

Т. УИТИКОВА

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ

Пособие

для учащихся 2 класса
ДМШ и ДШИ

Часть 2

Картины природы в музыке

===== 2 класс. I четверть. Урок №1 =====

ВЕСНА

Э. Григ. Фортепианная пьеса «Весной»

Великий норвежский композитор Эдвард Григ очень любил свою суровую северную родину. Высокие скалы с морскими заливами, долины, полные цветущих трав и стада, пасущиеся на них – все это вызывало в нем нежность и гордость за свою прекрасную страну. Он гордился и мужественными жителями этой страны – отважными мореплавателями и воинами – викингами – которые вели опасную жизнь в море. Народ Норвегии очень талантлив. Народная фантазия населила горы и леса таинственными гномами; народные легенды воспевают подвиги викингов в далеких странах, народные скрипачи мастерски играют на норвежских скрипках, а песен столько, что два раза в году одну повторять не приходится.

Сын этой страны – Э. Григ (1843–1907) своей музыкой прославил свою любимую родину. «Живу жаждой Норвегии, без нее я не могу существовать. Я ищу спасения в родной природе моей страны» – так говорил Э. Григ о своей любви к ней. Образ весны много раз был воспет Э. Григом – в песнях, сонате для скрипки и фортепиано, в знаменитой пьесе для фортепиано «Весной». Тональность пьесы «Весной» – фа # мажор, темп – *Allegro appassionato* (итал. – *скоро и страстно*) Музыка пьесы звучит как гимн весне.

Вспомни, есть ли вступление в этой музыке, применяется ли в нем звукоизобразительность, что она передает? Подчеркни слова, близкие по смыслу к настроению музыки:

Мне все в апреле мило,
И лед, под солнцем зыбкий,
И штормы, и ветра,
Надежды, сны, улыбки...

Бьернсон

СЛОВАРЬ

Cantabile e molto tenuto la melodia – певучая и очень выдержанная мелодия.

Allegro appassionato – скоро и страстно.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ – заключительный музыкальный раздел, он звучит как музыкальное послесловие.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какой характер имеет мелодия 1-го раздела, можно ли ее спеть?
2. Что значат авторские указания, обращенные к мелодии пьесы: *cantabile e molto tenuto la melodia*?
3. Усиливает ли песенный характер мелодии ее размер – 6/4?

4. Появляется ли контраст в среднем разделе? Какие изменения происходят в тональности, ладе (минор, мажор), звучности, регистре, интонациях? применяются ли секвенции и что они вносят?

5. Какие изменения происходят в репризе пьесы по сравнению с 1-м разделом? Изменяется ли звучность музыки, настроение?

6. Есть ли музыкальное дополнение – (послесловие) в этой музыкальной картине? Что оно передает?

7. Где находится кульминация всей музыкальной картины?

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

ЛЕТО

М. П. Мусоргский. Опера «Сорочинская ярмарка»: симфоническое вступление «Жаркий летний день в Малороссии»

Модест Петрович Мусоргский (1839–1881) – великий русский композитор XIX века, участник творческого содружества русских композиторов под названием «Могучая кучка», автор многих опер, произведений для оркестра, песен и романсов, в том числе, вокального цикла «Детская».

Опера «Сорочинская ярмарка» написана им по повести Н. В. Гоголя. Это веселая комическая опера, в которой героями являются простые украинские крестьяне, приехавшие на ярмарку. Они шутят, смеются, танцуют и веселятся от души. Главные герои оперы – молодая девушка, Парася, и влюбленный в нее парень Грицько. Дело идет к свадьбе, но злая мачеха старается помешать свадьбе. Потребовались ум, смекалка, смелость и находчивость влюбленного жениха, чтобы все закончилось веселой свадьбой.

М. Мусоргский побывал на юге Украины в гастрольной поездке, тонко почувствовал красоту ее природы. Об этом он пишет в письмах домой: «Тишина, спокойствие, необозримые роскошные поля, черные пирамидальные тополи как стражи-великаны стерегут дома: картина волшебная. Если бы видели вы необозримую даль украинских степей, видели бы звездное небо, все засеянное светилами, если бы дышали южнорусским воздухом, зовущим легкие и сердце вон из груди, мягким до того, что жить хочется и жить как можно больше и дольше!».

Эти воспоминания об украинской природе он воплотил в оркестровом вступлении к опере, назвав его «Жаркий летний день в Малороссии (Украине)». Во вступлении – два раздела: первый связан с образами молодой влюбленной пары – Параси и Грицька, второй – передает веселую обстановку ярмарки.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какой характер музыкальной темы в 1-м разделе Вступления? (подчеркните близкие по смыслу определения: *угрюмо, порывисто беззаботно, задумчиво, мечтательно*).

2. Какими инструментами тема проводится? (отметьте правильные знаком (+), а неправильные – знаком (-): *кларнет, фагот, гобой, труба, скрипки, арфа, флейта*).

3. Можно ли спеть эту мелодию, в каком ладу она звучит – в мажорном или минорном? Мажорные тональности, в которых проводится эта тема находятся на расстоянии терции друг от друга. Продолжи этот ряд тональностей: соль-ми-до-диез –

4. 2-я часть вступления написана в танцевальном характере. Вспомни название этого веселого танца, впиши пропущенные буквы: *г-п-к*

5. Вспомни темп, ритмический рисунок и размер этого танца, а также, какие инструменты его исполняют?

6. Широкие скачки в мелодии говорят о характерных танцевальных движениях этого танца. Как ты их себе представляешь?

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

ЛЕТО

М. П. Мусоргский. Опера «Хованщина»: симфоническое вступление «Рассвет на Москва-реке»

Содержание оперы основано на событиях русской истории. Действие происходит в Москве в XVII веке. Действующие лица в опере – исторические. Борьба за трон между царем Петром и его сестрой Софьей, заговоры князей и поддерживающих их стрельцов против Петра заканчиваются их поражением и казнью стрельцов.

Начиная оперу музыкальной картиной рассвета, Мусоргский создает яркий образ древнего прекрасного русского города – Москвы. Кроме этого, такая картина вселяет в нас уверенность в том, что после всех страданий наступит новый светлый день для людей и страны, будущее без потрясений, горя и слез.

В основе симфонического вступления находится широкая распевная тема песенного характера в тональности ми мажор. Какие инструменты исполняют эту мелодию? (подчеркни правильный ответ: *гобой, труба, валторна, струнные*). Есть ли в теме звукоподражание? Голосу какой птицы? В какое время суток эта птица обычно поет?

Вступление написано в форме вариаций. В каждой из 4-х вариаций происходит смена тональности или лада (ре мажор – 1-я вариация, до-диез минор – 2-я, фа-диез мажор – 3-я, и самая торжественная – 4-я, во время звучания которой вся сцена освещается восходящим солнцем).

СЛОВАРЬ

ГУСЛИ – старинный русский струнно-щипковый инструмент в виде плоского ящичка с натянутыми струнами. В старину их называли *гусли звончатые*. Игрой на гусях сопровождали пение, былинные сказы. Во время пения исполнитель держал их на коленях.

ВАРИАЦИИ – повторение мелодии или ее сопровождения с изменениями.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В какой из вариаций имитируются переборы *гусель*, звуки *церковного колокола*?
2. В какой вариации находится кульминация? Какие музыкальные средства применил композитор для нее?
3. Как передана в музыке картина восходящего солнца? (*нисходящими аккордами по ступеням мажорного лада в диапазоне 2-х октав*).

===== 2 класс. I четверть. Урок №4 =====

ОСЕНЬ

П. И. Чайковский. «Времена года»: «Октябрь.
Осенняя песня»

«Времена года» П. И. Чайковского – это название сборника из 12-ти пьес для фортепиано, которые передают впечатления композитора от разных месяцев года. Чайковский очень любил русскую природу, людей, их повседневную жизнь, обряды, праздники. Эти чувства он выразил в пьесах-картинах «Времена года». Каждой пьесе предпослано короткое стихотворение (эпиграф), написанное русскими поэтами, на стихи которых композитор часто писал свои романсы. Оно передает то настроение, которое испытывал сам автор в разное время года.

«Осенняя песня» связана с октябрём месяцем. Стихотворение Алексея Толстого полно грусти и сожаления об увядающей природе:

Осень! Осыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтые по ветру летят...

Печальная, поющая мелодия напоминает бескрайние русские просторы. Композитор указывает на то, как ее нужно исполнять: «неторопливо, печально и очень певуче». Она звучит, как песня в удобном для пения среднем регистре. При повторении мелодия звучит на октаву ниже в теплом «виолончельном» регистре.

Средний (второй) раздел пьесы вносит в музыку волнение и беспокойство. Ускоряется темп, учащенной становится ритмический рисунок. После уравнированных фраз по 8 тактов в 1-м разделе теперь появляются фразы разной протяженности: 5 тактов, затем 4 такта, затем 8 тактов. Часто изменяются тональности. Как волны, набегают *имитации* и *секвенции*. Музыка передает встревоженность, душевную боль и переживания человека.

Заканчивается пьеса повторением 1-го раздела, к которому добавлено заключение. Печально «замирая» (авторское указание), на пианиссимо (pppp) доносится издали осенняя «сумеречная» мелодия песни.

И. С. Бах

Л. ван Бетховен

Бетховен сочиняет музыку

А. Вивальди

В.-А. Моцарт

Памятник В.-А. Моцарту

Дж. Россини

Дж. Верди

Зрительный зал
театра Ла Скала в Милане

К. Дебюсси

Ф. Шопен

Памятник Ф. Шопену

СЛОВАРЬ

ИМИТАЦИЯ (лат. – *подражание*) – повторение мелодии в другом голосе.

СЕКВЕНЦИЯ (лат. – *следующий*) – повторение мотива на другой высоте.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что вам запомнилось в музыке «Осенней песни» П. И. Чайковского?
2. Чьи стихи и о чем использованы в этой музыкальной картине?
3. Сколько разделов в музыке «Осенней песни»? Отличаются ли они по характеру? Какой из разделов повторяется?
4. Вспомните, какие фразы в мелодии 1-го раздела – протяженные или сжатые? Какое дыхание в мелодии – спокойное или прерывистое?
5. Назовите, какие изменения происходят в среднем разделе пьесы? Изменился ли темп, ритмический рисунок, протяженность предложений, тональности?
6. Как изменена реприза пьесы? Как заканчивается музыкальная картина?
7. «Осенняя песня» – это музыка только о природе или еще и о человеческом одиночестве, об «осени» человеческой жизни? Можно ли назвать эту музыкальную картину «пейзажем настроения»?

===== 2 класс. I четверть. Урок №5 =====

ЗИМА

Р. Шуман. «Дед Мороз»

Ф. Лист. «Метель»

Роберт Шуман – выдающийся немецкий композитор XIX века. Многие его сочинения написаны для детей и о детях. Самые известные из этих сочинений – «Детские сцены» и «Альбом для юношества». Они написаны для фортепиано – любимого инструмента Р. Шумана. Пьеса «Дед Мороз» входит в «Альбом для юношества».

Содержание фортепианной пьесы Р. Шумана «Дед Мороз» созвучно стихотворению русского поэта Н. А. Некрасова:

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.

Образ Деда Мороза в музыке суров и энергичен. Размашисто и быстро движется мелодия, удвоенная в октаву, в низком регистре в тональности ля минор. Четко выделяются в ней «шаги» Деда Мороза – акцентами на сильных долях тактов. Каждая фраза заканчивается резкими тремя аккордами на форте – сердится дедушка Мороз.

Средний раздел пьесы вносит контраст. Приглушенное ровное движение шестнадцатыми в новой тональности – фа мажор – это аккомпанемент к будущей мелодии. Мелодия напевная, спокойная в «холодноватых» бемольных тональностях (в тональностях с 4, 5 бемолями). Вначале она звучит в левой ру-

ке в низком регистре, затем она проводится двумя руками в октаву. Произведение состоит из трех разделов. Первый и третий разделы одинаковы, что создает впечатление завершенности всего произведения.

Другой характер у музыкальной картины Ф. Листа – этюда «Метель». Ф. Лист был выдающимся пианистом-виртуозом. Его этюды отличаются исключительной технической сложностью. В игре на фортепиано он стремился воспроизвести красочность звучания симфонического оркестра. Изображая картину снежной бури, Лист применяет звуковую изобразительность. Музыкальное сопровождение этюда передает вихревое, «вьюжное» движение, на фоне которого печально звучит мелодический голос. Дальше бурные переживания человека и картина разбушевавшейся метели в этюде дополняют друг друга. Они создают поэтическую картину человеческого настроения.

«Дед Мороз» и «Метель» имеют названия, данные им их авторами. Это помогает нам лучше понять замысел композитора, облегчает их понимание. Такие произведения называются *программными*.

СЛОВАРЬ

ЭТЮД (фр. – «учеба») – пьесы для различных инструментов, с помощью которых совершенствуются навыки игры.

ПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА – инструментальная музыка, в основе которой лежит словесная (часто стихотворная) программа, которая разъясняет слушателям содержание музыкального произведения.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каким изобразил Деда Мороза Роберт Шуман? В каком регистре и в каком темпе звучит мелодия в начале пьесы? Какое значение имеют акценты в теме Деда Мороза, с чем они связаны?

2. Есть ли контраст в средней части пьесы? Какие музыкальные средства применил для этого композитор?

3. Что такое этюд?

4. Есть ли звуковая изобразительность в музыке «Метели» Ф. Листа и в чем она заключается?

5. Отражены ли в картине «Метели» Ф. Листа человеческие переживания? Созвучны ли они снежной буре, которая изображена в музыке этого этюда?

===== 2 класс. I четверть. Урок №6 =====

ЛЕС

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже»: оркестровое вступление «Похвала пустыне»

«Похвала пустыне» – так называется оркестровое вступление к опере «Сказание о невидимом граде Китеже» Н. А. Римского-Корсакова. Действие оперы происходит во времена татарского нашествия на Русь, в XIII веке. Татары

захватывали русские города, несли смерть и разрушения. Чудом спасся лишь один старинный город – Китеж. Он стал невидимым для татар, хотя в водах озера отражались стены города, верхушки церквей, дома. Увидев это, татары в ужасе разбежались.

Оркестровое вступление прославляет природу, могучие заволжские леса, полные птиц и зверей и добрую девушку, которая живет в лесу – Февронию. Она выросла здесь, сроднилась с лесом и его обитателями – птицами и зверями. Она понимает их язык, кормит их, заботится о них. «Похвала пустыне» – это значит – гимн природе и полному жизни нетронутому лесу. Слово «пустыня» употреблено в его старинном значении, как местность, свободная от людей, никем не заселенная. Близким по значению к этому слову является слово «пустынник» (отшельник, живущий одиноко). Н. А. Римский-Корсаков очень любил природу. Все летние месяцы он с семьей жил на природе, внимательно вслушивался и запоминал пение различных лесных птиц. Поэтому он так точно смог передать их голоса в оркестровом Вступлении к опере. Во Вступлении у скрипок появляется тема мудрой девушки Февронии, она тоже славит могучий лес.

СЛОВАРЬ

ЦВЕТНОЙ СЛУХ – способность представлять себе музыкальные тональности и тембры инструментов в виде определенного цвета. Им обладал композитор Н. А. Римский-Корсаков.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие инструменты изображают во Вступлении птичьего голоса? Подчеркните правильный ответ: струнные, медные духовые, деревянные духовые.
2. Какой характер имеет тема Февронии – песенный или танцевальный? Как называется старинный русский музыкальный инструмент, звучанию которого подражает сопровождение к теме Февронии? (подчеркните правильный ответ: гармонь, гусли, балалайка).
3. Почему композитор отбирает определенные тональности для изображения дремучего леса? Что такое «цветной музыкальный слух»?

===== 2 класс. I четверть. Урок №7 =====

МОРЕ

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко»: песни иноземных торговых гостей

Николай Андреевич Римский-Корсаков происходил из семьи потомственных моряков. Закончив морское училище, он совершает кругосветное плавание. Впечатления от него отразились во многих музыкальных сочинениях композитора. Тема моря стала одной из ведущих тем его творчества. Так же, как художник И. Айвазовский изображал море в многочисленных своих картинах, так и композитор Н. А. Римский-Корсаков стал певцом моря в музыке.

Тема моря стала одной из главных в опере «Садко». Морю посвящены многие страницы этой оперы, в том числе и три песни иноземных гостей (иностранных купцов). Купцы приглашают Садко совершить морское путешествие в их родные страны, прославляют их красоту. Музыка, посвященная морю, «ведет» нас из одной страны в другую – от Севера (варяжский гость) на Восток (индийский гость), а потом – на Запад (в Венецию – венецкий гость).

Песня Варяжского гостя «О скалы грозные дробятся с ревом волны» начинается мрачными раскатами в оркестре в тональности ре минор. Мелодия баса (низкого мужского голоса) полна отваги и мужества.

Песня Индийского гостя «Не счесть алмазов в каменных пещерах» знакомит со сказочной страной Индией и с волшебной птицей Феникс – птицей с лицом девушки, которая «Сладко распевает, перья распускает, море закрывает». Изображение теплого ласкового моря, спокойного движения морских волн передано через повторяющееся движение интонации из трех звуков восьмью длительностями, в умеренном темпе, в тональности соль мажор (композитор представлял себе эту тональность, как цвет моря с золотистыми бликами солнца). Мелодия «расцвечена» скользящими полутонами, загадочно «мерцает» лад: в оркестровом сопровождении соль мажор сопоставляется с соль минором. Высокий мужской голос – тенор – звучит таинственно и вкрадчиво.

Песня Венецкого гостя «Город прекрасный, город счастливый!» прославляет прекрасную Венецию – город на воде. Песня напоминает итальянские народные песни – баркаролы. Эти песни поют итальянские гондольеры (лодочники; барка – значит, лодка).

Песня исполняется нежно, ласково, изящно (*dolce e grazioso*). Тональность ми мажор звучит тепло, она «согрета» четырьмя диезами. Композитор представлял себе эту тональность в синем цвете, цвете моря. Исполняет песню мягкий и подвижный низкий мужской голос – баритон. Песня прославляет чудо-город Венецию и счастливых людей, живущих в нем. Она звучит как гимн прекрасной Венеции.

СЛОВАРЬ

ТЕНОР – высокий мужской певческий голос; бывает 2-х типов – лирический и драматический.

БАРИТОН – мужской голос, по высоте средний между тенором и басом; бывает лирический и драматический баритон.

БАС – самый низкий мужской голос. Существует много разновидностей: высокий, низкий, комический.

БАРКАРОЛА – песня венецианских гондольеров (лодочников). Размер 6/8, характер лирический, движение мелодии мягкое «колеблющееся».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какая ведущая тема оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко»?
2. Через какие страны проходит морское «путешествие» в опере «Садко»?
3. Какие мужские голоса исполняют партии иноземных гостей в опере?
4. Связан ли выбор тональностей с образом моря в трех песнях иноземных гостей? Чем это вызвано?

Итоговый урок

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Вспомните и назовите имена композиторов и названия произведений, посвященных временам года.
2. Какие из этих произведений имели стихотворный эпиграф?
3. В каких музыкальных картинах времен года композиторы подчеркнули песенный характер? танцевальный характер музыки?
4. Какие музыкальные средства отобрали композиторы для воплощения образов и тем, посвященных картинам природы? Какие из них главные? Почему?
5. Какие музыкальные формы они применили?
6. Вспомните имена композиторов и названия произведений, посвященных изображению леса и моря.
7. Как называется музыкальный жанр этих произведений?
8. Какие музыкальные средства применил композитор для воплощения в музыке картин леса и моря?

СЛОВАРЬ

СРЕДСТВА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, ЭЛЕМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕЧИ – мелодия, лад (мажор, минор), гармония (аккорды), тональность, ритм, динамические оттенки, темп, регистр, фактура (обработка).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР – различные виды произведений, например: опера, балет, симфоническое или фортепианное произведение, песня.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА – строение музыкального произведения.

Образ человека в искусстве

Р. Шуман. Фортепианное произведение «Грезы»

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия фа минор

Слово «греза» – значит мечта, игра воображения. О своей мечте поведал нам композитор XIX века Роберт Шуман. Это произведение написано для фортепиано и помещено в сборник (цикл) «Детские сцены». В 1-м классе мы знакомились с тремя произведениями этого сборника: «Игрой в жмурки», «Просьбой ребенка», «Игрой в пуганье».

Музыка «Грез» полна тишины и покоя. Запоминается прекрасная мечтательная мелодия-тема. Она плавно устремляется вверх по звукам тонического трезвучия к вершине, а затем неторопливо скользит вниз. Медленный темп,

тихая звучность, поющие голоса в сопровождении и обилие педали – все элементы музыкального языка участвуют в создании светлого, торжественного образа.

Как развивается эта музыка? Многократные повторения темы создают ощущение мечтательного состояния. В среднем разделе произведения происходит развитие лирической темы. Волнение человека передано в музыке обновлением тональностей и гармонии (аккорды). В кульминации звучание темы становится напряженным.

Устойчивость музыкальной форме придает уравновешенная трехчастная форма и тональность фа мажор, которая обрамляет это произведение.

Музыка прелюдии передает сосредоточенное, серьезное и возвышенное состояние мыслей человека. Хоральная прелюдия написана на мелодию церковного песнопения. Орган сопровождает хоровое пение в церкви. Мелодия хорала – это прекрасный пример кантилены (напевная мелодия). Певучая мелодия широкого дыхания складывается из длительно разворачивающихся фраз. Каждая фраза завершается остановкой (ферматой). Мелодия хорала изложена в среднем регистре, доступном человеческому голосу. В средних голосах и в басовом голосе ее поддерживают другие мелодии. Все мелодические голоса в прелюдии участвуют в серьезном молитвенном «разговоре». Музыка, в которой сочетаются одновременно несколько мелодий называется, полифонической. И. С. Бах был ярчайшим мастером такой музыки.

Прелюдия написана в двухчастной форме (АВ). Первый раздел (А) состоит из протяженных предложений с остановкой (ферматой) в конце. Во втором разделе происходит развитие музыкального материала. Кульминация в конце этого раздела вносит в музыку напряжение.

СЛОВАРЬ

ОРГАН – клавишно-духовой инструмент. Состоит из нескольких клавиатур, труб разной величины и ножной клавиатуры – педали.

ХОРАЛ – хоровое церковное песнопение.

ХОРАЛЬНАЯ ПРЕЛЮДИЯ – органная пьеса, основанная на мелодии хорала.

ФЕРМАТА (итал. – *остановка*) – знак, который увеличивает длительность ноты (или паузы) и указывает на завершение фразы.

ПОЛИФОНИЯ – звучание двух или нескольких мелодий (голосов) одновременно.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что значит слово «греза»?
2. Какие настроения и чувства выражены в «Грезах» Р. Шумана?
3. Что вам запомнилось в этой музыке? Какими музыкальными средствами воспользовался композитор в создании мелодии-темы?
4. Как развивается музыкальный материал «Грез», в какой форме написано произведение? Где находится кульминация?
5. Что придает устойчивость и уравновешенность всему произведению?

Ф. Шопен. Прелюдии для фортепиано №15 ре-бемоль мажор, №18 фа минор

Фридерик Шопен – один из величайших композиторов и пианистов. Он родился в Польше, но жил в Париже. Прожил короткую, но яркую жизнь. После смерти его сердце, по желанию Шопена, было перевезено в Польшу. Оно покоится в варшавской церкви.

Прелюдии Шопена для фортепиано – это небольшие пьесы, которые воплощают многообразие человеческих чувств и настроений.

Состояние покоя и безмятежности в человеческой душе нашли отражение в *Прелюдии №15*. Начинается прелюдия прекрасной «поющей» мелодией. Искусству «петь», играя на фортепиано, Шопен учился у лучших итальянских певцов. Он выработал особую певучую манеру игры – *cantabile* (итал. – певуче). «Под его пальцами каждая музыкальная фраза пела, и с такой ясностью, что каждая нота становилась слогом, каждый такт – словом, каждая фраза – мыслью» – вспоминали его слушатели.

Все музыкальные средства участвуют в создании поэтического образа прелюдии. Мелодия звучит неторопливо в светлой, торжественной тональности ре-бемоль мажор. Сопровождающие мелодию голоса также наполнены певучестью.

Лирический образ первого раздела получает развитие в средней части прелюдии. Обе части связаны звучанием (ре-бемоль энгармонически заменяется на соль-диез), но резко отличаются по характеру музыки.

На смену светлой мечтательности первого раздела появляется новый образ, мрачный и угрожающий. При этом резко изменяются все средства музыкальной выразительности: появляется минорная тональность, низкий регистр, мощные динамические нарастания. Подобно колоколу, гулко звучит мрачный органный пункт. Одновременно нарастает и сопротивление злу. Лирическая в начале тема прелюдии в кульминации звучит энергично и настойчиво. Второй раздел прелюдии и по своим размерам намного превосходит крайние части.

Короткая реприза не восстанавливает равновесия.

Картину ожесточенной борьбы, бурного душевного порыва рисует звуками музыка *Прелюдии №18*. В основе ее находятся два образа. Первый образ выражает страдание, боль и гнев. Второй полон суровой непреклонности. Между ними идет страшная борьба. Она заканчивается «гибелью героя». В момент кульминации происходит «падение» мелодии через все регистры. А дальше на фортиссимо, резко и зловеще – торжество зла.

Трагический характер Прелюдии подчеркнут ее формой (одночастный период): все происходит как бы на одном дыхании. Кульминация находится за четыре такта от конца, так как произошел трагический срыв и «гибель героя».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие мысли, чувства и настроения выражены в прелюдиях Ф. Шопена №15, №18?
2. Что означает термин *cantabile* в фортепианном творчестве Шопена?

3. Какие чувства и настроения выражены в прелюдии №15? №18?
4. Какие выразительные музыкальные средства в них главные?
5. Как развивается музыкальный материал? В какой форме написаны прелюдии?
6. Где находятся кульминации?
7. Что вам понравилось в этой музыке?

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

В. А. Моцарт «Lacrimosa»

К. В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика»: Мелодия флейты

Во многих музыкальных произведениях запечатлены образы человеческого горя, печали и скорби. К числу выдающихся произведений такого рода относится «Lacrimosa» Вольфганга Амадея Моцарта. Она является частью траурной музыки – Реквиема. Произведение написано для солистов, хора и оркестра. «Lacrimosa» значит «Слезная». Слова взяты из католической молитвы. В ней содержится просьба о пощаде и надежда на спасение.

Начинается «Lacrimosa» оркестровым вступлением. Горестно, словно плача, звучат «вздохи» у скрипок. Эти интонации на нисходящей малой секунде получили в музыке название ламенто (*итал.* – *жалоба*). Для этой музыки Моцарт обратился к тональности ре минор, которую считал тональностью трагической музыки. Начав сочинять «Lacrimosa» Моцарт не смог довести ее до конца, так как ее музыка глубоко волновала его. Он считал, что пишет Реквием для самого себя. Действительно, скоро Моцарта не стало. Он умер в возрасте 35 лет. Реквием был закончен после его смерти его учеником, согласно эскизам и намерениям Моцарта.

Полна скорбных чувств и *Мелодия флейты* из оперы австрийского композитора XVIII столетия *К. В. Глюка* «Орфей и Эвридика». Сюжет оперы заимствован из древнегреческого мифа. Легендарный певец Орфей в отчаянии: от укуса змеи погибла его юная любимая жена – Эвридика. Чтобы вернуть ее к жизни, Орфей отправляется в подземное царство мертвых. Своим волшебным пением Орфей заморозил бога подземного царства и тот отпустил тень Эвридики на землю. Но с одним условием Орфею: «иди и не оглядывайся до тех пор, пока не выйдешь из моих владений». Каменистая тропинка круто поднимается вверх, и вся она загромождена камнями. Кругом глубокие сумерки. Тревожится Орфей за Эвридику: не отстала ли она? не осталась ли в мрачном царстве мертвых? Не выдержав оглянулся Орфей... Рядом с собой он увидел тень Эвридики и протянул к ней руки. Но тень потонула во мраке.

Мелодия флейты полна печали и скорби. Холодноватый звук флейты передает нам нежную жалобу юной погибшей девушки. Протяженные фразы следуют одна за другой, порождая прекрасную, непрерывно развертывающуюся мелодию. Подъемы и спады в ней уравновешены, подчеркивая состояние светлой печали. Мелодия флейты, как и «Lacrimosa» Моцарта, написана в тональности ре минор.

СЛОВАРЬ

ЛАКРИМОЗА (итал. – слезная) – одна из частей траурной церковной службы; центральная часть Реквиема В. А. Моцарта для хора и оркестра.

ЛАМЕНТО (итал. – жалоба) – название пьес жалобного, печального характера; интонация жалобного вздоха на интервале нисходящей секунды.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что значит «лакримоза»? Кто автор музыки Реквиема?
2. Как переводится с итальянского слово «ламенто»? Что оно обозначает? На каком интервале интонация ламенто передается в музыке?
3. Расскажите легенду об Орфее и Эвридике.
4. Кто написал оперу на этот сюжет?
5. С помощью каких музыкальных средств К. В. Глюк создал образ вечной печали в Мелодии флейты?

===== 2 класс. II четверть. Урок №4 =====

Дж. Россини. Опера «Севильский цирюльник»:

Ария дон Базилио «Клевета»

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: Рондо Фарлафа

Отрицательные качества людей также нашли свое отражение в музыке. Монах дон Базилио – первый сплетник и клеветник в городе – стал персонажем комической оперы итальянского композитора XIX века Джакомо Россини «Севильский цирюльник». Для того чтобы помочь своему старому другу жениться на его молоденькой богатой воспитаннице, монах придумал коварный план. С помощью клеветы он хочет устранить соперника – влюбленного в девушку молодого графа. На помощь влюбленным приходит Фигаро – любимец всего города, мастер на все руки. Опера заканчивается свадьбой двух влюбленных.

Клевета – это наговор, злословие. Клевета имеет страшную силу. В арии «Клевета» дон Базилио с гордостью говорит о том, что он может с помощью клеветы уничтожить человека, погубить его в глазах других людей.

Прослушайте арию Базилио и ответьте на вопросы:

1. Какие выразительные музыкальные средства в арии главные – мелодия, ритм, громкость, оркестровое сопровождение?
2. Как изменяется мелодические интонации? Подчеркните соответствующие ее характеру слова: вкрадчиво, торжественно, беззлобно, нежно, мрачно.
3. Как развивается музыкальный материал, какие средства подключаются в ходе развития? Какова роль темпа, громкости, оркестра?
4. Где находится кульминация арии?

Хвастун и трус Фарлаф остроумно показан русским композитором XIX века М. И. Глинкой в опере «Руслан и Людмила». Прочитайте дома поэму А. С. Пушкина, перескажите ее содержание. Прослушайте запись арии Фарлафа.

ВОПРОСЫ

1. Какие настроения выражены в этой арии? О каком торжестве в ней говорит Фарлаф?
2. Какой голос исполняет эту арию? Почему М. Глинка написал музыку в таком быстром темпе? Что такое скороговорка?
3. Черты каких жанров использовал в арии композитор? (подчеркните правильный ответ: *марш, танец, песня*).
4. В какой форме написана ария?

СЛОВАРЬ

РОНДО (*итал.* – *хоровод*) – музыкальная форма, в которой чередуются основной раздел (рефрен) и другие отличающиеся друг от друга разделы (эпизоды).

===== 2 класс. II четверть. Урок №5 =====

С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»: Танец рыцарей
М. П. Мусоргский. Музыкальная картина
«Два еврея – богатый и бедный»

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте» – так сказал великий английский драматург В. Шекспир о своей трагедии. Трагическая история их любви разворачивается в Италии. Их семьи знатны, но они давно враждуют между собой.

Мрачные чувства дикой вражды и ненависти отражены в «Танце рыцарей». Он начинается «грузными», тяжеловесными аккордами вступления. Пронзительно резкая тема у скрипок звучит воинственно. Настойчиво однообразен ее ритм. Еще более усиливаются эти черты после вступления мрачной второй темы, которая звучит одновременно с ней в низком регистре. Это «тема вражды». Угрожающе и злобно звучат медные инструменты – тромбоны, туба, контрабасы.

Такая же жестокость слышна в речи богатого еврея в музыкальной картине М. П. Мусоргского «Два еврея – богатый и бедный». М. П. Мусоргский талантливо умел изображать характеры людей через интонации их речи. Речь «богатого» звучит неторопливо, энергично и самоуверенно. «Бедный» просит о помощи. Он волнуется и дрожит, говорит сбивчиво. «Нервный» ритм его речи, «заикающиеся» форшлагги отражают его страх, боязнь услышать отказ «богатого». На кульминации оба одновременно «говорят» на повышенных тонах. Разговор обрывается на резком аккорде: исход этого разговора – плачевный для бедняка. Заканчивается эта драматическая картина заключени-

ем. Композитор раскрывает нам мысли бедняка в своем авторском указании в нотах: «с болью, тоской» звучит голос «бедного еврея». Резким и злобным выкриком, удвоенным в четыре октавы, на fortissimo обрывает его слова «богач».

СЛОВАРЬ

ТУБА – самый большой инструмент медной группы. Имеет низкий звук **мягкого глубокого тона**.

ТРОМБОН – медный духовой инструмент. При игре музыкант выдвигает на инструменте кулису. **Звук тромбона – сильный и мощный.**

КОНТРАБАС – самый большой и низкий по звучанию струнный смычковый инструмент.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие чувства выражены в «Танце рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева?
2. Какая новая тема усиливает мрачный, воинственный характер «Танца рыцарей»? Охарактеризуйте музыкальные инструменты: туба, тромбон, контрабас.
3. Тембр каких инструментов использовал композитор для создания образа «вражды»?
4. Расскажите о содержании фортепианной пьесы-картины М. П. Мусоргского «Два еврея – богатый и бедный». Как в музыке переданы характеры богатого и бедного?
5. С помощью какого музыкального средства композитор создает «портреты» людей? Что такое интонация в музыке и в речи?
6. Где расположена кульминация и как она происходит?
7. Чем заканчивается их разговор?

===== 2 класс. II четверть. Урок №6 =====

С. С. Прокофьев. Балет «Золушка»: Симфоническое вступление Л. Бетховен. Фортепианная пьеса «К Элизе»

Балет Сергея Сергеевича Прокофьева написан по сказке французского писателя Шарля Перро. Оркестровое Вступление посвящено героине балета – «миллой мечтательной» Золушке. *Золушка печальная* показана в первой теме Вступления. Задумчиво звучит минорная мелодия у струнных инструментов и кларнета. Она напоминает русскую народную песню. Композитор назвал эту тему – темой «обиженной Золушки».

Золушка мечтательная показана во второй теме Вступления. Мелодия флейты в высоком регистре звучит просветленно и широко. Прозрачное звучание мелодии в тональности до мажор по звукам тонического трезвучия в высоком регистре подчеркивают хрупкость и застенчивость девушки. При дальней-

шем развитии темы ее характер изменяется. Она звучит торжественно и ярко в исполнении всего оркестра – Золушка наконец-то обрела свое счастье.

Пленительный портрет другой юной девушки создал немецкий композитор Людвиг ван Бетховен в фортепианной пьесе «К Элизе». Пьеса состоит из ряда эпизодов, каждый из них показывает разные стороны ее характера, настроений и мыслей. Мечтательной и задумчивой Элиза представлена в первом, втором и последнем эпизоде. Взволнованной и порывистой – в ре минорном эпизоде. Уравновешенность форме придает реприза, в которой возвращается первоначальное состояние юношеской мечтательности.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое балет? (см. урок №6, 1 класс, IV четверть).
2. Кто автор сказки «Золушка»?
3. Какому персонажу посвящено оркестровое Вступление к балету?
4. Какие мысли и чувства Золушки выражены во Вступлении к балету?
5. Какие музыкальные средства здесь главные?
6. Какой запечатлел в музыке Элизу композитор Л. Бетховен? Как развивается музыкальный материал, какие есть разделы (эпизоды), что придает уравновешенность форме пьесы?

===== 2 класс. II четверть. Урок №7 =====

Итоговый урок

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие чувства, мысли, настроения, черты характера были выражены в музыке композиторов, с которой мы познакомились в этой четверти?
2. В каких произведениях встретились похожие художественные образы?
3. Что общего в воплощении похожих образов у разных композиторов? Что различно?
4. Какие музыкальные выразительные средства в них главные и почему?
5. Какие из этих произведений программные? Какие нет?
6. Как композитор передает эмоциональное состояние своих «героев»?
7. Как развивается музыкальный материал? Где находятся кульминации? В каких формах написаны эти произведения?
8. Что вам понравилось?

НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

2 КЛАСС 1 ЧЕТВЕРТЬ

1. Э. Григ. "Весной"

2. М. Мусоргский. Вступление из оперы "Сорочинская ярмарка"

3. М. Мусоргский. "Рассвет на Москва-реке" из оперы "Хованщина"

4. Р. Шуман. "Дед Мороз"

5. Ф. Лист. "Метель"

