

Г. УШТИКОВА

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ

Пособие

для учащихся 3 класса

ДШИ и ДМШ

Часть 3

Пейзаж как основа музыкального художественного образа

==== 3 класс. I четверть. Урок №1 ====

А. П. Бородин. Музыкальная картина «В Средней Азии»

Пейзажем в искусстве называют изображение природы. Прекрасные картины природы созданы многими художниками, поэтами, писателями и музыкантами. Изображая природу, композиторы передают не столько внешнюю видимость картин природы, сколько переживания, настроения, чувства человека. Об этом кратко и точно сказал русский композитор А. К. Лядов: «песни, они из природы, но в них чувства человека, а не *природа, становящаяся музыкой*».

Поэтичную картину природы создал А. П. Бородин в произведении для оркестра – «В Средней Азии». Композитор написал и литературный рассказ о содержании этой музыки. В нем он описал жаркую песчаную степь, по которой идет караван. Медленно бредут тяжело нагруженные верблюды и кони. От нападения разбойников караван охраняют русские войска. Слышатся мирные напевы – русские и восточные. Они долго звучат, сливаясь вместе и, наконец, замирают вдали.

Музыка точно следует за литературным описанием. Образ бескрайней пустынной степи дан в начале произведения – во вступлении. Медленное движение каравана передано октавными ходами у низких струнных инструментов, играющих их отрывисто, шипком, а не смычком – пиццикато.

Основная часть этой музыкальной картины развивает две песенные темы: русскую и восточную. Русская тема звучит широко и спокойно, в мажоре. Восточная тема сочетает в себе песенные и танцевальные черты. У нее сложный ритмический рисунок, напоминающий восточные напевы. Акомпанементом к этой теме служит ритмическое остинато в басу. Обе темы звучат то по отдельности, то сочетаются вместе.

Движение каравана передано изменением громкости (динамики) и фактуры. Сначала темы звучат тихо, как бы издалека. Затем звучность нарастает – караван приближается. И заканчивается произведение снова тихой звучностью – караван «удаляется». Прозрачная оркестровка вначале произведения сменяется плотным звучанием по мере приближения каравана. Это произведение композитор посвятил великому пианисту-виртуозу и композитору Ференцу Листу.

СЛОВАРЬ

ПЕЙЗАЖ – изображение картин природы в произведении искусства.

ПИЦЦИКАТО (итал. – *щипать*) – прием игры на струнных инструментах, при котором исполнитель играет не смычком, а пальцами, защищая струны. При этом звук становится легким и отрывистым.

ДИНАМИКА – громкость звука.

ФАКТУРА – музыкальная ткань, которая складывается из мелодии, аккомпанемента, баса, средних голосов, ритма, тембра музыкальных инструментов.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое пейзаж в живописи, литературе? Что передает пейзаж в музыке?
2. Кто автор музыкальной картины «В Средней Азии»? О чем рассказывается в литературном сюжете к ней? Кто его написал?
3. Как передано в музыке движение каравана?
4. Как изображены в музыке русский и восточный народы?
5. Передано ли движение каравана в музыке? Какими средствами?
6. Кому посвящена эта музыкальная картина?

==== 3 класс. I четверть. Урок №2 ====

Ф. Мендельсон. Симфоническая увертюра «Сон в летнюю ночь»

Симфоническая увертюра немецкого композитора XIX века Феликса Мендельсона была им написана под впечатлением комедии Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Вкратце ее сюжет. В волшебном лесу живут феи и эльфы. Веселый маленький эльф Пек по приказу царя эльфов должен добыть сок волшебного цветка.

Этим соком он смажет глаза спящей в лесу невесты царя эльфов, чтобы наказать ее за ссору с женихом. По замыслу царя, когда его невеста проснется, то полюбит первого, на кого посмотрит, «будь то лев, медведь, иль волк, иль бык, иль хлопотливая мартышка». Веселый эльф Пек быстро слетал за соком и принялся за работу. Но ночью в лесу было так темно, что он не смог разглядеть, чьи глаза он смазывает волшебным соком. И вместе с невестой царя Пек смазал этим соком глаза еще четверых спящих в лесу молодых юношей и девушек. Они скрывались в лесу от своих родителей, которые хотели их поженить вопреки их воле.

Это привело ко многим забавным недоразумениям. И особенно сильно пострадал царь эльфов, потому что его невеста, проснувшись, первым увидела Осла и, будучи под воздействием волшебного сока, сильно его полюбила. Пришлось царю самому все исправлять. Могущественный царь эльфов быстро устраняет все трудности: всех расколдовывает, снова погружает в сон, а когда все проснулись, то посчитали, что это им приснилось. Это был лишь *сон в летнюю ночь*. Комедия Шекспира заканчивается сразу тремя свадьбами: царя эльфов и его невесты, и двух пар молодых влюбленных.

Произведение начинается вступлением. Аккорды духовых инструментов на пианиссимо звучат светло, прозрачно. Эта тема может быть темой очарованного летнего леса.

Следующая тема (А) – легкая, изящная – напоминает о резвящихся в лесу эльфах. Подвижная, как бы «кружащаяся» мелодия поручена скрипкам на пиано. Она звучит в миноре. С ней контрастирует новая тема (В). Она торжественная, праздничная, написана в мажорной тональности, похожа на марш. Исполняется эта тема всем оркестром. Тема С напевная и задушевная – звучит нежно у скрипок. Она повествует о сердечных переживаниях влюбленных героев. Следующий музыкальный образ (Д) построен на резких комичных скачках. Он напоминает крик осла, в которого был превращен один из героев этой комедии. Кроме того, в этой теме есть и признаки комического танца с большими неуклюжими прыжками. Так заканчивается 1-й раздел Увертюры. В дальнейшем тема эльфов будет несколько раз повторяться. Ведь в увертюре изображена жизнь сказочного леса и эльфы – главные персонажи в нем.

СЛОВАРЬ

УВЕРТЮРА (лат. – *открытие, начало*) – инструментальное вступление к театральному спектаклю.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о содержании комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Кто ее главные персонажи?
2. Есть ли Вступление в увертюре? Кому оно посвящено? Какой характер этой темы, какие инструменты ее исполняют?
3. Вспомните и назовите основные темы-образы увертюры. С какими персонажами комедии Шекспира они связаны?
4. Определите музыкальные средства, к которым обращается композитор в этих темах: инструменты оркестра, темп, регистр, лад (минор или мажор), жанровые черты (маршевость, песенность, танцевальность).
5. Какая из тем увертюры является основной, постоянно присутствует в музыке? С чем это связано?

==== 3 класс. I четверть. Урок №3 ====

Б. Сметана. Симфоническая поэма «Влтава»

Выдающийся чешский композитор Бедржих Сметана был создателем национальной оперы и крупных симфонических произведений. В симфонических поэмах названных им – «Моя родина» – он рассказал о героических страницах чешской истории, о ее прекрасной природе и людях. Одна из поэм посвящена крупнейшей чешской реке – Влтаве, с которой связана история и жизнь чехов. Композитор как бы «ведет» слушателя по течению реки, показывает различные картины из жизни людей и сказочных персонажей.

Музыкальное содержание картины «Влтава» подробно описано в литературном сюжете. Этим литературным рассказом композитор «подсказывает» слушателям, какие именно сюжеты он отобразил в музыке.

1-й эпизод называется «Охота». Звуки деревянных духовых инструментов напоминают переключку охотничьих рогов в лесах во время охоты.

2-й эпизод – «Деревенская свадьба». Музыка имеет танцевальный характер. Она написана в ритме задорного чешского танца – польки. Звучание оркестра здесь напоминает звуки деревенского оркестра – сочетание скрипок и деревянных духовых инструментов.

3-й эпизод – «Луна и хоровод русалок». Волшебный характер музыки создан тянущимися прозрачными аккордами деревянных духовых инструментов на пианиссимо. Они напоминают зыбкие очертания предметов в водах реки. Инструменты, примененные композитором в этом эпизоде, подчеркивают легкий, светлый характер: пассажи флейт, мелодия скрипки с сурдинами, арфы.

4-й эпизод – «Святоянские пороги». Влтава меняет свой характер – она становится грозной и могучей рекой, стиснутая каменными порогами (подводными скалами). Река прорывается через них и устремляется к старинной крепости – Вышеграду. Эта крепость для чехов является символом независимости их страны. Впервые в поэме Б. Сметана применил медные инструменты. Тема *Вышеграда* изложена мощными аккордами. Она звучит как торжественный гимн Чехии.

Цельность и единство всей поэме сообщает тема реки – Влтавы. Тема Влтавы проводится перед каждым новым эпизодом, связывает их в единое целое.

Такое повторение одной темы после новых эпизодов образует музыкальную форму *рондо*. При повторениях тема Влтавы никогда не повторяется неизменно, она все время преобразуется, «растет». Не иллюстрация литературного сюжета, а музыка и музыкальное развитие становятся главным в поэме.

СЛОВАРЬ

СИМФОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА – обозначение крупного симфонического произведения, которое имеет литературное заглавие или сюжет; отличается свободой построения.

ПОЛЬКА – популярный чешский народный танец в размере 2/4. Свое название он получил от чешского слова *půlka* – «полшага».

ПАССАЖ (*фр.* – *переход*) – последовательность звуков в быстром движении.

СУРДИНА (*фр.* – *глухо звучащий*) – приспособление для смягчения звука и изменения тембра музыкального инструмента.

АРФА – струнный щипковый инструмент.

РОНДО (*фр.* – *круг*) – музыкальная форма, в которой главная тема (рефрен) возвращается не менее трех раз, чередуясь с другими музыкальными эпизодами.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Вспомните названия эпизодов в поэме Б. Сметаны «Влтава».
2. Какие музыкальные средства применяет композитор в каждом из них?

3. Какой образ связывает все эпизоды этой поэмы?
4. Что становится главным в поэме «Влтава» – музыкальное развитие или иллюстрация литературного сюжета?
5. На примере какого образа выявляется художественный замысел композитора? Изменяется ли тема Влтавы на протяжении произведения?
6. Прочитайте и расскажите значение музыкальных терминов по Словарю.

==== 3 класс. I четверть. Урок №4 ====

А. Вивальди. Концерты «Времена года»

Антонио Вивальди – известный итальянский скрипач, дирижер и композитор XVIII века. Он создал многочисленные инструментальные концерты. Самыми известными среди них являются четыре концерта под названием «Времена года»: – I. Весна. II. Лето. III. Осень. IV. Зима. Эти концерты написаны для струнного оркестра, солирующей скрипки и клавесина.

К каждому концерту написано стихотворение, помогающее слушателям понять его образное содержание. В нотный текст вписаны также подробные словесные указания композитора, уточняющие, какой поэтический образ раскрывает композитор. Музыка концертов, несмотря на подражание звукам окружающего нас мира, не является их иллюстрацией. Главное в музыке этих концертов – стремление передать самые разнообразные чувства и настроения людей, их душевные бури и порывы.

Смятение человеческих чувств отразилось в концерте «Лето», 3-я часть которого имеет название «Летняя гроза». Музыка этой части пронизана быстрым, тревожным и беспокойным движением шестнадцатыми. Образы грозы помогают композитору передать чувство тревоги, порывистость человеческих настроений и переживаний.

В музыке концерта «Зима» I часть имеет название «От холода бегут и топчут ногами». Картина зимней стужи и озябших людей также создана с помощью постоянного ритмического движения восьмыми. Звуки наслаиваются друг на друга, создавая холодный, «колючий» фон звучания. Используются также изобразительные приемы – передача в музыке завываний ветра, быстрого бега замерзших людей. Чтобы передать образы разгулявшейся метели А. Вивальди применяет высшие приемы скрипичной виртуозности.

Драматически сложилась жизнь этого талантливого композитора. Он умер в нищете, вдали от родины. Его музыка была забыта, многие произведения – утрачены. И только через 200 лет забвения случайно в одном из монастырей Италии были найдены ноты некоторых его произведений. И среди них – 4 концерта под названием «Времена года». Вскоре была выпущена первая их запись. С тех пор они стали одними из самых популярных и любимых музыкальных сочинений во всем мире.

СЛОВАРЬ

КОНЦЕРТ (лат. – состязание) – жанр виртуозной музыки, в исполнении которой участвуют солист и оркестр. Они словно соревнуются друг с другом

в мастерстве. Создателем классического концерта стал Антонио Вивальди. Он создал около 500 концертов для разных инструментов.

ВИРТУОЗ (лат. – талант) – музыкант, овладевший высшим мастерством исполнения.

КЛАВЕСИН – клавишный инструмент. Его форма напоминала форму рояля. Звук извлекался щипком птичьего пера за струну. Поэтому звук клавесина – звенящий, он быстро затухает. Клавесин включался в оркестр. За клавесином сидел дирижер: левой рукой он играл, а правой – руководил оркестром.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Для какого состава исполнителей написаны концерты «Времена года»?
2. Кто их автор? Что значит слово «концерт»?
3. Вспомни названия прослушанных частей концертов А. Вивальди.
4. Какие картины природы они изображают?
5. Какие музыкальные приемы применил в них композитор? Роль ритма в этой музыке.
6. Есть ли в музыке этих разделов звукоподражание? Что оно изображает?
7. Расскажи о судьбе творческого наследия композитора.

==== 3 класс. 1 четверть. Урок №5 ====

С. С. Прокофьев. Балет «Золушка»: Вариации фей

Сергей Сергеевич Прокофьев – выдающийся русский композитор XX столетия. Он создал оперы, балеты, симфонии, музыку для театра и кино. Прокофьев очень любовно относился к детям. Для них он сочинил много прекрасной музыки. Среди них балеты «Золушка», «Сказ о каменном цветке», сказки «Петя и волк», «Гадкий утенок», «Сказки старой бабушки», сборник фортепианных пьес «Детская музыка» и многие другие произведения.

Сказка Шарля Перро «Золушка» стала основой балета С. Прокофьева. С большой теплотой нарисован образ милой мечтательной Золушки. В балете много сказочных персонажей. Среди них – феи, карлики, стрекозы, кузнечики. Четыре феи приносят Золушке свои подарки перед отъездом на бал.

Фея Весны изображается звонким и радостным *скерцо*. Звучание *флейты-пикколо*, *колокольчика* и *скрипок* напоминают весеннее щебетанье прилетевших птиц.

Фея Лета совсем иная: широко и спокойно в светлом До мажоре звучит ее тема. Голоса *флейты* и *гобая* в высоком регистре звучат задумчиво и мечтательно. Трудно узнать в ней вариант мелодии Весны.

Фея Осени стремительно появляется в сопровождении холодных осенних порывов ветра и дождя. Резкая смена силы звука, порывистый темп, «колючие» тембры духовых инструментов придают этой осенней картине резкость, тревожность.

Фея Зимы вносит в музыку покой и просветление. Задумчивая мелодия *кларнета* звучит добродушно и светло. Тональность с четырьмя бемолями

(ля-бемоль мажор) приятно «холодит», а *органный пункт* на тонике напоминает о зимнем сне природы. Музыкальный портрет феи Зимы напоминает слушателю о ласковой русской зимушке-зиме.

СЛОВАРЬ

СКЕРЦО (*итал.* – *шутка*) – музыкальное произведение живого веселого характера.

ФЛЕЙТА-ПИККОЛО (*итал.* – *маленькая флейта*) в два раза меньше обычной и звучит на октаву выше нее.

КОЛОКОЛЬЧИК – ударный инструмент с нежным, прозрачным звуком.

ОРГАННЫЙ ПУНКТ – вид педали, выдержанный в басу звук.

ФЛЕЙТА, ГОБОЙ, КЛАРНЕТ – инструменты, которые относятся к группе деревянных духовых.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какой характер музыки в балете у феи Весны?
2. Какие инструменты передают весеннее щебетанье птиц в портрете феи Весны?
3. Как звучит музыкальная характеристика феи Лета? На что похожа ее мелодия? Какие инструменты подчеркивают мягкость и задумчивость этой феи?
4. С какими частями контрастирует музыка феи Осени? Что вносят в музыкальный портрет Осени частая смена темпа, резкие смены оттенков?
5. Какие инструменты исполняют портрет феи Осени, какой характер их звучания?
6. Расскажи о характеристике феи Зимы. Вспомни, в какой тональности она звучит, кто солирует в этом музыкальном портрете?

==== 3 класс. I четверть. Урок №6 ====

К. Дебюсси. Прелюдии «Вереск» и «Ветер на равнине»

Клод Дебюсси – один из самых известных композиторов Франции XX столетия. Он автор многих симфонических произведений, опер, балетов.

Большое место в его творчестве занимала музыка для фортепиано. Его 24 прелюдии для фортепиано имеют поэтические названия. Они подсказывают слушателю те образы, которые он воплотил в музыке. Вместе с тем, композитор не навязывает нам своего мнения. Поэтому заголовки он деликатно ставит не в начале, а в конце произведения, помещая его в скобки и сопровождает многоточием... Каждый слушатель сначала слушает прелюдию, представляет какие-то образы, запечатленные в этой музыке, и только потом узнает мнение композитора.

Многие прелюдии Дебюсси посвящены описанию и восхвалению картин природы. Композитор очень трепетно, с любовью относился к природе. В своих письмах и высказываниях он относится к природе, как к источнику вдохновения, считает, что природа ближе всего к музыке.

Прелюдия «*Вереск*» передает впечатление от пейзажа с цветущим на лугу вереском. Лилово-розовые цветы вереска колеблются под дуновением ветра,

напоминая живой ковер из цветов. Музыка прелюдии создана тонкими, акварельными мазками. Звучность ее постоянно выдерживается на пиано, вполголоса. В основе прелюдии лежит нежная, изящная мелодия. Она звучит без сопровождения, как песенный напев. Далее варианты этого напева образуют несколько вариаций. Среди них появляются и вариации с другим характером звучания – полнозвучным, поддержанным аккордами. На кульминации нотная запись переходит с двух на три нотных стана. Композитор показал не застывшую картину, а живую, полную жизни и движения. Заканчивается прелюдия, как начиналась: проведением начальной песенной темы. Это вносит равновесие и законченность в этот музыкальный пейзаж.

Прелюдия «*Ветер на равнине*» также изображает пейзаж, но характер его иной. Порывистые, стремительные порывы ветра разносятся над равнинами. Изобразить безостановочное движение ветра помогает быстрый непрерывный бег шестнадцатыми. Он напоминает работу мотора, двигателя. В музыке такое равномерное безостановочное движение называют «вечным движением» («*perpetuum mobile*»). Вторая тема основана на мощных аккордовых бросках, напоминающих сильные порывы ветра. Эти аккорды имеют красочный характер. В них сочетаются аккорды 3-х тональностей сразу (соль мажора+си мажора+соль-диез мажора), соединяясь в яркое звуковое «пятно».

Все творчество К. Дебюсси – это восторженный гимн природе, прославление ее красоты и могущества.

СЛОВАРЬ

ВАРИАЦИИ (лат. – *изменение*) – изменение мелодии или ее ритма, темпа.

ПЕЙЗАЖ – изображение какой-либо местности, картин природы.

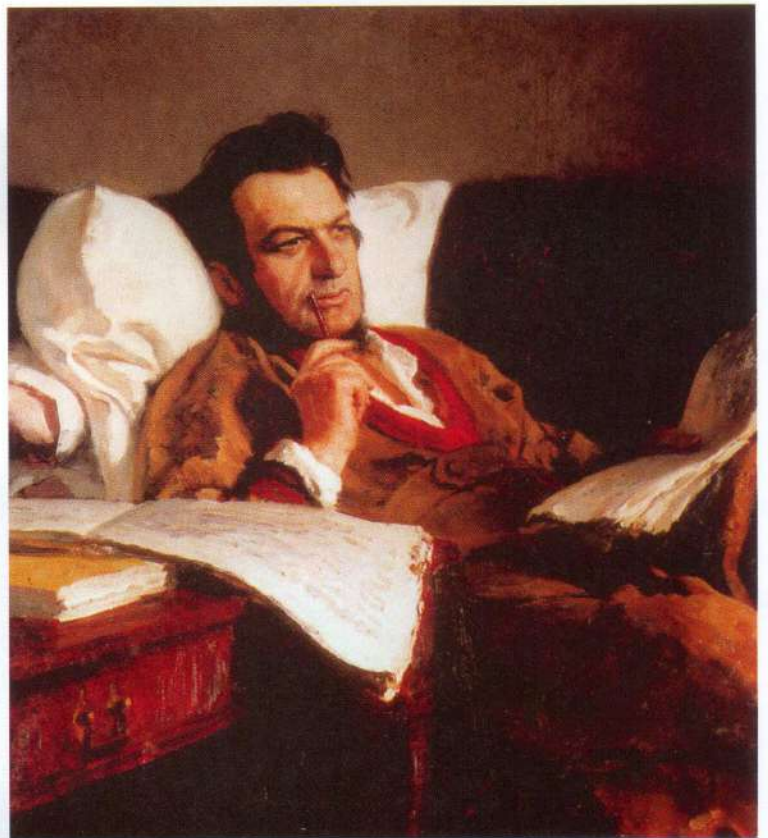
«ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ» (итал. – *perpetuum mobile*) – непрерывное движение; непрерывное движение в быстром темпе в музыке.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каково настроение прелюдии «Вереск»?
2. Как в музыке изображен цветущий вереск? Какие оттенки использовал композитор для его изображения?
3. Как подчеркнута кульминация прелюдии? Почему композитор применил для нее 3 нотных стана?
4. Какой характер прелюдии «Ветер на равнине»?
5. Какой особый прием использовал Дебюсси в музыке прелюдии «Ветер на равнине», чтобы передать непрерывное движение ветра?
6. Какой красочный прием использовал Дебюсси в кульминации прелюдии? Какое значение в этом аккордов?

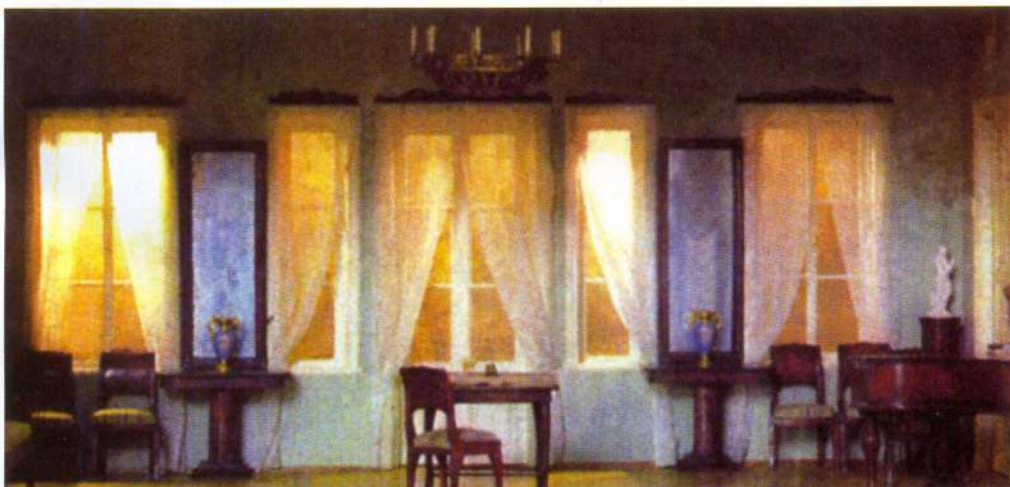

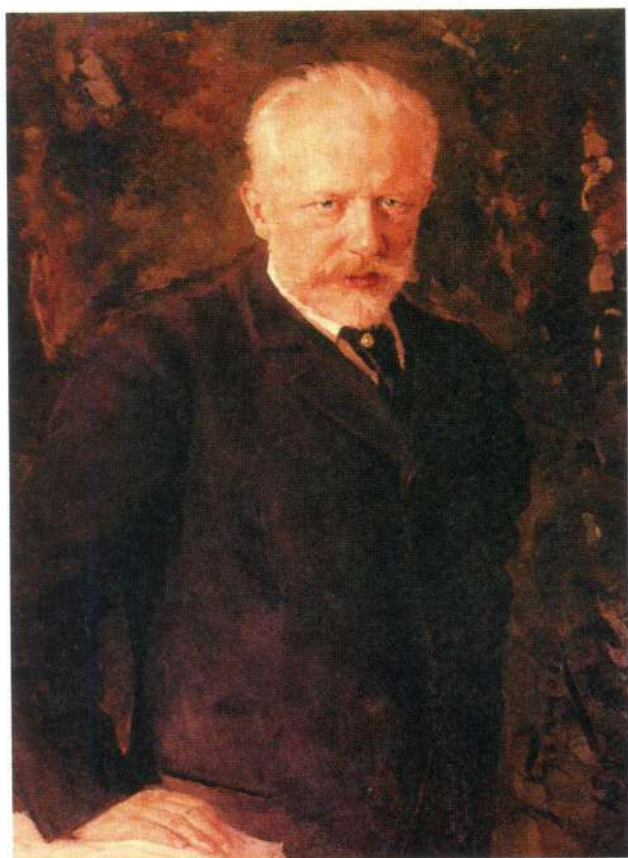
Ж. Бизе.
С офорта А. Дюрнея

М. И. Глинка.
Художник И. Репин

Гостиная дома М. И. Глинки в селе Новоспасское

П. И. Чайковский

*Дом П. И. Чайковского
в Клину*

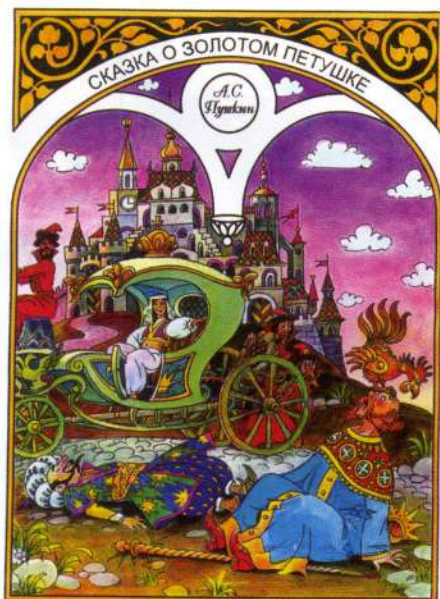
*Эскизы костюмов
к опере П. И. Чайковского
«Евгений Онегин»*

М. П. Мусоргский.
Художник И. Репин

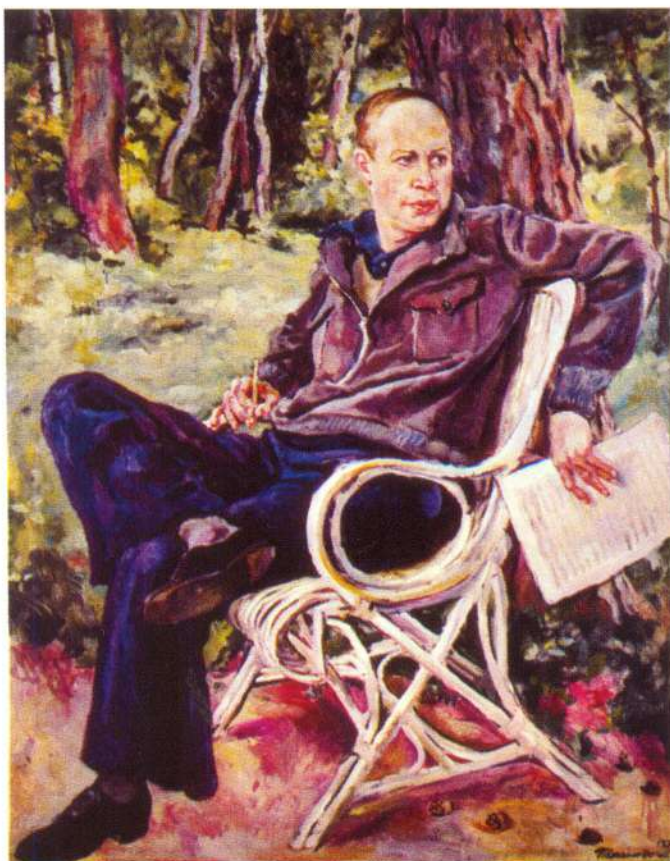
Н. А. Римский-Корсаков.
Художник В. Серов

Иллюстрации к опере
Н. А. Римского-Корсакова
«Золотой петушок»
Художник А. Веселов

И. Ф. Стравинский

С. С. Прокофьев.
Художник П. Кончаловский

С. В. Рахманинов.
Художник К. Сомов

Итоговый урок

1. Назови имена композиторов и названия произведений, в которых встретились картины природы? быта (жизни людей)? сказочные образы?
2. В каких произведениях использованы жанры: песни, танца, марша, гимна, скерцо?
3. В каких произведениях встречалось звукоподражание?
4. Где встречалась литературная программа, заглавие музыкального произведения?
5. Какие музыкальные средства отобрали эти композиторы для воплощения пейзажа в музыке?
6. Как передается движение в музыкальных произведениях?

Фантастика, легенды в музыке

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко»: 2-я картина «Берег Ильмень-озера»

В опере «Садко» Н. А. Римский-Корсаков использовал былинку о новгородском музыканте-гуслеаре Садко. Он мечтает разбогатеть, чтобы снарядить корабли и на них найти выход к синему морю. По далеким морям и землям разнесет он славу о своем родном городе – Великом Новгороде. Об этом поет Садко на пиру у богатых купцов. Но те надсмеялись над ним, прогнали его прочь.

Расстроенный Садко пришел на берег Ильмень-озера. В печальной песне рассказывает он о своей обиде. Всколыхнулось Ильмень-озеро и увидел Садко чудную картину: плывет по озеру стая белых лебедей. Превратились они в прекрасных девушек – дочерей морского царя. Прекрасней всех младшая дочь царя, Волхова. За чудные песни полюбила она Садко.

Рассказала царевна Садко, что все ее сестры уже просватаны за синие моря. А ей суждено быть женой доброго молодца.

Начинает светать. Пора Волхове с сестрами возвращаться на дно морское. На прощанье дарит она Садко трех рыб с золотыми перьями. Выловит их Садко в Ильмень-озере и будет счастлив: станет он богатым и увидит дальние края.

Во второй картине оперы действие происходит на берегу Ильмень-озера. Здесь происходит знакомство гуслеара с морской царевной. В этой картине переплетаются два мира – реальный и фантастический. Они находятся между собой в полной гармонии.

Реальный мир представлен в песнях Садко. Фантастический – в появлении белых лебедей, их превращении в прекрасных девушек, в рассказе Волховы о подводном царстве, в появлении грозного морского царя.

Для характеристики фантастических персонажей композитор использовал необычные лады (мажор с увеличенным трезвучием, гамму тон-полутон) и яркие оркестровые краски. Цельность этой картины вызвана тем, что все номера расположены в симметрической форме: появление лебедей – их превращение в девушек – дуэт Садко и Волховы – и дальше музыка повторяется в обратном порядке – превращение Волховы и ее сестер в лебедей – появление морского царя. Такое строение придает 2-й картине оперы «Садко» стройность и законченность.

СЛОВАРЬ

ФАНТАСТИКА – художественное произведение с воображаемыми, придуманными образами и сюжетами.

ЛЕГЕНДА – сказание о жизни и подвигах какого-нибудь лица, которое основано на устных преданиях.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кто написал оперу «Садко»?
2. Какие события происходят во 2-й картине оперы?
3. Назовите фантастических персонажей из этой картины.
4. В чем необычность их музыкальной характеристики?
5. Чем характеризуется главный герой оперы «Садко»?
6. В какой форме написана 2-я картина оперы?

==== 3 класс. II четверть. Урок №2 ====

К. В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика»: 2 действие, 1 картина

Легенда об Орфее, певце из Древней Греции, существует очень давно. Голос его был божественно красив, а игра на лире совершенна. Горячо любил он свою молодую жену – прекрасную *нимфу* Эвридику. Укус ядовитой змеи оборвал жизнь юной Эвридики. Горько оплакивает Орфей гибель любимой жены. Вся природа печалится вместе с ним.

Сжалился над ним царь богов. Он разрешил Орфею спуститься в мрачное царство мертвых. Если голос и звуки его лиры очаруют бездушных богов тьмы, Орфей вернет себе Эвридику. Но бог поставил одно условие: за все время, пока Орфей будет находиться в подземном царстве, он не должен смотреть на Эвридику. Иначе она исчезнет навсегда.

1-я картина второго действия оперы «Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда Глюка происходит у ворот подземного царства мертвых. Их охраняют *демоны* и *фурии*. На мольбы Орфея дать ему пройти они неумолимы: земные человеческие чувства им незнакомы. Тогда ударяет Орфей по струнам своей золотой лиры и начинает петь. Голос его так прекрасен, скорбь так искренна, а пение печально, что злые демоны и фурии смягчаются и пропускают его в подземный мир. Через всю эту картину проходит диалог Орфея и фурий. Царство мертвых показано в оркестровом Вступлении. Хор фурий «*Чей этот дерзкий дух наш потревожил слух?*» звучит грозно и свирепо. Он ис-

полняется в октаву, форте. Затем на Орфея набросился трехглавый пес Цербер. Не испугался их Орфей. Аккомпанируя себе на лире, поет он нежную песню о бессмертной любви к Эвридике. Второе *ариозо* Орфея полно скорби. Он молит о милосердии. В хоре фурий появляются печальные интонации, они разделяют его печаль. Третье ариозо Орфея напоминает взволнованную человеческую речь, когда голос прерывается от волнения. Драматический диалог заканчивается победой Орфея. Фурии расступаются и пропускают Орфея к Эвридике.

Единство всей картине придает повторность хоров фурий, чередованием хоровых и сольных номеров. Объединяет музыку всей картины повторяющиеся бемольные тональности: до минор, фа минор, которые звучат скорбно.

СЛОВАРЬ

ЛИРА – древнегреческий струнный щипковый инструмент. Согласно мифу, изготовлен из панциря черепахи.

НИМФЫ – богини, олицетворявшие силы природы.

ДЕМОН – божество, которое препятствовало человеку в исполнении его намерений.

ФУРИИ – богини мщения, обитали в подземном царстве.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите легенду об Орфее. Кто написал оперу о нем?
2. Где происходит действие в 1-й картине второго действия?
3. Кто его участники?
4. Как охарактеризован в этой картине Орфей?
5. Как характеризуются фурии?
6. Что придает единство всей картине?

==== 3 класс. II четверть. Урок №3 ====

М. П. Мусоргский. Опера «Сорочинская ярмарка»: фантастическая картина «Сонное видение парубка»

Фантастическая картина «Сонное видение парубка» с хором и танцами включена М. П. Мусоргским в его оперу «Сорочинская ярмарка» по повести Н. В. Гоголя. В этой картине композитор обратился к славянской легенде о чудесах, происходящих ночью накануне праздника Ивана Купала. События этой ночи описаны в повести Н. В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала».

В эту ночь вода в речках, якобы, превращается в чистое золото и серебро, сами собой открываются запрятанные в земле клады. На Лысой горе собираются сборища ведьм и злых духов. Они пляшут и веселятся. Их веселье продолжается всю ночь и прекращается с первым криком петухов. Лишь трижды пропоет петух и ударит церковный колокол к заутрене, как вся эта нечисть сразу исчезнет. В эту волшебную ночь главный герой оперы – молодой Грицько после полного тревог дня, проведенного им на ярмарке, уснул под раскидис-

тым деревом. И приснился ему фантастический сон: слышит он гул адских голосов, видит появление Сатаны и Чернобога, *шабаш* ведьм. В самый разгул шабаша раздаётся удар колокола крестьянской церкви. Со стонами бесы и ведьмы исчезают. Раздаются голоса церковного хора. Грицько пробуждается.

М. П. Мусоргский написал подробную литературную программу, в которой подробно описал последовательность музыкальных эпизодов в этой картине. Его ведьмы не пугают, а вызывают смех. Они участвуют в буйных играх, танцах. В музыке все время слышны танцевальные ритмы. Картину необузданных танцев передает также постоянное ускорение темпа. Ведьмы пляшут широко распространенные народные танцы – гопаки, казачки.

Несмотря на наличие большого количества эпизодов, музыка этой картины воспринимается как цельное произведение. Мусоргский применил в ней форму вариаций. Сопоставление крайних регистров (высокого и низкого) и перебрасывание одной темы от струнных инструментов к духовым также объединяет все эпизоды.

Поскольку эта картина является частью оперы, композитор использовал в ней некоторые музыкальные темы из оперы. Это лирическое ариозо (*думка*) Грицька, тема ярмарки в эпизоде «страдания бесов».

СЛОВАРЬ

ШАБАШ – ночные сборища ведьм.

ДУМКА – лирическая ария, содержит размышление о чем-то.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие события изображены в фантастической картине «Сонное видение парубка»?
2. Кто автор оперы «Сорочинская ярмарка»? Кто автор повести «Сорочинская ярмарка»?
3. Чем характерна музыкальная характеристика ведьм и бесов? Какие ритмы использует для них композитор?
4. Какая музыкальная форма объединяет все эпизоды в «Сонном видении парубка»?
5. Какая тема резко контрастирует с танцевальностью музыки ведьм? Откуда она доносится?

==== 3 класс. II четверть. Урок №4 ====

Р. Вагнер. Опера «Лоэнгрин» – Вступление

Великий немецкий композитор Рихард Вагнер (XIX век) часто обращался в своих операх к древним германским легендам. Одну из них он использовал в опере «Лоэнгрин».

В светлом сказочном царстве Грааля хранится таинственный сосуд. Он содержит в себе волшебную силу: наделяет *рыцарей*, которые дали обет бороться за правду и справедливость, несокрушимой силой. Но при одном условии: никто из людей не должен знать их имени и происхождения.

Небесный рыцарь Лоэнгрин явился на землю, чтобы защитить невинно оклеветанную юную принцессу Эльзу. Ей грозит смертельная опасность: ее обвиняют в убийстве брата. Защитив девушку, он берет ее в жены. Но она никогда не должна спрашивать его имя и откуда он родом.

После свадьбы, подговоренная злыми людьми, Эльза задает Лоэнгрину роковой вопрос: кто он и откуда пришел? Тем самым она нарушила его тайну. Он должен вернуться в царство Грааля. Эльза умоляет его остаться. Но рыцарь уже не принадлежит самому себе. Он удаляется в ладье, влекомой белоснежным лебедем.

Оркестровое Вступление к опере – это небольшая прелюдия, построенная на развитии одной темы. Вступление «изображает то царство света, правды и красоты, из которого низшел рыцарь Лоэнгрин на спасение прекрасной, оклеветанной Эльзы. Это, может быть, самое вдохновенное сочинение знаменитого немецкого композитора» – такую высокую оценку дал этому сочинению П. И. Чайковский.

Вступление начинается у скрипок в высоком ясном регистре, в тональности ля мажор. Это – тональность Лоэнгринна в опере. Сдержанная, возвышенная тема изложена аккордами, она напоминает просветленный хорал. Сначала он звучит как будто издали, на пианиссимо, затем тема уплотняется присоединением деревянных духовых. Затем звучность усиливается медными инструментами на фортиссимо. В конце звучность оркестра снова угасает, тема Лоэнгринна «удаляется», возвращаясь в высокий регистр у скрипок.

Судьба Лоэнгринна имела для Вагнера автобиографический смысл. В ней он видел трагедию всякого истинного художника, в том числе и свою, в современном ему обществе. С открытой душой он приходит к людям, чтобы отдать им свое вдохновение, научить добру и красоте. Но его порывы встречают лишь недоверие и сомнение близких ему людей. Не найдя понимания на земле, по-прежнему одинокий, он погружается в свои творческие мечты.

СЛОВАРЬ

РЫЦАРЬ (*нем.* – *всадник*) – благородный человек. Для рыцарей обязательными были смелость, верность, благородство по отношению к женщине.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите легенду о Лоэнгрине.
2. Какая тайна связана с его появлением на земле?
3. Чему посвящена музыка Вступления к опере «Лоэнгрин»? Сколько музыкальных образов во Вступлении?
4. Какие музыкальные инструменты исполняют тему Лоэнгринна? В каком темпе и регистре она звучит?
5. Чем вызвано дальнейшее превращение темы? Какие инструменты исполняют тему кульминации?

6. Как заканчивается музыка Вступления? Как влияют изменения звучности во Вступлении на характер музыки?

7. Какой смысл вкладывает композитор в судьбу Лоэнгринга?

==== 3 класс. II четверть. Урок №5 ====

Р. Вагнер. Опера «Валькирия»: «Полет валькирий», «Закливание огня»

Древние германские легенды отображены также в другой опере Р. Вагнера – «Валькирия». Валькирии – дочери бога Вотана, воинственные амазонки – девы войны. Вместе с отцом они участвуют в битвах и на своих могучих конях уносят павших героев в жилище богов, где им будет дарована вечная жизнь.

Герои оперы – молодой отважный воин и его любимая. Они должны погибнуть – такова воля богов. Но люди не хотят подчиниться воле богов, они отстаивают свое счастье. В этом им помогает любимая дочь бога Вотана – Брунгильда. Разъяренный непослушанием дочери, мстительный бог жестоко наказывает свою любимую дочь. Он лишает ее бессмертия и погружает в длительный волшебный сон.

Заклиная бога огня, бог Вотан трижды ударяет о камень священным копьем. Из недр скалы вырывается ослепительный сноп искр. Буйно разгораясь, бушующее пламя постепенно разливается и яркими языками огня окружает утес, на вершине которого заколдованным сном спит валькирия.

Симфоническая картина «*Полет валькирий*» изображает «диких исполинок, с громом и треском летающих по облакам на своих волшебных конях». Это слова П. И. Чайковского, который присутствовал на первом исполнении оперы. Музыка «Полета валькирий» проникнута стихийной мощью и неукротимой силой. Начинается картина изображением бури в горах. Звукоизобразительными приемами композитор передает шум ветра и завывания бури, топот исполинских коней. На этом фоне выделяется грозная, героическая тема валькирий у медных инструментов. Мелодия в ней устремлена вверх по звукам тонического трезвучия, ее решительность и упругость подчеркивает пунктирный ритм. Героически и мощно звучит другая тема валькирий – их воинственный клич.

Красочная сцена «*Закливания огня*» превратилась в опере в прекрасную симфонию огня. Этот эпизод – яркий и ослепительный по оркестровым краскам. Шесть арф, все деревянные духовые инструменты (флейты, гобои, кларнеты, фаготы), струнные инструменты создают картину лучезарного колеблющегося пламени. На этом фоне звучит колыбельная, убаюкивающая спящую валькирию.

СЛОВАРЬ

АМАЗОНКА – женщина-всадник. Так называлось воинственное племя женщин в греческих мифах.

ВАЛЬКИРИИ – воинственные девы, решающие по воле богов исход сражений. Они отбирали самых храбрых из павших воинов и уносили во дворец бога. Там эти воины продолжали героическую жизнь.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что изображает музыка симфонической картины «Полета валькирий»? Есть ли в ней изобразительность?
2. Какие инструменты изображают снопы искр и горящее пламя в сцене заклинания огня?

==== 3 класс. II четверть. Урок №6 ====

П. Дюка. Скерцо «Ученик чародея»

Поль Дюка – французский композитор, современник Клода Дебюсси. Скерцо «Ученик чародея» написано им по стихотворению И. Гете.

Композитор кратко пересказал содержание стихотворения И. Гете в литературном повествовании (программе) и поместил его в нотах. Литературная программа этого музыкального произведения рассказывает о юном ученике чародея, который, дождавшись ухода своего учителя – старого чародея, решил попробовать поколдовать.

Ученик вызвал помело (веник) и произнес слова заклинания: «пусть вода потечет и польется здесь ведрами!» Помело быстро принесло воды и наполнило все ведра. Когда наливать воду было не во что, оно стало выливать ее просто на пол... В доме начался настоящий потоп. Ученик пытался остановить помело, но от испуга он забыл слова заклинания.

Не зная, что делать, мальчик раскалывает веник пополам. Но теперь уже обе половинки веника стали быстро носить воду. Вода уже везде, она может затопить весь дом.

Ученик зовет на помощь своего учителя, старого чародея, чтобы остановить помело. Старый чародей возвращается и произносит слова заклинания. Ими он расколдовывает помело и ставит его в угол. Порядок восстановлен, а маленький ученик чародея понял, что только хорошо выучив все секреты волшебства, можно их применять на деле. Музыка скерцо П. Дюка последовательно раскрывает *литературную программу*, которая содержит краткий пересказ стихотворения И. Гете. Такое произведение называется *программным*.

Музыка скерцо П. Дюка «Ученик чародея» состоит из вступления и ряда эпизодов. Объединяет все эпизоды основная музыкальная тема – тема волшебного заклинания старого колдуна в исполнении фагота. Низкий, хрипловатый звук фагота передает ворчливый голос старого колдуна. Тема исполняется в быстром движении на стаккато. Это производит комическое впечатление. Когда ученик забыл слово заклинания и отчаянно пытается его вспомнить, тема прерывается паузами. Они передают испуг, напряженную работу мысли маленького чародея, мучительные попытки вспомнить нужное слово.

П. Дюка был блестящим мастером оркестровки и это мастерство проявилось в скерцо «Ученик чародея». Ярко изображена композитором водная стихия: от маленьких струек льющейся воды и до потоков воды, настоящего потопа, заливающего все вокруг. Композитор применяет красочное звучание отдельных инструментов – арфы, колокольчиков, корнет-а-пистона для изображения льющихся струй воды. Водный потоп изображен плотным звучанием всего оркестра. Волшебный характер музыки подчеркивает звучание увеличенных трезвучий и аккордов с уменьшенными септимами. Назвав это произведение «скерцо» композитор подчеркивает сказочный, веселый характер своего произведения.

СЛОВАРЬ

ПРОГРАММНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ – музыкальное произведение, которое имеет название или развернутую литературную программу.

ФАГОТ – самый низкий деревянный духовой инструмент. В быстром темпе и на стаккато звучание фгота производит комическое впечатление.

КОЛОКОЛЬЧИКИ – набор металлических пластинок разной величины. Звучат нежно, прозрачно.

КОРНЕТ – медный духовой инструмент, главный инструмент в духовом оркестре.

УВЕЛИЧЕННОЕ ТРЕЗВУЧИЕ – аккорд, который состоит из двух больших терций, например до–ми–соль–диез.

СКЕРЦО (*итал.* – *шутка*) – самостоятельное произведение в быстром темпе живого, веселого характера.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кто написал музыку «Ученик чародея»?
2. О чем рассказывает литературный рассказ (программа), помещенная в нотах?
3. Что такое программное музыкальное произведение?
4. Какая музыкальная тема является основной в «Ученике чародея»? Какой инструмент ее исполняет?
5. Как изображен в музыке испуг ученика чародея, его попытки вспомнить волшебное слово заклинания?
6. Какие инструменты оркестра изображают водные струи, потоп в музыке?
7. Что значит жанр «скерцо» и что хотел подчеркнуть композитор этим названием?

Итоговый урок

1. Вспомните музыкальные произведения на фантастические сюжеты и легенды.
2. Чем отличается фантастика от легенды?
3. Назовите имена фантастических персонажей и персонажей легенд в музыкальных произведениях.
4. Какие из прослушанных в этой четверти произведений относились к жанру оперы, симфоническому жанру?
5. Какие средства музыкальной выразительности применили композиторы для характеристики реальных персонажей, к каким музыкальным жанрам они обратились?
6. Какие средства применили композиторы для характеристики фантастических персонажей?
7. В каких музыкальных произведениях было передано движение и какими средствами?
8. В каких музыкальных произведениях была изображена водная стихия и какими средствами?
9. В каких музыкальных произведениях был передан образ огня и какими средствами?
10. Что общего в воплощении фантастических образов у этих композиторов, что различно?
11. Как композиторы передают эмоциональное состояние своих персонажей?
12. Какими средствами композиторы создают целостную композицию? Какие музыкальные формы они применили?

Евангельские и библейские образы в русской и западноевропейской музыке

Гимн. Молитва. Стихира. Тропарь

Гимном называют торжественную песню. Гимны бывают различные по содержанию. Например: государственные гимны, военные, в честь исторических событий и героев. Бывают также церковные гимны. Они посвящаются богам и святым.

Гимн Дмитрия Степановича Бортнянского «*Коль славен наш Господь в Сионе*» прославляет Иисуса Христа. Сион – это название горы вблизи Иерусалима – «святого города» для разных религий мира: иудеев, христиан и мусульман. Также Сионом называется собрание христианских святых и ангелов.

По форме этот гимн является куплетной песней, изложенной трехголосно. Два верхних голоса движутся в терцию или сексту, а третий голос – бас, дает гармоническую основу (тонику, доминанту, субдоминанту). Такие песни называются *кантами*.

Молитва – обращение к Богу с просьбой о помощи или с благодарностью. Для молитвы характерна сосредоточенность, глубокое раздумье, серьезность. В музыке молитвы Павла Григорьевича Чеснокова «*Да исправится молитва моя*» (*исправить* – исполнить) слышна глубокая скорбь, раскаяние в плохих поступках.

Стихира – молитва, написанная стихами. Стихира «*Русским святым – земле русской*» прославляет всех святых. Среди них были не только служители церкви, но и многие защитники земли русской: князя Александр Невский и Дмитрий Донской, основатель Троице-Сергиевой лавры Сергей Радонежский.

СЛОВАРЬ

КАНТ (лат. – пение, песня) – песни, изложенные для трех голосов.

ГИМН – торжественная песня.

МОЛИТВА – обращение к Богу с просьбой или с благодарностью. Музыкальная молитва имеет серьезный и сосредоточенный характер.

СТИХИРА – краткая молитва в стихах.

Задание:

1. Прочитай слова из словаря, расскажи их значение.

==== 3 класс. II четверть. Урок №2 ====

С. В. Рахманинов. Песнопение «Всенощная»

Всенощная – одна из главных христианских церковных служб. Она происходит вечером. Содержание этой службы сложилось в течение многих веков. Основная мысль Всенощной – спасение человечества в вере во Спасителя – Иисуса Христа.

Службу совершает священник. Ему помогает дьякон. Во время службы молитвы чередуются с чтением священной книги (*Евангелия*), с хоровым и сольным пением. Начинается Всенощная колокольным звоном – благовестом.

Сергей Васильевич Рахманинов – великий русский композитор создал музыку «Всенощной». Один из ее первых больших номеров – хор «*Благослови, душе моя, Господа*» повествует о создании мира, прославляет Бога – творца всего земного и небесного. Характер этой музыки – торжественный и величественный. Движение ее неторопливо. Ведущую партию исполняет женский голос – альт. Хоровое пение поддерживает солиста, хор поет с закрытым ртом.

Композитор вносит в музыку этого песнопения черты русской народной музыки. Молитва написана в переменном ладу: до мажор – ля минор, в переменном размере: 4/2 и 2/2. В мелодии также широко применяются *распевы*, характерные для русских народных протяжных песен.

СЛОВАРЬ

ВСЕНОЩНАЯ – праздничное вечернее богослужение. Состоит из чтения молитв, чтения Евангелия, хорового и сольного пения.

ЕВАНГЕЛИЕ («Благая весть») — книга, повествующая об учении Иисуса Христа.

ПЕРЕМЕННЫЙ ЛАД — в русских народных песнях часто происходит перемена лада (один лад сменяется параллельным ему ладом; например: до мажор — ля минором). Такая переменность называется переменным ладом.

ПЕРЕМЕННЫЙ РАЗМЕР — часто переменный лад в народной музыке сопровождается переменным размером. Например: 4/4 и 2/4.

РАСПЕВ — пропевание одного слога в тексте песни на нескольких звуках.

Задание:

1. Прочитай, запомни и перескажи значение слов из словаря.

==== 3 класс. III четверть. Уроки №3, 4 ====

Д. С. Бортнянский. «Трехголосная литургия», «Херувимские»

Литургия — это богослужение, которое совершается утром. После этой службы происходит причащение верующих. Литургия выражает благодарность Иисусу Христу за спасение человеческого рода.

Как и во Всенощной, в литургии много молитв, чтение Евангелия, хорового и сольного пения.

В литургии находятся главные христианские молитвы: «Слава Отцу и Сыну», «Символ веры» и «Отче наш». Молитва, посвященная Богородице — «Достойно есть».

«Херувимская» — молитва ангелов, славящих Иисуса Христа. Музыка «Херувимской» наполнена особым светлым лирическим звучанием. Оно символизирует ангельское пение. Слова этой церковной молитвы не изменяются, а их музыкальное воплощение может быть разным. Так, «Херувимские» П. И. Чайковского и Д. С. Бортнянского близки друг другу своим возвышенным характером, мажорным ладом, медленным темпом, большими длительностями в мелодии (половинные ноты). Старо-Симоновская «Херувимская» П. Г. Чеснокова отличается от них. Музыка ее близка русским народным протяжным хоровым песням, она написана в минорном ладу. «Херувимские» — это лирическая кульминация в музыке литургии.

СЛОВАРЬ

ХЕРУВИМ — второй по старшинству ангельский чин.

ДОСТОЙНО ЕСТЬ — по заслугам, по праву.

Задание:

1. Назовите главные молитвы из литургии. Кому они посвящены?
2. Расскажите о характере музыки «Херувимской».
3. В чем отличие музыки П. Чайковского и Д. Бортнянского от «Херувимской» П. Чеснокова?

Духовный хоровой концерт.

Д. С. Бортнянский. Хоровой концерт №15

С принятием христианства русская церковь получила византийский церковный календарь, годовой круг богослужений, церковные песнопения на греческом языке. Со временем эти песнопения были заменены на другие, на славянском языке. Песнопения записывались не нотами, а значками. Они назывались *знамена*, а сами песнопения – *знаменным распевом*. Мелодии знаменного распева были с поступенным движением, с замедлением в конце попевки. Ритмический рисунок неторопливый, спокойный. Пение было только мужским и одноголосным, без сопровождения инструмента.

В середине XVII столетия характер церковного пения изменился. Возникает многоголосное пение, которое называлось *партесным*. Начинает развиваться русская школа композиторов. Появляются профессиональные композиторы. Они создают новый жанр (вид) музыкального искусства – *жанр духовного хорового концерта*. Он исполняется без инструментального сопровождения (а сарелла). Музыка хоровых концертов передает разнообразные человеческие чувства с помощью мелодии, лада, ритма, динамики. Она заставляла слушателей радоваться, плакать, переживать.

Концерты основаны на противопоставлении полного мощного хорового звучания и группы солистов. Между ними существует как бы музыкальное соревнование. Звучание хора отличалось яркостью и пышностью звучания. Количество голосов хора обычно составляло 12. Основная мелодия поручалась тенору. Содержание концертов было духовным. Замечательным мастером духовных хоровых концертов был Д. С. Бортнянский. Хоровой концерт «Приидите, воспоим, людие» («Прийдите, споем, люди») состоит из трех частей. Первая часть передает радостные, восторженные чувства. Он звучит в быстром темпе, в мажоре, в мелодии слышны призывные «трубные» обороты. Музыка второй части повествует о распятии и смерти Иисуса Христа. Медленный темп, минорный лад, интонации вздоха, прерываемые паузами – все средства передают чувства печали и скорби. В третьей части говорится о воскресении Иисуса Христа. Музыка ее полна ликования. В мелодии хора преобладает восходящее движение, значение отдельных слов подчеркнута виртуозными пассажами.

СЛОВАРЬ

ЗНАМЕНА – запись вокальной церковной музыки знаками (знамя – знак).

ЗНАМЕННЫЙ РАСПЕВ – основной распев древнерусской церковной музыки; одноголосное пение молитв мужским хором без сопровождения.

ПАРТЕСНОЕ ПЕНИЕ – многоголосное хоровое пение, обычно на 12 голосов хора.

ПАРТЕСНЫЙ КОНЦЕРТ – форма духовного хорового концерта без сопровождения. Представляла собой соревнование мощного хорового звучания и ансамбля солистов. Ведущая мелодия помещалась в партии тенора.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое «знаменная запись»? Как переводится слово «знамя»?
2. Где применялся знаменный распев? Кто исполнял эти песнопения, как они звучали?
3. Чем отличалось партесное пение от знаменного?
4. Расскажи о партесных концертах: их содержание, форма, состав исполнителей.
5. Какие группы исполнителей соревнуются в партесном концерте?
6. Чему посвящен концерт Д. Бортнянского «Приидите, воспоим, людие»? Сколько в нем частей, какое содержание музыки?

==== 3 класс. III четверть. Урок №6 ====

Хорал

И. С. Бах. Хоральная прелюдия

Р. Вагнер. Опера «Тангейзер»: Хорал пилигримов

Христианство – одна из основных мировых религий, наряду с буддизмом и исламом. Основные ветви христианства – католицизм, православие, протестантизм. В католической церкви сочетается вокальная музыка с инструментальной. Главный музыкальный инструмент тут – орган.

Основной формой церковных католических песнопений является *хорал*. Он исполняется на латинском языке. Протестантский хорал исполняется на родном (немецком) языке. Таковы хоралы И. С. Баха. Музыка хоралов нетороплива и сосредоточенна, что подчеркивает ее «божественный» характер. Каждая музыкальная фраза имеет замедление и подчеркнутую остановку в конце. Такая смысловая остановка в конце фразы называется *цезурой*.

И. С. Бах всю свою жизнь работал музыкантом в церкви. Для церковных служб он создает много обработок хоралов. Перед пением хорала обычно исполнялась *органная прелюдия*. В ней звучала обработка того хорала, который будет затем исполняться хором. Одна из таких прелюдий называется «*Нам день приносит свет зари*». Светлый, мечтательный характер музыки обусловлен созерцанием природы.

Хоральные напевы часто служили основой для более сложных произведений. Рихард Вагнер на основе хорала создал образ раскаявшегося грешника – Тангейзера. Вместе с пилигримами (странствующими богомольцами) он совершает паломничество в Рим, чтобы просить об отпущении грехов. Темой хорала начинается увертюра к опере. Медленно и строго звучат аккорды духовых инструментов. Тембры валторн, фаготов и кларнетов подчеркивают торжественность шествия пилигримов. Мелодия хорала неторопливо движется по звукам тонического трезвучия. Контрастом к теме хорала звучит новая тема. Она передана виолончелям и скрипкам. Мелодия создана из полутоновых «вздохов», это мотив раскаяния, скорби, смирения. Затем музыка становится быстрой, взволнованной, и звучит гимн в честь Венеры – богини красоты и любви. Заканчивается увертюра вновь строгим звучанием хорала.

СЛОВАРЬ

ХОРАЛ – духовный гимн, исполняемый в католической церкви.

ХОРАЛЬНАЯ ПРЕЛЮДИЯ – органная обработка хорала, которая служила вступлением к пению хорала.

ЦЕЗУРА – смысловая граница между музыкальными фразами.

ХРОМАТИЗМ (греч. – окраска, цвет) – применение повышенных или пониженных ступеней лада, которые повышают степень напряженности музыки.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Перечисли главные мировые религии.
2. Назови основные виды христианской религии.
3. Применяются ли музыкальные инструменты в католической церкви?
4. Как называются католические песнопения? Каков их характер?
5. Когда исполнялись органные прелюдии И. С. Баха, звучала ли в них мелодия хорала?
6. Какой музыкальный образ создал Р. Вагнер на основе хорала в опере?
7. Как развивается тема хорала в 1-й части и в репризе Увертюры оперы Вагнера?
8. Какими музыкальными средствами передает композитор страдания Тангейзера?
9. Что такое «хроматизм» в музыке?

==== 3 класс. III четверть. Урок №7 ====

Месса

И.С.Бах. «Высокая месса», *Crucifixus* («Распятый»),
Et resurexis («И воскрес»)

Месса – это главное католическое богослужение. Тексты мессы написаны на латинском языке. Они меняются в зависимости от того, по какому случаю она служится. Месса обычно поется. Содержание мессы – это рассказ о последних днях земной жизни Христа, его распятии, смерти и воскресении. Самый выдающийся образец мессы – «Высокая месса» И. С. Баха си минор. Это грандиозное произведение, в котором есть 5 разделов. Она состоит из хоров, арий, дуэтов. Сопровождает мессу большой оркестр: флейты, гобои, трубы, валторна, литавры, скрипки, альт, виолончель, клавесин. По своим масштабам высокая месса явно выходит за рамки церковного богослужения. И. С. Бах не смог услышать исполнение этого произведения целиком. Сейчас оно исполняется по преимуществу в концертном исполнении. В Высокой мессе противопоставляются образы страдания, скорби и образы радости, прославление торжества жизни. Центральная кульминация Мессы находится в двух хорах: образ распятого Христа-человека (*Crucifixus*) сменяется об-

разом воскресшего Христа-бога (*Et resurrexit*). Страдания распятого Христа переданы медленным движением баса по нисходящим хроматическим звукам и ровными аккордами сопровождения. 13 раз повторяется эта тема, в ее неотступном движении проявляется скорбная обреченность Христа. Бах применил в этом эпизоде форму старинных вариаций на неизменный бас (*basso ostinato*). Голоса хора вступают поочередно со скорбными словами: «распят, распят». Интонации нисходящей малой секунды, увеличенной кварты, уменьшенной квинты звучат остро диссонирующе, передают щемящую боль, страдание и сопереживание свидетелей казни.

После умолкнувших голосов хора лучезарным светом врывается в музыку Мессы ослепительная «трубная» звучность хора «*Et resurrexit* («И воскрес»)). Полный состав оркестра на фортиссимо, жизнерадостно звучащая тональность ре мажор, богато украшенная виртуозными «юбилеями» взлетающая мелодия – все средства музыки утверждают торжество жизни над смертью.

СЛОВАРЬ

МЕССА (лат. – *отпускаю*) – богослужение в католической церкви, важная роль в нем отводится музыке.

ФОРМА СТАРИННЫХ ВАРИАЦИЙ – вариации на неизменный бас (*basso ostinato* – итал. – *упорный бас*).

ДИССОНАНС (фр. – *нестройное звучание*) – сочетание нескольких звуков, которое воспринимается как напряженное и требует разрешения.

ЮБИЛЕИ (лат. – *радостное восклицание*) – богато украшенный распев одного слова.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое «месса»? Какая роль в ней музыки? На каком языке служится месса?
2. Расскажи о содержании мессы.
3. Кто участвует в исполнении Высокой мессы И. С. Баха?
4. Какие части мессы являются ее кульминацией, о чем они повествуют?
5. Как передает композитор образы страдания в «*Crucifixus*»? Какую форму применил Бах в этой части?
6. Расскажи о музыкальном образе «*Et resurrexit*». С помощью каких средств передал Бах ликование людей, связанное с воскресением Христа?

Реквием

В. А. Моцарта. «Dies irae»

Дж. Верди. «Dies irae»

Разновидностью мессы является Реквием – траурная заупокойная месса. Она исполняется с текстом на латинском языке. Выдающимся произведением этого жанра является *Реквием В. А. Моцарта*. Это произведение является последним сочинением композитора. Его создание окутано тайной: композитор получил заказ на сочинение Реквиема от незнакомца, который пожелал скрыть свое имя. Эта таинственность произвела на Моцарта тягостное впечатление. Будучи уже тяжело больным, он принял таинственного незнакомца за вестника смерти. Моцарт не успел закончить свой Реквием. Он был закончен его учеником, согласно эскизам больного композитора.

Самая драматическая картина Реквиема – картина Страшного суда. Она называется «*Dies irae*» («День гнева»). Суровое наказание ожидает всех грешников на Божьем суде. Музыка этой части Реквиема Моцарта передает трепет страдающего человека, страх наказания, мольбы о помощи. Текст и музыку этой молитвы сочинил в XIII веке итальянский монах. С тех пор она неоднократно использовалась в произведениях разных композиторов как символ смерти. Мелодия этой молитвы сохранилась в обработках величайших композиторов мира: Моцарта, Россини, Верди, Листа, Чайковского, Рахманинова.

Джузеппе Верди – великий итальянский оперный композитор XIX века. Его реквием отличается оперной выразительностью и напоминает драматическую оперную сцену. В музыке «*Dies irae*» Верди использовал контрастные сопоставления образов: проносятся адские вихри, оглашают воздух криками ужаса попавшие в них люди. Они тщетно молят о пощаде.

Грозный, устрашающий характер звучания оркестра создают: стремительный темп музыки, фортиссимо, резкие отрывистые аккорды всего оркестра. Оркестр усилен духовыми инструментами с низким, мощным звучанием (тромбоны, фаготы, валторны). Дополнительно к ним Верди использует в оркестре редкий инструмент *офиклеид*, обладающий сильным и мощным звучанием.

Партия хора передает широкую гамму чувств: ужас, мольбы и крики о помощи, надежда на спасение, отчаяние. Для передачи этих образов Верди применил в хоровой партии октавные удвоения голосов, высокий регистр голоса, речитативные переключки групп хора. «Реквием» В. Моцарта и Д. Верди – произведение для хора, солистов и оркестра. Оба композитора сочинили их не для церковной службы, а для концертного исполнения.

СЛОВАРЬ

РЕКВИЕМ (лат. – покой) – католическая заупокойная месса. Называется так по первым словам молитвы: «Покой вечный даруй им, Господи».

ДИЕЗ ИРЕ (*Dies irae* – лат. – день гнева) – центральная часть, кульминация реквиема.

РЕЧИТАТИВНЫЙ (итал. – декламировать, произносить наизусть) – тип вокального письма, близкий к естественной речи.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажи о назначении реквиема.
2. Напомни историю создания Реквиема В. Моцарта.
3. Какие события изображает часть Реквиема, которая называется «Диез ире»?
4. Чем отличается музыка «Диез ире» Верди от одноименного произведения Моцарта? Какая из этих двух частей написана как оперная сцена?
5. Какую группу оркестра усилил Верди, чтобы изобразить в музыке адские вихри и ужас людей?
6. Как звучат партии хора? Какой регистр их голосов больше всего использует Верди?

==== 3 класс. III четверть. Урок №9 ====

Страсти

И. С. Бах. «Страсти по Матфею»:

Хор № 1, Ария сопрано, Ария альты

«Страсти» – так называются крупные музыкальные произведения на евангельский рассказ о страданиях (страстях) Христа. Вершиной в жанре «Страстей» являются «*Страсти по Матфею*» И. С. Баха. Это произведение написано им для солистов, хоров и оркестров на немецкий текст Евангелия от Матфея и стихи, сочиненные немецким поэтом Пикандером, много лет сотрудничавшим с Бахом. Евангельский рассказ разыгрывается в лицах и перемежается ариями на сочиненные поэтические тексты и хоралами. Начинается и заканчивается произведение большими хоровыми сценами. Исполняют «Страсти по Матфею» Баха два хора, хор мальчиков, солисты, два оркестра, два органа, клавесин.

Первый номер «страстей» исполняет двойной хор. Он выступает от лица народа, который наблюдает за тем, как ведут на казнь Христа. Люди потрясены этим, многие растеряны. Они проявляют сострадание и сочувствуют осужденному невинному человеку.

Ария сопрано «*Кровоточи, любящее сердце*» передает чувства боли и скорби, которое испытывают люди, узнав о том, что ученик Христа – Иуда – предал своего учителя за 30 серебряных монет. Музыка арии проникнута интонациями горестных вздохов.

Ария альты «*Сжался*» поется от лица любимого ученика Христа – Петра. Он трижды отрекся от своего учителя Христа из страха быть казненным. В арии Петр горько раскаивается в своей трусости. Музыка передает его терзания и раскаяние.

СЛОВАРЬ

СТРАСТИ (лат. – *страдание*) – сложные монументальные музыкальные композиции, включающие хоровые сцены, арии, речитативы, оркестровое сопровождение. Сюжет описывает последнюю неделю жизни Христа.

МАТФЕЙ – один из учеников Христа. После его казни написал книгу о жизни Христа и его учении.

«**КРОВОТОЧИ, ЛЮБЯЩЕЕ СЕРДЦЕ**» – (нем. – «*Blute nur*»). Ария сопрано.

«**СЖАЛЬСЯ**» – (нем. – «*Erbarme dich*»). Ария альты (Петра).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие произведения называют «Страсти»? Что значит это слово?
2. Какой композитор написал «Страсти по Матфею»? Чему они посвящены?
3. Для каких исполнителей создано это произведение?
4. На каком языке звучит текст в «Страстях» И. Баха?
5. О чем повествует первый хор?
6. О чем рассказывается в ариях сопрано и альты?

==== 3 класс. III четверть. Урок №10 =====

Итоговый урок

1. Вспомни и расскажи, какие гимны, молитвы, стихиры мы слушали?
2. Как называются главные богослужения в православной церкви?
3. Что значит – знаменное пение. Как оно записывалось?
4. Почему многоголосное церковное пение стали называть партесным? Чем оно отличалось от знаменного?
5. Кто с кем соревновался в духовных хоровых концертах?
6. Назови имя знаменитого русского композитора духовных хоровых концертов.
7. Как называются церковные хоровые песнопения в католической церкви?
8. Как называется главный католический обряд? Какую роль в нем играет музыка?
9. Каким событиям посвящены прослушанные в классе две части Высокой мессы И. С. Баха?
10. Какой раздел Реквиема В. Моцарта и Реквиема Д. Верди мы слушали, чему он посвящен?
11. Вспомни историю создания Реквиема Моцарта.
12. Расскажи о содержании «Страстей». Чему посвящены прослушанные в классе арии сопрано и альты, вступительный хор из «Страстей по Матфею» И. С. Баха?

Евангельские образы в русской музыке

==== 3 класс. IV четверть. Уроки №1,2 =====

Троица

А. В. Никольский. Хоровая молитва «Трисвятое»

По учению христианской церкви Бог един и одновременно в трех лицах: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой дух. Праздник Троица установлен в честь триединого Бога. Он отмечается на 50-тый день после Пасхи, в начале лета. В этот день принято украшать дома и церкви зелеными ветками березы, травами и цветами.

Наивысшее художественное выражение идея праздника получила в иконе Андрея Рублева «Троица». Три ангела на иконе воплощали образ триединого Бога. Церковные песнопения также несли в себе идеи Троицы. В честь праздника поют песню ангелов – «Херувимскую». Одна из главных молитв праздника – хоровая молитва «Трисвятое». Трижды поется эта молитва со словами: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой безсмертный, помилуй нас».

Мы слушали молитву «Трисвятое» из литургии, написанной русским композитором Александром Васильевичем Никольским.

Летние народные праздники

«Семик»

Этот праздник приходится на седьмую неделю после Пасхи. Отсюда происходит его название – Семик. Это девичий и женский праздник в честь прихода лета. У славян воплощением женского начала всегда считалась береза. Поэтому праздник отмечали на природе: в лесу, на поляне, где росли березы. Дома тоже старались украсить ветками березы, свежей зеленой травой, цветами. На голову надевали венки из цветов.

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «СЕМИК»

Украсить зал ветками березы, цветами. Девочки выходят, выстраиваются парами, соединив ряды платочками. Под пение песни «*Ты не радуйся, ты не дуб, не клен*» они медленно обходят зал и направляются к березкам. Затем одна из «цепочек» колонны открепляется от своей пары и образует второй полукруг. После окончания песни должен образоваться замкнутый платочками круг.

– «Здравствуй, березонька! Мы к тебе пришли!» (*низкий поклон березе, с платочком*). Украшают березку цветами и лентами.

Пение песни «*Во поле береза стояла*».

Начинается обряд кумления. Ветки берез связывают в круг, так что образуются венки. Во время связывания веток поют песню «*Мы украсим березу*».

– Ну что, подружки, давайте покумимся! А как станем кумами – будем со своей кумой верными подружками, будем делиться друг с другом всеми своими девичьими тайнами и секретами!

Пение песни «*Ну-ка, кума*».

Во время пения каждая пара девушек, присев к связанным березовым веткам, трижды передают друг другу яйцо. Поцеловавшись, хором говорят: «*Кумись, кумись, дружись!*». Потом место уступают другой паре девочек, (*кумиться* – дружить, знаться, водиться).

Начинается пение песни «*Уж вы кумушки, вы голубушки*». После окончания обряда кумления девочки подходят каждая к своей «куме» и завязывают друг другу платочки.

ХОРОВОДЫ:

«Заплетися, плетень» – замкнутый руками круг, кто-нибудь из участников хоровода проходит под руками детей противоположной половины круга, затягивая за собой остальных, и так – до «заплетения».

«Селезень» – выбирается мальчик (селезень) и девочка (утка). Вокруг селезня дети образуют круг, утица «плавает» по внешнему кругу хоровода. После пения песни селезень должен вырваться из замкнутого круга (дети преграждают ему путь) и поймать утицу.

«Как у бабушки козел» – шуточная плясовая песня. Заканчивается праздник игрой в загадки, посвященные березе и другим деревьям.

==== 3 класс. IV четверть. Урок №3 ====

Праздник Ивана Купала

Г. В. Свиридов. Произведения для хора, оркестра и солистов
«Ночь под Ивана Купала»

Древнеславянский праздник Ивана Купала отмечал летний солнцеворот – поворот в природе на убыль дня. Он отмечался в середине лета – 7 июля. Это один из самых красочных и загадочных народных праздников. В ночь на 7 июля славяне уходили в леса, жгли костры, перепрыгивали через них, пели песни, водили хороводы. На рассвете все участники праздника купались в реке, чтобы снять с себя все болезни и стать здоровыми. Вода и огонь всегда почитались у славян, как очистительные символы.

Купальская ночь издавна считалась волшебной: по преданию, в эту ночь в земле открывались клады, расцветали огненно-красные цветы папоротника. Существовало поверье, что если сорвать этот цветок и добежать с ним домой, то получишь огромные богатства. В эту ночь ведьмы и всякая нечисть также веселились: скрадывали и прятали месяц и звезды; слетались на Лысую гору и там совершали свои таинственные обряды.

Поэтичность и сказочность купальской ночи издавна привлекали художников, поэтов и музыкантов. Композитор *Георгий Васильевич Свиридов* посвятил этому празднику одну из частей большого произведения для хора, оркестра и солистов – «Поэму памяти Есенина». Она называется «Ночь под Ивана Купала». Музыка передает таинственные шорохи ночного леса, полного звуков и мерцающих огней. Для этой цели он применяет красочное, призрачное звучание оркестровых инструментов. Еле слышное тремоло литавр, скрипки с *сурдинами*, *флажолеты* арф красочно «рисуют» звуками трепет ночного летнего воздуха, сказочность купальской ночи. Вдалеке слышны девичьи голоса, они водят хоровод. Интонация восходящей кварты в песне имеет зовущий характер. В ответ в оркестре слышен яркий всплеск звучания, напоминающий взвившийся к небу сноп огня.

Каждый новый куплет девичьего хоровода вносит в музыку какой-то новый штрих. Так, во втором куплете появляется голос лешего («плачет леший у сосны») с интонацией малой секунды в исполнении гобоя. В третьем куплете оркестр воспроизводит звуки народных инструментов – *балалаек*, *кугиклов*, *пищалок*, *колотушек*.

Эпиграфом к «Поэме» композитор поставил слова поэта:

Более всего любовь к родному краю
Меня томила, мучила и жгла.

Огромная любовь к своей родной земле – России объединила двух замечательных художников – С. Есенина и Г. Свиридова в этом замечательном произведении.

СЛОВАРЬ

ТРЕМОЛО (*итал.* – *дрожащий*) – быстрое повторение одного звука; напоминает трель.

ЛИТАВРЫ – ударный инструмент, может издавать звук определенной высоты.

СУРДИНА (*итал.* – *глухо звучащий*) – специальное приспособление, которым в музыкальных инструментах приглушают звук, характер звучания при этом тоже изменяется.

ФЛАЖОЛЕТЫ – звуки, извлекаемые при легком касании струны. Они звучат несильно, холодновато.

АРФА – старинный струнный щипковый инструмент.

ХОРОВОД – групповой танец с песней, объединяет музыку, танец и игру артистов.

КУГИКЛЫ – народный инструмент, типа флейты, составлен из нескольких трубок. Издаёт негромкие, свистящие звуки.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В честь какого события в природе установлен праздник Ивана Купала?
2. Как он отмечался?
3. Как называется произведение композитора Г. В. Свиридова, посвященное этому празднику? Кто его исполняет?
4. С помощью каких музыкальных средств композитор передает атмосферу сказочного леса? (оркестровых красок, мелодии, ритма – подчеркни правильный ответ).
5. Что значат определения: тремоло, сурдина, флажолеты? Какие инструменты применил композитор?
6. Как называется танец-песня девушек?
7. Каким народным инструментам подражает оркестр в хороводе?

Комическое в музыке

==== 3 класс. IV четверть. Урок №4 ====

Дж. Россини. «Дуэт кошек»
И. С. Бах, А. Корелли. «Шутка»

Комическое – значит смешное, веселое. Комическое бывает и в жизни, и в искусстве. Оно возникает тогда, когда люди стараются казаться не теми, кто они есть, а другими, на кого они совсем не похожи. Противоречие между тем, что они есть и тем, кем они стараются быть, вызывает смех и ставит их в смешное положение. Когда люди делают так ради веселья, удовольствия и развлечения – это называется *шуткой*.

Большим шутником в жизни и в творчестве был знаменитый итальянский композитор Джоаккино Россини. Его лучшая комическая опера – «Севильский цирюльник» – вот уже 200 лет с успехом исполняется во всем мире.

«Дуэт кошек» Россини – веселая музыкальная шутка. Композитор обращается к стилю большой серьезной итальянской *арии*. «Дуэт кошек» состоит из трех больших разделов и заканчивается блестящим заключением со сложными *колоратурными* пассажами. Но музыка этой арии почему-то исполняется мяукающими Котом и Кошкой. Наши надежды и ожидания услышать в этой серьезной музыке – серьезный текст оказываются обманутыми. Мы понимаем, что это всего лишь остроумная, веселая музыкальная шутка.

Иногда смешные, веселые по настроению музыкальные произведения их авторы так и называют – «шутка». Авторами таких музыкальных веселых шуток стали два выдающихся композитора своего времени – Иоганн Себастьян Бах и Арканджелло Корелли.

В «Шутке» И. С. Баха в быстром темпе сверху вниз как бы «скатывается» веселая озорная мелодия. Ее ритмический рисунок очень подвижен, используется движение шестнадцатыми. Октавные скачки в басу подчеркивают плясовый характер этой музыки.

Знаменитый итальянский скрипач-виртуоз и композитор А. Корелли (XVIII век) в своей пьесе «Шутка» также использует легкое и быстрое движение шестнадцатыми в подвижном темпе.

Оба композитора – И. Бах и А. Корелли были выдающимися композиторами, авторами многих серьезных произведений, в том числе и церковных. Но оба обладали большим чувством юмора, поэтому свои «Шутки» они называют – *шалостью*, то есть игрой, забавой, развлечением.

СЛОВАРЬ

КОМИЧЕСКОЕ – забавное, веселое, смешное.

ШУТКА – то, что сказано или сделано ради веселья, смеха, забавы.

АРИЯ – законченный музыкальный номер для голоса с оркестром в опере.

КОЛОРАТУРНЫЙ ПАССАЖ – сложные технические приемы в пении или игре на инструменте.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что значит слово «комический»? Кто из великих музыкантов написал комический дуэт мяукающих кошек?
2. Чем интересна пьеса «Дуэт кошек» Россини? Какую музыку он напоминает?
3. Что такое шутка? Кто автор музыкальных «Шуток», с которыми мы познакомились на уроке?
4. В каком темпе написаны «Шутки» И. С. Баха и А. Корелли?
5. Какие ритмические длительности использовали оба композитора для создания радостной, веселой шутки в музыке?

==== 3 класс. IV четверть. Урок №5 ====

С. С. Прокофьев. Песня «Болтунья»

В. А. Гаврилин. Фортепианная сказка «Генерал идет»

Песня *Сергея Сергеевича Прокофьева* «Болтунья» написана на слова Агнии Барто. Добродушно, с ласковой усмешкой рассказывает в этой песне композитор о девочке Лиде. Жизнь ее наполнена занятиями в школе, различными школьными поручениями, она с радостью посещает кружки, ее интересы очень широки, ей хочется быть сразу и везде.

Музыка песни написана в форме *рондо*. В рассказе Лиды многократно повторяется эпизод: «Это Вовка выдумал, что болтунья Лида, мол... А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда». Он напевный, в сдержанном темпе. Такой представляет себя сама Лида, убежденная в том, что ее несправедливо обозвали «болтуньей».

Но каждый раз сразу после повторения этого эпизода характер музыки резко меняется. В быстром темпе, повторяя одно и то же по несколько раз, Лида «тараторит» обо всем сразу. Она забавно путается в словах, не понимая их смысла: «Японья – пони», «малайцы есть китайцы»; сравнивает «китайский мандарин» (мандарин в Китае – высший государственный служащий) с «японским апельсином» (деревом). Все это исполняется захлебывающейся скороговоркой, не переводя дыхания, быстрыми восьмушками без пауз. Партия фортепиано усиливает характер неумолчной болтовни Лиды своим стремительным, быстрым движением. Жизнерадостное настроение Лиды в музыке подкрепляется обилием мажорных тональностей, сменяющих друг друга так же быстро, как скачут мысли девочки.

Еще один яркий музыкальный портрет создал композитор *Валерий Александрович Гаврилин* в фортепианной сказке «Генерал идет» (картинки из старой книги). Композитор сам сочинил литературный рассказ к этой пьесе и поместил его в ноты. «Идет по улице генерал. Грудь вся в орденах, сапоги со скрипом, в глазах молнии, и от него прямо-таки пахнет пальбой и командами». Но генерал «такой старый, что просто даже дряхлый. И он вот-вот рассыплется». Люди на улице боятся его задеть, чтобы нечаянно не разрушить.

Музыка этой пьесы напоминает сказочный марш. Он необычен: музыка звучит четко, но она имеет шутовской, гротесковый характер. Композитор указывает, что исполнять эту пьесу нужно насмешливо (*пультинелло*). Мелодия марша угловатая, дополняют ее резкие интонации секунд и удары (*сфорцандо*) баса.

Портрет генерала сочетает в себе правдоподобие и карикатуру. Он, как военный, изображен маршевой музыкой с четким ритмом. Но мелодии в этом марше нет. Ее заменяет изображение барабанного боя и грохота пушек. Однообразное повторение этой музыки больше напоминает движение автомата, чем живого человека. Средний раздел пьесы вносит оживление. Народ толпится на улицах, разглядывает диковинного персонажа. Реприза возвращается к первому образу. Заканчивается сказка тяжеловесной, грузной мелодией. Впервые в музыке проявилось человеческое «лицо» старого вояки.

СЛОВАРЬ

ГРОТЕСК – сочетание правдоподобия и карикатуры.

PULCINELLO (*итал.* – *пультинелле*) – задиристо, с насмешкой.

СФОРЦАНДО – резко и громко.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как изобразил С. Прокофьев безудержную болтовню девочки в песне «Болтунья»? Что такое скороговорка в музыке?
2. Какую музыкальную форму применил композитор в песне?
3. Какой раздел рондо повторяется в музыке, с кем он связан?
4. Вспомни литературное содержание сказки «Генерал идет».
5. Как нужно исполнять эту пьесу – серьезно или насмешливо?
6. Какие звукоизобразительные приемы использовал композитор для характеристики сказочного генерала?

==== 3 класс. IV четверть. Урок №6 ====

В. А. Гаврилин. Юмористическая сцена «Ерунда», «Ти-ри-ри» из хоровой симфонии «Перезвоны»

Валерий Александрович Гаврилин – автор большой хоровой симфонии «Перезвоны». Она включает в себя хоровые и инструментальные номера. Содержание симфонии охватывает много разных тем: судьбы России и жизнь отдельного человека, картины русской природы, юмористические сценки. Одна из таких юмористических сцен называется «Ерунда». В ней использованы слова народных детских прибауток, считалок и авторские слова. Особенно любил В. Гаврилин сочинять шуточные стихи.

Начинается эта часть шуточным скандированием хора непонятных смешных слов: «бом-бомы-бом», «тпру-ну-ны», «тим-тири-рим». Музыка «Ерунды» построена на комическом «сползании» веселой *частушечной* темы по по-

лутонам сначала вверх. В заключительном разделе – коде – происходит обратное движение по полутонам вниз. В конце на скользящем *глиссандо* «съезжают» вниз и исчезают голоса хоровых партий – сначала сопрано, потом альты, тенора и басы.

Один из слушателей этого забавного концерта дает ему свою оценку. С досадой солидный мужской голос – бас – произносит: «Ерунда!». Насмешливо и задорно звучит ответ всего хора: «Да!».

Как и «Ерунда», следующая часть, «Ти-ри-ри» – это юмористическая музыкальная зарисовка. Она исполняется хором почти без слов. Но содержание ее от этого несколько не страдает. Оно понятно и без слов. На протяжении этой изящной, остроумной музыки артисты хора двигаются по сцене, обыгрывают жестами и мимикой небольшое представление. Вначале звучат мужские голоса. Неторопливо прогуливаясь, они поют всего два слова: «Туды, сюды». Искажение слов носит шуточный характер.

Затем в музыке появляются женские голоса. Изящно, поддразнивая неповоротливых парней, исполняют они мелодию частушечного характера со странными словами: «тиди-диди, ягода-года, ти-ри-ри». В центре этой части – сцена шуточной перебранки девушек и парней. Композитор применяет в ней необычные средства: обычную речь, говорок, отдельные выкрики участников хора. При этом сохраняется четкий ритм. Заканчивается часть репризой – обиженные девушки ушли, а парни все так же невозмутимо продолжают петь: «Туда, сюда, сюда, оттуда». Несмотря на происшедшую ссору, характер музыки остается игривым и просветленным.

Перед каждой из этих частей звучит инструментальный наигрыш «Дудочки». Звуки гобоя близки к народной свирели. Близкими к народу являются и сами герои этих сцен.

СЛОВАРЬ

ЕРУНДА – чепуха, чушь, вздор.

ЧАСТУШКА – игровые и плясовые песни под гармонь, балалайку или хор.

ГЛИССАНДО (*фр.* – *скользить*) – быстрая плавная смена высоты звука, напоминает скольжение вверх или вниз.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. На чьи слова сочинена композитором часть симфонии «Ерунда»?
2. Кто дал ей такое название?
3. Что напоминает мелодия части «Ерунда»? Что такое частушка?
4. Какой комический эффект хорового пения применил композитор в этой части?
5. Что такое «глиссандо»?
6. О чем рассказывает музыка в части под названием «Ти-ри-ри»?
7. Есть ли в ней стихотворный текст?
8. Какие необычные средства применил композитор при описании ссоры в среднем разделе этой части?
9. Какой инструмент предваряет обе части симфонии В. Гаврилина? Какой народный инструмент он напоминает своим голосом?

Л. Бетховен. Рондо «Ярость по поводу утерянного гроша»

Музыка этой пьесы полна веселья и юмора. Композитор создал тему, напоминающей быстрое скачущее движение стаккато. Оно похоже на подсакивание скачущего грошика, «убегающего» прочь от своего хозяина. Многократное повторение этой темы воспринимается как какая-то навязчивая мысль, желание вернуть грошик обратно. Эта тема является *рефреном рондо*. Между повторениями основной темы появляются контрастные эпизоды. Они имеют различный характер – лирический, блестящий виртуозный.

Л. Бетховен назвал свое произведение «каприччио» (*прихоть, каприз*), подчеркнув его комический характер.

Итоговый урок

1. Что значит «комическое»?
2. Вспомни названия произведений комического характера и фамилии их композиторов.
3. Что вызывает смех слушателей в «Дуэте кошек» Дж. Россини?
4. Какую музыкальную форму пародирует композитор? (*арию, песню, танец, рондо* – подчеркни правильный ответ).
5. Кто автор музыкальных «Шуток»? В каком темпе они звучат, какие ритмические длительности применяют оба композитора в этих пьесах?
6. С помощью каких музыкальных средств передал С. Прокофьев неуемную «болтовню» девочки Лиды?
7. Вспомни названия двух частей хоровой симфонии В. Гаврилина «Перезвоны» с комическим содержанием.
8. В какой из них композитор использует слова детских прибауток и считалок?
9. Как называется часть симфонии В. Гаврилина «Перезвоны», в которой артисты хора во время пения на сцене разыгрывают театральное представление?
10. Что комичного в музыке рондо Л. Бетховена «Ярость по поводу утерянного гроша»?
11. Какое музыкальное произведение содержит сатирический портрет персонажа?

НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

3 КЛАСС 1 ЧЕТВЕРТЬ

1. А. Бородин. Восточная тема из симфонической картины "В Средней Азии"

Two staves of music in 2/4 time. The first staff begins with a piano (*p*) dynamic. The melody consists of eighth and quarter notes, with a triplet of eighth notes in the second measure. The second staff continues the melody with similar rhythmic patterns and triplet markings.

2. А. Бородин. Русская тема из симфонической картины "В Средней Азии"

A single staff of music in 2/4 time, starting with a piano (*p*) dynamic. The piece features a mix of eighth and quarter notes, with some chords and a fermata over the final measure.

3. Ф. Мендельсон. Вступление и тема А из симфонической увертюры "Сон в летнюю ночь"

Three staves of music in 3/4 time, marked with a piano-piano (*pp*) dynamic. The first staff shows a series of chords with fermatas. The second and third staves contain a melodic line with eighth-note patterns.

4. Ф. Мендельсон. Тема В из симфонической увертюры "Сон в летнюю ночь"

A single staff of music in 3/4 time, marked with a fortissimo (*ff*) dynamic. The piece features a melodic line with eighth-note patterns and chords.

5. Ф. Мендельсон. Тема С из симфонической увертюры "Сон в летнюю ночь"

6. Ф. Мендельсон. Тема D из симфонической увертюры "Сон в летнюю ночь"

7. Б. Сметана. Тема реки из симфонической поэмы "Влтава"

8. С. Прокофьев. Тема феи Весны из балета "Золушка"

9. С. Прокофьев. Тема феи Лета из балета "Золушка"

10. С. Прокофьев. Тема феи Осени из балета "Золушка"

11. С. Прокофьев. Тема феи Зимы из балета "Золушка"

Two staves of musical notation in 6/8 time, key of B-flat major. The first staff begins with a piano (*p*) dynamic and a long slur over the entire line. The second staff features a melodic line with a slur and a dynamic marking of *mf*.

12. К. Дебюсси. "Вереск"

A single staff of musical notation in 3/4 time, key of B-flat major. The piece starts with a piano (*p*) dynamic. It features a melodic line with a slur and dynamic markings of *mf* and *f*.

2 ЧЕТВЕРТЬ

1. Н. Римский-Корсаков. Тема лебедей из оперы "Садко"

2. Н. Римский-Корсаков. Тема Морского царя из оперы "Садко"

3. Х. Глюк. Хор фурий из оперы "Орфей и Эвридика"

4. Х. Глюк. Ария Орфея из оперы "Орфей и Эвридика"

5. М. Мусоргский. Сонное видение парубка: Служба Чернобогу из оперы "Сорочинская ярмарка"

6. М. Мусоргский. Сонное видение парубка: Думка из оперы "Сорочинская ярмарка"

7. Р. Вагнер. Вступление к опере "Лоэнгрин"

Musical score for Wagner's "Die Lorelei" introduction. The score is written on a single treble clef staff in G major (three sharps) and common time (C). It begins with a piano (*p*) dynamic. The music features a series of chords and melodic lines, with a trill marked *8va* above the staff. A triplet of eighth notes is marked with a '3' above it. The piece concludes with a final chord and a fermata.

8. Р. Вагнер. "Полёт валькирий" из оперы "Валькирия"

Musical score for Wagner's "The Valkyrie's Flight" from the opera "Die Walküre". The score is written on a single bass clef staff in G major (three sharps) and 3/8 time. It begins with a forte (*f*) dynamic. The music consists of a series of eighth and sixteenth notes, with accents (>) placed over several notes. The piece ends with a final note and a fermata.

9. Р. Вагнер. "Зажигание огня" из оперы "Валькирия"

Musical score for Wagner's "Lighting the Fire" from the opera "Die Walküre". The score is written on a single treble clef staff in G major (three sharps) and common time (C). It begins with a piano (*p*) dynamic. The music features a series of chords and melodic lines, with a trill marked *8va* above the staff. The piece concludes with a final chord and a fermata.

10. П. Дюка. Симфоническое скерцо "Ученик чародея"

Musical score for Dukas's "The Sorcerer's Apprentice" from the opera "L'Enchanteur". The score is written on two bass clef staves in F major (one sharp) and 3/8 time. It begins with a piano (*p*) dynamic. The music consists of a series of eighth and sixteenth notes, with accents (>) placed over several notes. The piece concludes with a final chord and a fermata.

3 ЧЕТВЕРТЬ

1. Д. Бортнянский. "Коль славен наш Господь в Сионе"

Коль сла - вен наш Гос - подь в Си - о - не,
не мо - жет объ - яс - нить я - зык

2. "Русским святым - земле русская"

3. С. Рахманинов. "Всенощное бдение" - "Благослови, душе моя, Господа"

4. Д. Бортнянский. Трёхголосная литургия - "Слава"

5. Д. Бортнянский. Трёхголосная литургия - "Отче наш"

6. П. Чайковский. "Херувимская"

7. Д. Бортнянский. "Херувимская"

8. П. Чесноков. "Херувимская" (Старо-Симоновская)

9. Д. Бортнянский. Духовный концерт № 15

10. Р. Вагнер. Хорал пилигримов из оперы "Тангейзер"

11. И. Бах. Высокая месса си минор - Crucifixus

12. В. Моцарт. "Реквием" - День гнева

13. Дж. Верди. "Реквием" - День гнева

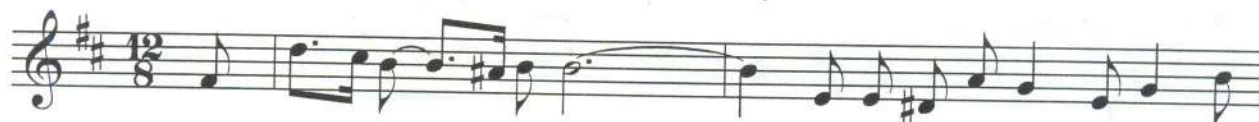
14. И. Бах. "Страсти по Матфею" - Хор № 1

15. И. Бах. "Страсти по Матфею" - Ария "Кровоточи, любящее сердце"

16. И. Бах. "Страсти по Матфею" - Ария Петра "Помилуй меня"

4 ЧЕТВЕРТЬ

1. СЕМИК - летний музыкальный праздник

"Ты не радуйся, ты не дуб, не клён"

Ты не ра-дуй-ся, ты не дуб, не клен, ай, ле-ли, ле-ли, ты не дуб, не клен
Не к тебе и-дем, не те-бе по-ем, ай, ле-ли, ле-ли, не те-бе по-ем.

"Во поле берёза стояла"

Во по-ле бе-ре-за сто-я-ла, во по-ле куд-ря-ва-я сто-я-ла,
Не-ко-му бе-резу за-ло-ма-ти, не-ко-му куд-ря-ву за-ло-ма-ти,
лю-ли, лю-ли сто-я-ла, лю-ли лю-ли сто-я-ла.
лю-ли, люли, за-ло-ма-ти, лю-ли. лю-ли, за-ло-ма-ти.

"Мы украсим берёзу"

Мы ук-ра-сим бе-ре-зу, мы ук-ра-сим бе-ре-зу,
Пе-ре-вя-жем бе-ре-зу, пе-ре-вя-жем бе-ре-зу,
мы ук-ра-сим но-со-вым плат-ком,
пе-ре-вя-жем а-лой лен-точ-кой.
ком, мы ук-ра-сим но-со-вым плат-ком.
кой, пе-ре-вя-жем а-лой лен-точ-кой.

"Ну-ка, кума"

Ну-ка, ку-ма, ну-ка, ку-ма, по-ку-мим-ся, по-кумимся.
По-ку-мим-ся. по-ку-мим-ся, по-лю-бим-ся, по-любимся.

"Уж вы кумушки"

Уж вы ку - муш - ки, вы го - лу - буш - ки.
 Вы ку - ми - те - ся, не бра - ни - те - ся,
 ай, лю - ли, лю - ли, вы го - лу - буш - ки.
 ай, лю - ли, лю - ли, не бра - ни - те - ся.

"Заплетися, плетень"

За - пле - ти - ся, пле - тень, за - пле - ти - ся, пле -
 За - вя - жи - ся, у - зел, за - вя - жи - ся, у -
 тень, за - пле - ти - ся, за - пле - ти - ся.
 зел, за - вя - жи - ся, за - вя - жи - ся.

"Селезень"

Се - ле - зень, ты у - ти - цу до - го - ньяй,
 Сту - пай, сту - пай, у - ти - ца, до - мой,
 ка - са - тый, ты се - ру - ю до - го - ньяй.
 сту - пай, сту - пай, се - ра - я до - мой.

"Как у бабушки козёл"

Как у ба - буш - ки ко - зел, у Вар - ва - руш - ки ко - зел.
 По - про - сил - ся ко - зел у ба - буш - ки во ле - сок.
 Тыр, тыр, ты - ры - ры, у Вар - ва - руш - ки ко - зел.
 Тыр, тыр, ты - ры - ры, у ба - буш - ки во ле - сок.

2. Г. Свиридов. "Ночь под Ивана Купалу"

pp
За ре-кой го-рят ог - ни,
по - го - ра - ют мох и пни.
f
Ой, ку - па - ло, ку - па - ло.
pp

3. Дж. Россини. "Дуэт кошек"

p
Мя - у, мя - у, мя - - - - у.

4. И. Бах. "Шутка"

mf

5. С. Прокофьев. "Болтунья"

p
Э - то Вов-ка вы - ду - мал, что бол-тунь - я Ли - да, мол..
А бол-тать - то мне ког - да? Мне бол-тать - то не - ког - да.

6. В. Гаврилин. "Генерал идёт"

p *8vb-1 sffz p* *8vb-1 sffz p* *8vb-1 sffz*

7. В. Гаврилин. Хоровая симфония "Перезвоны" - "Ерунда"

Та - ра - ми, та - ра - ми, шла ко - за сто - ва - ра - ми.

The first system of musical notation for 'Ерунда' is written on a single treble clef staff in 3/4 time. The melody consists of eighth and quarter notes. The lyrics are: Та - ра - ми, та - ра - ми, шла ко - за сто - ва - ра - ми.

А за ней де - сять пуд на та - ре - лоч - ках не - сут.

The second system of musical notation for 'Ерунда' is written on a single treble clef staff in 3/4 time. The melody consists of eighth and quarter notes. The lyrics are: А за ней де - сять пуд на та - ре - лоч - ках не - сут.

8. В. Гаврилин. Хоровая симфония "Перезвоны" - "Ти-ри-ри"

Ту - ды, сю - ды, сю - ды, ту - ды,

The first system of musical notation for 'Ти-ри-ри' is written on a single bass clef staff in 3/4 time. The melody consists of quarter notes. The lyrics are: Ту - ды, сю - ды, сю - ды, ту - ды,

Ти - ри - ри - ри - ри - ти - ри - ри - ри - ти - ти - ри - ри - ри - ри - ри

The second system of musical notation for 'Ти-ри-ри' is written on a single bass clef staff in 3/4 time. The melody consists of quarter notes. The lyrics are: Ти - ри - ри - ри - ри - ти - ри - ри - ри - ти - ти - ри - ри - ри - ри - ри

9. Л. Бетховен. "Ярость по поводу утерянного гроша"

p

The musical notation for 'Ярость по поводу утерянного гроша' consists of two systems, each on a single treble clef staff in 2/4 time. The first system begins with a piano (*p*) dynamic marking. The melody features eighth and quarter notes, with some notes marked with accents (>). The second system continues the melody with similar notation and accents.

СОДЕРЖАНИЕ

1 КЛАСС

1. Мир детства в музыке.....	5
2. Рождественские образы в музыке.....	11
3. Образы игрушек, животных и птиц в музыке.....	19
4. Масленица.....	28
5. Сказочные образы в музыке.....	34
6. Нотное приложение.....	41

2 КЛАСС

1. Картины природы в музыке.....	59
2. Образ человека в искусстве.....	67
3. Патриотическая тема в искусстве.....	75
4. Пасхальная тема в музыке.....	86
5. Нотное приложение.....	91

3 КЛАСС

1. Пейзаж как основа музыкального художественного образа.....	103
2. Фантастика, легенды в музыке.....	111
3. Евангельские и библейские образы в русской и западноевропейской музыке.....	119
4. Евангельские образы в русской музыке.....	128
5. Летние народные праздники.....	129
6. Комическое в музыке.....	132
7. Нотное приложение.....	137

Г. А. УШПИКОВА

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ

*Учебное пособие для учащихся 1–3 классов ДМШ и ДШИ
Издание 2-е, исправленное*

Музыкальный редактор
Оксана Владимировна Фадеева
Оформление *Елены Гросман*

ЛР № 065683 от 19.02.1998 г.
Сдано в набор 12.11.2012. Подписано в печать 05.04.2013 г.
Формат 60х90 1/8. Тираж 800 экз. Заказ № 253.

Издательство «Союз художников»
Санкт-Петербург
2013

Отпечатано в ООО «Контраст»
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 38
тел. (812) 677-31-19

3 класс

- А. П. Бородин.** "В Средней Азии":
1. Вступление
2. Постуль каравана
3. Восточная тема
4. Русская тема
5. Русская и восточная темы вместе
- Ф. Мендельсон.** *Увертюра к комедии "Сон в летнюю ночь"*:
6. Вступление и главная тема
7. Вторая главная тема
8. Тема побочной партии
9. Тема заключительной партии
- Б. Сметана.** *"Моя родина"*:
10. "Влтава" - тема Влтавы
11. "Деревенская свадьба"
12. "Луна. Хоровод русалок"
13. "Святяножские пороги"
14. Тема Вышеграда
15. **А. Вивальди.** "Времена года" [Лето]: "Летняя проза". III часть
- С. С. Прокофьев.** *"Золушка"*:
16. Вариации феи Весны
17. Вариации феи Лета
18. Вариации феи Осени
19. Вариации феи Зимы
20. **К. Дебюсси.** "Вереск"
21. **К. Дебюсси.** "Ветер на равнине"
Н. А. Римский-Корсаков. "Садко":
22. Песня Садко "Ой, ты темная дубравушка"
23. Тема лебедей
24. Хор красных девиц
25. Хоровая песня Садко
26. Рассказ Волковы
27. Песня Морского Царя
- М. П. Мусоргский.** *"Сонное видение ларька"* из оперы "Сорочинская ярмарка":
28. Сбор ведьм
29. Поезд Чернобога
30. Служба Чернобогу
31. Колокол. Молитва.
32. Рассвет
- К. В. Глюк.** *"Орфей"*:
33. Вступление
34. Хор Фурий
35. 1-я ария Орфея
36. 2-я ария Орфея
37. Хор Фурий
38. 3-я ария Орфея
39. Хор Фурий
40. **Р. Вагнер.** Вступление к опере "Лоэнгрин"
41. **Р. Вагнер.** "Полет валькирий" из оперы "Валькирия"
42. **Р. Вагнер.** "Зажигание огня" из оперы "Валькирия"
43. **П. Дюка.** "Ученик чародея"
44. **Д. С. Бортнянский.** "Коль славен наш Господь в Сионе"
45. Стихира "Русским святым – земле русской"
46. **П. Г. Чесноков.** "Да исправится молитва моя"
47. **С. В. Рахманинов.** "Веночная": "Богослови, душе моя, Господа"
48. **П. И. Чайковский.** "Херувимская"
49. **Д. С. Бортнянский.** "Херувимская"
50. **П. Г. Чесноков.** "Херувимская"
51. Знаменный напев
52. **Д. С. Бортнянский.** Хоровой концерт № 15. I часть
53. **Д. С. Бортнянский.** Хоровой концерт № 15. II, III части
54. **И. С. Бах.** "Нам день приносит свет зари"
55. **А. В. Никольский.** "Трисвятое"
Д. С. Бортнянский. *Трехголосная литургия*:
56. Слава
57. Херувимская
58. Верую
59. Тебе поем
60. Достоинно есть
61. Отче наш
62. Хвалите
63. **Р. Вагнер.** Увертюра к опере "Тангейзер"
И. С. Бах. *Месса си-минор*:
64. "Credo"
65. "Et resurrexit"
66. **В. А. Моцарт.** "Реквием": "Dies irae"
67. **Дж. Верди.** "Реквием": "Dies irae"
И. С. Бах. *"Страсти по Матфею"*:
68. Хор № 1
69. Ария "Erbarme dich"
70. Ария "Wille voll"
71. **Г. В. Свиридов.** "Позма памяти Сергея Есенина": "Ночь под Иванушкой"
72. **Дж. Россини.** "Дует колес"
73. **Л. в. Бетховен.** Рондо "Ярость по поводу утерянного гроша"
74. **И. С. Бах.** "Шутка"
75. **А. Корелли.** "Шутка"
76. **С. С. Прокофьев.** "Болтунья"
77. **В. А. Гаврилин.** "Трезвонь": "Ти-ри-ри"
78. **В. А. Гаврилин.** "Трезвонь": "Ерунда"
79. **В. А. Гаврилин.** "Генерал идет" [Картинка из старой книги]