием различного рода материалов из сети Интернет.

При защите проекта дело по душе найдётся каждому желающему. Ведь именно здесь можно проявить свои художественные способности и склонности — петь, играть на каком-либо музыкальном инструменте, читать стихи и прозу, быть художником-оформителем, фотокорреспондентом, экскурсоводом на выставке творческих работ и т. п.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Страницы

- 4 — 5 — В. Васнецов. Баян
 6 — В. Тропинин. Свадьба в селе Кукавке Подольской губернии. *Фрагмент*
 7 — В. Тропинин. Гитарист
 8 — И. Прянишников. Жестокие романсы
 9 — В. Суриков. С гитарой. Портрет С. А. Кропоткиной
 10 — В. Тропинин. Кружевница. *Фрагмент*
 11 — И. Аргунов. Портрет неизвестной в русском костюме. *Фрагмент*.
 А. Венецианов. Девушка в платке. *Фрагмент*
 12 — С. Воробьёв. Пейзаж
 15 — П. Кончаловский. Пушкин в Михайловском. *Фрагмент*.
 А. Арефьев-Богаев. Анна Петровна Керн
 17 — А. Пушкин. А. П. Керн
 19 — Неизвестный художник. Е. Е. Керн
 20 — П. Соколов. А. Муравьева
 21 — И. Шпицер. А. Крюденер.
 И. Макаров. Н. Пушкина (Ланская)
 22 — П. Соколов. Ю. Соколова.
 Неизвестный художник. Портрет неизвестной
 23 — В. Боровиковский. Портрет М. Лопухиной.
 П. Соколов. Портрет княжны Голицыной.
 П. Орлов. Портрет неизвестной в кружевном платочке
 25 — И. Левитан. Белая сирень. *Фрагмент*
 26 — В. Мешков. Ф. И. Шаляпин на репетиции
 31 — В. Феоктистов. Приготовление невесты к венцу.
 Ф. Журавлёв. Перед венцом
 32 — Чаша. *Фрагмент «Слышание»*
 33 — П. Барбье. Портрет молодой женщины в русском сарафане.
 В. Максимов. Приход колдуна на крестьянскую свадьбу.
Фрагмент
 41 — М. Фон Швинд. Шубертовский вечер. Шуберт за фортепиано.
 И. Купельвизер. Общественная игра в Аценбругге. *Фрагмент*
 42 — А. Кошкин. Обложка книги
 43 — А. Кошкин. Лесной царь. *Иллюстрация. Фрагмент*
 45 — А. Кошкин. Лесной царь. *Концовка. Фрагмент*
 46 — М. Воробьёв. Дуб, раздробленный молнией
 К. Богаевский. Классический пейзаж
 47 — К. Коро. Порыв ветра.
 И.-А. Кох. Горный пейзаж
 48 — В. Васнецов. Гуслер. *Фрагмент*
 49 — А. Васнецов. Всехсвятский мост. *Фрагмент*
 53 — А. Рублёв. Троица. *Икона. Ф. Грек. Фреска*
 60 — Семья Ярослава Мудрого. *Фреска. Фрагмент*
 61 — Поединок ряженных. *Фреска*.
 Охота на медведя. *Фреска*
 62 — О. Романова. Семья В. М. Шукшина
 63 — О. Романова. Дом окнами в поле
 65 — И. Орлов. Вечерняя молитва. *Фрагмент*
 71 — А. Дюрер. Рождение Богоматери
 72 — Микеланджело. Пьета

- 73 — А. Майоль. Скорбь
 74 — В. Денисов. Скорбь (Джотто)
 76—77 — А. Сальников. Средневековый театр. Коллаж
 78 — И. Иванов. Аполлон, Гиацинт и Кипарис
 79 — Рембрандт. Флора. Фрагмент
 80 — Ряженные будят молодую вдову. Старинная миниатюра.
 Иллюзионный номер с кубиками. Со старинной гравюры
 84 — М. Шагал. Прогулка
 94—95 — А. Менцель. Концерт Фридриха Великого в Сан-Суси
 97 — Дж. Уистлер. Симфония в белом № 1. Девушка в белом
 98 — Л. Непомнящий. Ф. Шопен в салоне А. Радзивилла
 106 — К. Фридрих. Двое созерцающих луну
 107 — Дж. Уистлер. Ноктюрн: Синее и золотое — старый мост Баттерси
 108 — Ж. Гужон. Нимфы. Рельефы «Фонтана невинных»
 110 — С. Боттичелли. Весна
 112 — Неизвестный художник. Придворный концерт
 113 — Внутренний вид собора Св. Фомы в Лейпциге
 114 — А. Фоменко. Геометрическая фантазия.
 Е. Горовецкий. Нераздельная Мудрость Хранения
 115 — А. Леонов. Солнечная корона
 116 — У. Блейк. Дни творения
 118 — М. Чюрленис. Из цикла «Сотворение мира»
 119 — М. Чюрленис. Знаки зодиака. Рыбы. М. Чюрленис. Дева
 122 — Н. Ульянов. Пушкин с женой перед зеркалом на придворном
 балу
 123 — Н. Кузьмин. Пушкин и Натали.
 Н. Кузьмин. Пушкин на балу
 124 — Е. Зверьков. Половодье
 125 — Е. Зверьков. Золотая осень
 126 — В. Брагинский. Иллюстрация
 128 — В. Верещагин. Конец Бородинского сражения
 128—129 — Портреты героев Отечественной войны 1812 г.:
 М. Орлов, С. Волконский, А. Сеславин
 130 — Венчание. Со старинной гравюры. Фрагмент
 131 — Н. Рушева. А. Пушкин и А. Керн.
 Н. Кузьмин. Пушкин в Болдине
 132 — А. Матисс. Разговор
 133 — П. Сезанн. За фортепиано
 135 — Памятник В.-А. Моцарту в Зальцбурге
 137 — Маленький Моцарт среди придворных музыкантов
 141 — Микеланджело. Битва кентавров
 143 — С. Бродский. Ромео. С. Бродский. Джульетта
 144 — Э. Делакура. Ромео и Джульетта
 145 — Л. Бистольфи. Песнь любви
 147 — С. Красаускас. Двое
 150 — Эскиз декорации к балету «Ромео и Джульетта»
 151 — Эскизы костюмов Ромео и Джульетты к одноимённому балету
 156 — Ш. Манне. Рисунок на титульном листе партитуры оперы
 К. Глюка «Орфей и Эвридика». Фрагмент
 157 — Гермес, Эвридика, Орфей (слева направо). Барельеф
 165 — К. Коровин. Муза

На 1-й сторонке переплёта — Н. Константины. Джульетта

Мир образов вокальной и инструментальной музыки	4
Мир образов камерной и симфонической музыки	94
Исследовательский проект	164
Список иллюстраций	166

Учебное издание

Сергеева Галина Петровна
Критская Елена Дмитриевна

МУЗЫКА

6 класс

Учебник
для общеобразовательных
организаций

Руководитель центра «Стандарты» *Л. И. Лыняная*
 Редактор *Ю. М. Соболева*
 Художественный редактор *А. Г. Иванов*
 Дизайн, макет, электронная верстка *Е. А. Адамова*
 Корректоры *О. В. Крупенко, Е. В. Павлова*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать 11.01.13. Формат 70 × 100^{1/16}. Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 13,69 + 0,52 форз. Доп. тираж 32 000 экз. Заказ 1444.

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение». 127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа» ЛИ № 02330/0150496 от 11.03.2009.
 Ул. Корженевского, 20. 220024, г. Минск. Республика Беларусь.